

Содержание:

Введение

К концу 6 в. до н.э. Рим стал аристократической рабовладельческой республикой. Высший орган власти - сенат, куда могли входить только представители аристократии (патриции).

Римский поэт Гораций говорил: «Греция, взятая в плен, победителей диких пленила, в Лаций суровый внеся искусства...» Хотя в этих словах, несомненно, есть поэтическое преувеличение, Гораций образно подчеркнул тот факт, что римляне преклонялись перед художественным гением греков.

В середине 2 в. до н.э. Рим занял господство во всем Средиземноморье. Карфаген был разрушен, Греция и Македония превращены в римские провинции.

С конца III века до н. э. римские полководцы стали вывозить на кораблях из завоеванных греческих городов произведения искусства. Это способствовало развитию художественного вкуса римлян. Общественные здания, храмы и площади Рима наполнились прекрасными статуями. Среди них были и творения таких великих мастеров, как Фидий, Мирон, Поликлет, Скопас, Пракситель, Лисипп.

Город Рим возник по преданию еще в 8 в. до н.э.

По легенде весталка родила двух близнецов от бога Марса. Весталки - жрицы богини Весты, должны были давать обет безбрачия. За нарушение своего обета она была осуждена на смерть.

Близнецам царь приказал бросить в Тибр. Но рабы, которым это было поручено, оставили корзину с близнецами на мелком месте, так как из-за разлива реки им трудно было подойти к глубокой воде. Когда разлив спал, корзина очутилась на сухом месте. На плач близнецов прибежала волчица, спустившаяся с окрестных гор к реке, чтобы напиться, и накормила их своим молоком.

Вскоре детей нашел царский пастух. Он принес их домой и отдал на воспитание своей жене. Близнецам дали имена Ромула и Рема. Выросши, они кроме охоты стали заниматься еще тем, что нападали на разбойников, отнимали у них добычу и

делили ее между пастухами.

В конце концов, раскрылась тайна о том, что они внуки царя. Братья решили основать новый город в тех местах, где были найдены. При основании его они поссорились, и Ромул убил Рема, а город назвал своим именем.

Архитектура

Рим сложился на нескольких холмах (Капитолий, Палатин и Квиринал).

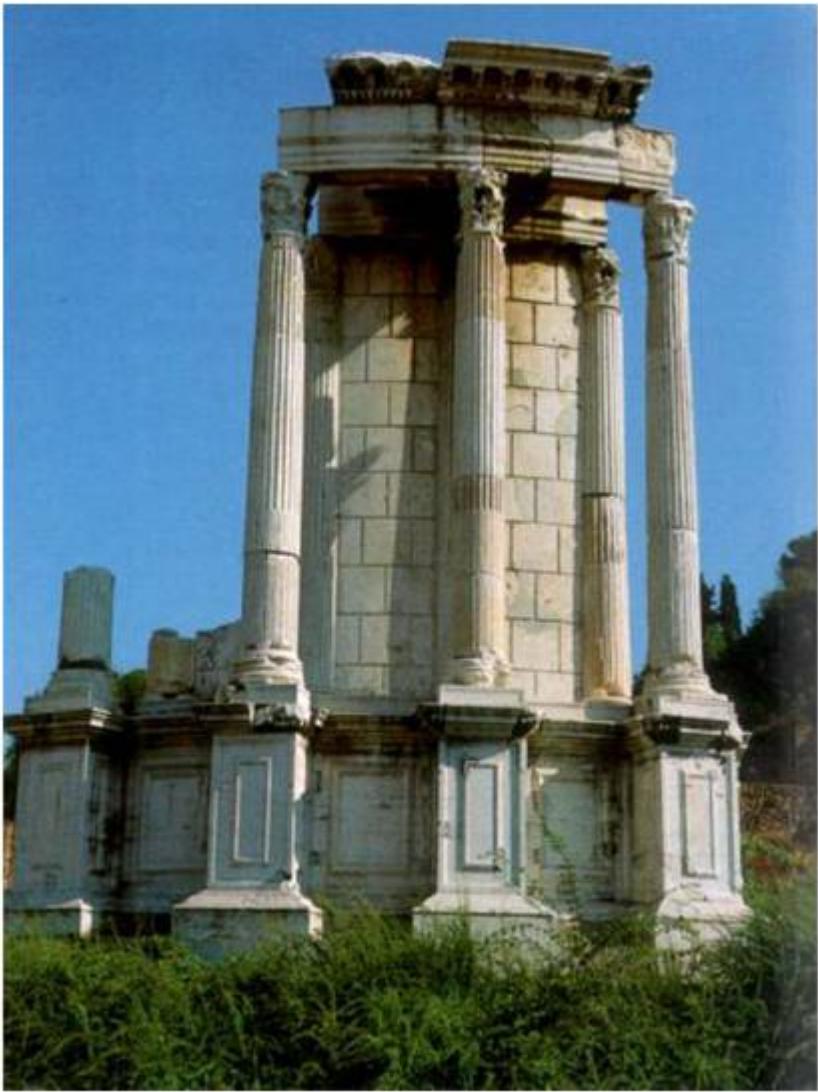
Центральная площадь Древнего Рима – Римский форум (форум Романум). В дальнейшем еще пять форумов (площадей) примкнули к первому. В результате постепенной застройки форум приобрел асимметричный характер.

