

Культура античности

Культура античности

Культуру Древней Греции и Древнего Рима принято называть античной культурой. Культура Древней Греции делится на 5 периодов: *эгейский или крито-микенский период, гомеровский период, архаический, классический, эллинистический*. Наибольшего расцвета культура Древней Греции достигла в классический период. Первые три периода очень часто объединяют в доклассический период. Термин «античность» появился в эпоху Возрождения. Он был придуман гуманистами для определения греко-римской культуры, которая была древнейшей в то время. «Античный» означает «древний» (от лат. *antiquus*).

Многие достижения древнегреческой культуры легли в основу последующей европейской культуры. Древние греки создали науку, которую многие исследователи называют «мышлением по способу греков».

В Греции появилась первая философская система под названием «натурфилософия». Для нее характерны материализм и поиск объективных закономерностей: Фалес (624–546 гг. до н. э.) считал первоосновой всех вещей воду, Анаксимен (около 585–525 гг. до н. э.) – воздух, Анаксимандр (около 611–546 гг. до н. э.) – апейрон.

Среди выдающихся личностей Греции можно назвать следующих: драматурги – *Эсхил, Софокл, Еврипид*; историки – *Геродот, Фукидид*; философы – *Демокрит, Платон, Аристотель*.

В Греции возник новый вид искусства – *драматический театр*. В литературном искусстве возникли новые жанры – комедия и трагедия.

Историю Древнего Рима делят на три основных периода: *царский, республиканский и период империи*. Наиболее сильным периодом в плане культурных достижений был последний период – период империи. Больших успехов достигли в Риме просвещение и наука, в особенности система образования, которая состояла из трех ступеней – начального образования, школы риторики и школы грамматики.

Древняя Греция

Наиболее древние цивилизации на территории Греции – это *цивилизации Крита и Микен*. Этот период датируется вв. до н. э. Эти цивилизации были истоками позднее возникшей греческой цивилизации.

Культура Крита, или *минойская культура*, дошла до нас как остатки дворцовых сооружений на острове Крит. Одним из наиболее крупных и хорошо изученных сооружений был Дворцовый комплекс в *Кноссе*. Это здание построено по принципу лабиринта. Легендарный миф о Минотавре находит здесь прямое отображение. На Крите не существовало храмов. Для молитв и совершения других религиозных церемоний использовались отдельные комнаты. На фресках очень часто изображались сцены с быками. На Крите был очень распространен культ бога-быка. В его образе изображались разрушительные силы природы. Дворец одновременно выполнял функции административного, хозяйственного и религиозного центров. Что характерно для минойской культуры, дворец не был обнесен оборонительной стеной.

Это обусловлено располагающимися вокруг острова морскими просторами.

Культура *ахейской Греции*. Иначе культуру этого периода называют *микенской культурой*. Отличительной чертой этой культуры было своеобразное отношение к

защищенности того или иного объекта. Дворцы возводились всегда на неприступных просторах или на вершине гор.

Памятниками этой культуры стали *шахтинские гробницы в Микенах*. При раскопках этих гробниц были найдены и золотые украшения, и многие предметы быта, оружие, золотые посмертные маски. Центрами культуры стали дворцы в Микенах, Пилосе, Афинах, Илоке, Тиринфе. Ахейцы переняли у минойцев слоговое письмо, которое до сих пор не поддается расшифровке.

XII в. до н. э. явился переломным в истории народов, проживающих на берегах Эгейского моря. Ахейские города гибнут от нашествия дорийских племен. Это время развития Греции гомеровского периода. Формируется новый тип культуры в целом и художественной культуры в частности.

Эта эпоха отмечена появлением произведений *Гомера – «Илиады» и «Одиссеи»*. Греция вступает из бронзового века в железный. Строгий арифметический расчет воплощает идею, которая позднее воплощается в строгую систему чисел, расчетов, теорий. Развивается мелкая пластика – терракотовые, костяные и бронзовые статуэтки изображают животных, сцены из жизни и быта воинов, героев.

Начинает развиваться монументальная скульптура. Скульпторы ищут возможности живого и свободного изображения человеческого тела.

Эпоха архаики и ее культурные достижения

Архаический период датируется VIII–VI вв. до н. э. В это время возникла греческая лирика. Одним из первых лириков был Архилох. После произведений Гомера появляется ряд новых поэм в гомеровском стиле. Появляется произведение Гесиода «Труды и дни». Широкую известность приобрело творчество *Сапфо* – древнегреческая поэтесса, представительница песенной лирики

В VII в. появляются постройки из камня. В своем большинстве это были храмы. Греки считали храм жилищем Бога и уподобляли его главному помещению царского дворца. В процессе формирования греческой культуры сформировались три направления: дорическое, ионическое и коринфское.

Дорическое преимущественно было распространено на Пелопоннесе и отличается простотой форм и суровостью. **Ионическое** направление символизирует легкость, стройность, декоративность. **Коринфское** направление – это утонченность. Каждому из этих направлений соответствовал свой ордер. Наиболее известные храмы периода архаики – это *храм Аполлона в Коринфе и Геры в Пестуме*.

В скульптуре этого периода преобладало изображение человека. Греки пытались вычислить правильные формы человеческого тела. Обозначаются два основных направления в скульптуре – *курсы и коры*.

Курор – это изображение юноши. Одна нога немного впереди, волосы волнистые, спадающие на плечи. Взгляд устремлен вперед. Атлетическое тело прикрывала лишь небольшая повязка на бедрах. **Кора** олицетворяла девушку. Взгляд строго перед собой, глаза широко раскрыты. На лице обязательно улыбка, которая получила название архаической.

В этот период начинает развиваться керамика. Преобладали в основном два направления: краснофигурная вазапись и *черно-фигурная вазапись*. Сначала господствовала чернофигурная вазапись.

На желтом фоне изображались фигуры черным лаком. Вазописцы вырабатывали навыки, которые позволяли им передавать движение и изображать бытовые сцены. Геометрический знак-символ заменяется наглядным художественным образом. Изображения Ахилла и Аякса, Диониса и Геракла украшают вазы.

Однако черные силуэты фигур не могли в достаточной мере передать объем и пространство, и силуэтная чернофигурная роспись сменилась краснофигурным стилем.

В ней черным лаком покрывался фон, а фигуры людей сохраняли красный цвет глины. На таком фоне легче изображать фигуры людей, передавать пространство и повороты.

Обобщением знаний об окружающем мире стала философия. Основателем милецкой школы был Фалес. Он считал первоосновой мира воду, из которой все возникает и в которую все превращается.

Пифагор – философ и математик – основал философскую школу в Южной Италии. По его теории мир состоит из числовых отношений, установленного ряда количественных соотношений.

Классический период

Хронологические рамки этого периода – 480–323 гг. до н. э. Это время покорения Александром Македонским обширнейших областей. В мировоззрении греков наметился новый подход к восприятию внешнего мира и новых форм его художественного выражения. Греческой культуре был не свойственен узкий профессионализм. Больших успехов достигли математика, астрономия, скульптура, живопись. В этот период развивается драматургия. Возникновение греческого театра было связано с культом Диониса – бога виноделия. Актеры выступали в козлиных шкурах, и поэтому этот жанр называли «трагедия». Известными драматургами этого времени были **Эсхил**, **Софокл**, **Еврипид**. Из прозаических жанров процветала риторика. В трагедии получило наиболее полное выражение такое понятие, как **катарсис** (от греч. «очищение»): облагораживание людей, освобождение души от «скверны» или болезненных аффектов.

Из философских проблем на первый план выдвигалась проблема места человека в мире. Также затрагивались и другие философские проблемы, например проблема бытия или первоосновы мира.

Афины V в. поражают своей размашистостью монументального строительства. Были воздвигнуты **Парфенон**, **Пропилеи**, **храм Афины Победительницы**. Создателям Парфенона **Иктину** и **Калликрату** удалось достичь подлинной гармонии и совершенства. **Акрополь** возвышался над городом и символизировал свободу демократического государства. Образцом классического совершенства стала скульптура этого периода. Идеал человеческой личности воплощен скульптором **Фидием** в статуях **Афины Парфенос** и **Зевса Олимпийского**. Современниками Фидия были **Мирон** – автор **статуи «Дискобол»** и **Поликлет**, создатель статуи **«Копьеносец»**, где человек изображен таким, каким он должен быть в реальной жизни. Новые традиции в искусстве пронизывают практически все области и отрасли. **Эрехтейон** (конец V в.) построен немного в ином стиле. Он сложен и асимметричен, его нужно обойти кругом, чтобы воспринять его архитектурные формы. Меняются требования, предъявляемые к скульптуре, что выразилось в творчестве Праксителя, **Скопаса** и **Лисиппа**. Скульптуры **Праксителя «Гермес с младенцем Дионисом»** и **«Афина Книдская»** отвечают прежде всего эстетическим потребностям. Они являются носителями утонченной красоты и изящества. В образах **Скопаса** выражается новое отношение греков к миру, утрата его ясности и гармонии.

Человек стал остро ощущать трагические конфликты. Раздробленность греческих городов привела во второй половине IV в. к завоеванию их Македонией.

Художники этого времени стали всецело зависеть от частных заказов. Придворным мастером Александра Македонского был **Лисипп**.

Он разработал новый канон искусства, который в полной мере воплотился в скульптуре «Апоксиомен».

Новыми стали пропорции человеческого тела. Лисипп показывает человека возбужденного неудачной борьбой и уставшего от нее. И то и другое состояние получает право на пластическое выражение.

Особенностью греческой культуры становится состязательный характер. Греческий агон – борьба, состязание – олицетворял характерные черты свободного грека. Наиболее ярким выражением античного агона стали олимпийские игры. В греческом агоне берет свое начало диалектика – умение вести борьбу.

Эллинская культура

Временные рамки этого периода – вторая половина IV – середина I вв. до н. э. Этот период связан с развитием всех художественных форм, связанных с религией, наукой, техникой, философией. Границы мировоззрения греков меняются на более обширные. Во многом это было связано с завоеваниями греков. Полис потерял ту значимость, которую имел некоторое время назад. Мир необходимо было познать, понять и выразить его в художественных формах.

Развивается архитектура. Во многом это было связано со стремлением правителей показать свою мощь и превосходство. Строятся библиотеки, бани, стадионы, палестры, булевтерии.

Появляются такие знаменитые сооружения, как **Фаросский маяк** в Александрии и Башня ветров в Афинах.

Расцветают такие виды искусства, как мозаика, декоративная скульптура, расписная керамика. Художники перестали любоваться величественной красотой человеческого тела.

Теперь стали изображаться и дряхлые старики, и малые дети. Художники стремились передать чисто человеческие чувства в художественных формах. Таков **Лаокоон** скульпторов **Агесандра, Полидора, Афинадора**. Этот сюжет был взят из «Илиады» Гомера. В области скульптуры можно выделить три школы: Родосская школа (Лаокоон, Фарнезский бык); Пергамская школа (скульптурный фриз алтаря Зевса и Афины в Пергаме); Александрийская школа (образ богини Афродиты).

Этот период стал завершающим в развитии Греции. Древнегреческая культура оказала огромное влияние на формирование дальнейшей культуры Европы.

Культура Древнего Рима

С конца I в. до н. э. ведущее значение в античном мире приобретает римское искусство. Культура Древнего Рима очень многое переняла из культуры и искусства Древней Греции. Художественная культура Рима отличалась большим разнообразием и пестротой форм. Римское искусство сложилось на основе самобытной культуры местных племен. Но основным было влияние греческой культуры.

Историю Древнего Рима принято делить на три периода: царский, республиканский и период империи.

В римском искусстве ведущую роль играла архитектура. Римляне положили начало новой эпохе мирового зодчества. Преимущественно они строили общественные здания, рассчитанные на огромное количество людей. Римляне ввели инженерные сооружения – акведуки, мосты, дороги, гавани, крепости – как архитектурные объекты в городских и сельских ансамблях.

Римская культура приобрела очень отличительную черту – возвеличивание императора, императорской власти.

Отсюда масштабные преувеличения, громадные размеры.

Римляне разработали исторический и бытовой рельефы, которые составляли большую часть архитектурного декора.

Лучшим наследием римской скульптуры был портрет. Римляне внесли много нового в этот жанр. Они изучали лицо отдельного человека в его неповторимости.

Римские портреты исторически зафиксировали изменения внешнего облика людей, их нравов и идеалов.

Гражданские идеалы республиканской поры воплощены в монументальных портретах в рост – статуях Тогатуса. Широко известна статуя «Оратор».

В конце I в. до н. э. Римское государство из аристократической республики превратилось в империю.

С этим временем связаны имена архитектора **Витрувия**, историка **Тита Ливия**, поэтов **Вергилия**, **Овидия**, **Горація**. Самое гигантское римское сооружение **Колизей**, место гладиаторских боев и грандиозных зрелищ.

Стены Колизея разделены на четыре яруса. С Колизеем соперничает храм Пантеон. Выстроенный Апполодором Домасским, он представляет классический образ центрально-купольного здания.

В эпоху империи получили дальнейшее развитие рельеф и круглая пластика. На Марсовом поле был возведен монументальный мраморный алтарь по случаю победы Августа в Испании и Галии.

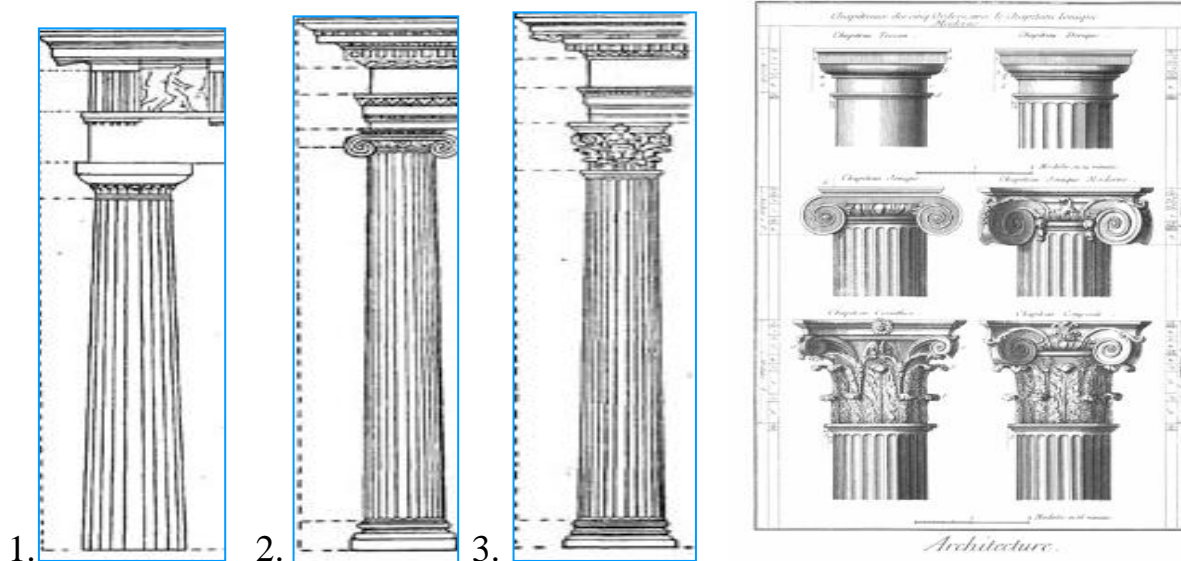
Ведущее место в скульптуре по-прежнему занимал портрет. Во время правления Августа резко изменился характер образа, в нем отражался идеал строгой классической красоты.

Стремление к индивидуализации порой достигало в своей выразительности гротеска (портрет Нерона, Марка Аврелия).

Поздний период развития портрета отмечен внешним огрублением облика и повышенной духовной экспансией. В римском искусстве возникает новая система мышления, в которой торжествовала устремленность в сферу духовного начала, характерная для средневекового искусства.

Римское искусство завершило большой период античной художественной культуры. В 395 г. Римская империя распалась на Западную и Восточную.

Архитектурный ордер: 1.дорический, 2.ионический, 3.коринфский

Значимые культурные объекты:

1. Афинский Акрополь, Греция

2. Парфенон, Афинский Акрополь, Греция (архитекторы Иктин и Каликрат)

3. Эрехтейон, Афинский Акрополь, Греция

4. Храм Ники Аптерос, Афинский Акрополь, Греция

5. Афина Парфенос, Греция

6. «Дискобол», скульптор Мирон, Греция

7. «Копьеносец», скульптор Поликлет, Греция

8. «Гермес с младенцем Дионисом», скульптор Пракситель, Греция

9. «Гибель Лаокаона», скульптор Агесандр, Греция

10. «Менада», скульптор Скопас

11. «Афродита Книдская», скульптор Пракситель, Греция

1

2

3

4

5

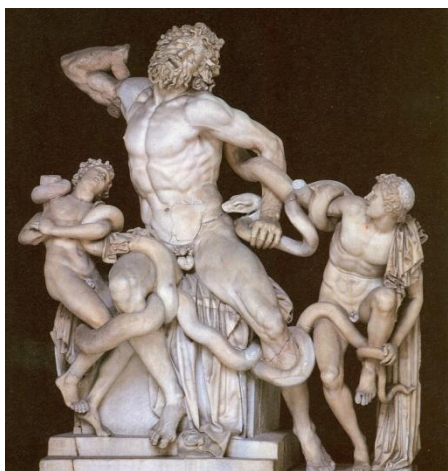
6

7

8

9

10

11

Значимые культурные объекты:

1. Триумфальная арка Константина, Рим

2. Триумфальная арка Тита, Рим

3. Триумфальная колонна Трояна

4. Статуя Октавиана Августа

5. Термы императора Каракаллы

6. Амфитеатр Колизей

7. Пантеон