Сооружения времени республиканского Рима свидетельствуют о полном овладении греческими ордерами. В основном сооружения строились из известняка, туфа, частично из мрамора.

Храм Сатурна на форуме Романум. 1 в. до н.э.

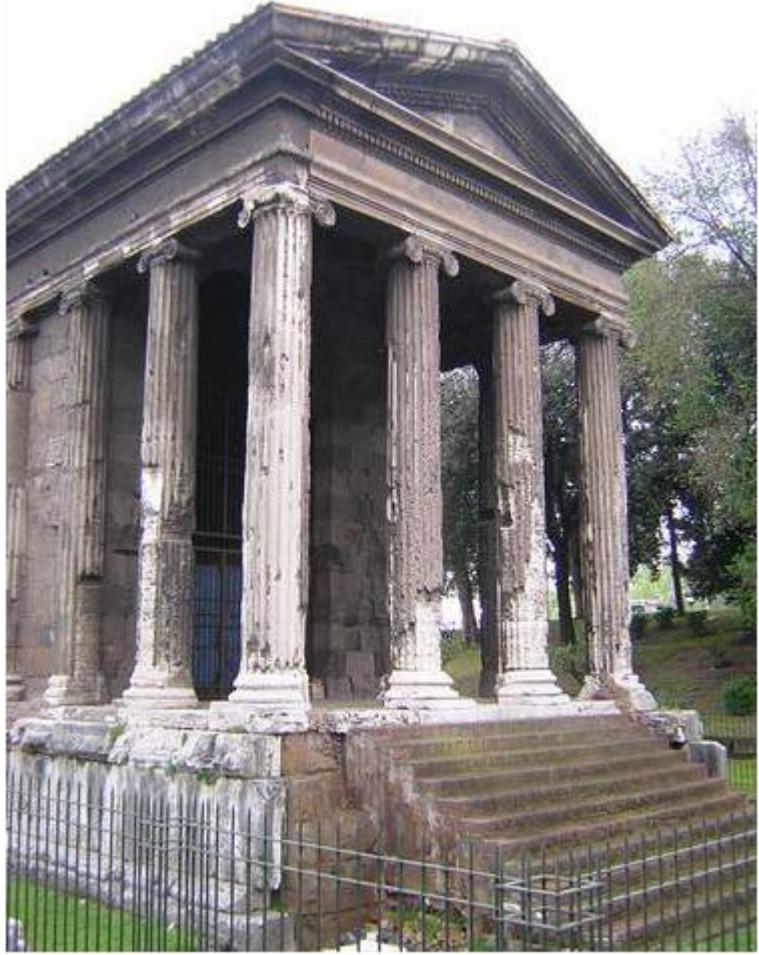
В римской архитектуре стал распространен тип круглого храма - толос. В этих храмах применяли коринфский ордер, излюбленный римлянами, воспринятый ими у греков.

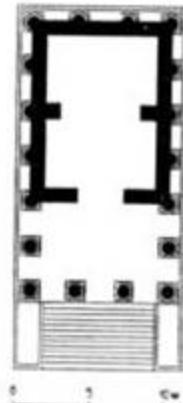
Храм Весты на Бычьем форуме (рынке).

1 в. до н.э.

На Бычьем форуме располагается еще один храм времени Римской Республики. Уникальный пример псевдопериптера.

Храм Фортуны Вирилис на Бычьем форуме (рынке). 1 в. до н.э.

Храм Фортуны Вирилис на Бычьем форуме (рынке). 1 в. до н.э.

Чертежи римской архитектуры – подиум, четырехколонный глубокий портик.

Еще один храм, круглый в плане.

Храм Весты в Тиволи. 1 в. до н.э.

В I веке до н. э. инженер и архитектор Витрувий создал трактат "Десять книг об архитектуре", который был подлинной энциклопедией строительной практики его эпохи. Витрувий сформулировал основные требования, которые применимы к архитектурному сооружению любого времени: оно должно сочетать в себе пользу, прочность и красоту. От зодчего Древнего Рима требовалось всеобъемлющее образование, включающее знание климата, почвоведения, минералогии, акустики, гигиены, прикладной астрономии, математики, истории, философии, а также архитектурной эстетики.

Как указывалось, архитектура была ведущим искусством Древнего Рима. Если для Греции главным типом архитектурного сооружения был храм, то в римской архитектуре основное место занимали сооружения, воплощавшие идеи могущества римского государства, а позже императора, отвечавшие потребностям рабовладельческой верхушки и направленные на завоевание популярности у свободного населения городов: форумы, триумфальные арки, амфитеатры, термы, базилики, дворцы и виллы, инженерные сооружения, обслуживающие города

римской державы и прежде всего — гигантский центр метрополии, город Рим. Строительная техника поднимается на большую высоту, развивается инженерное искусство, использующее достижения эллинистической науки. Создаются грандиозные акведуки, подающие воду на десятки километров (акведук Аппия Клавдия, 311 г. до н.э.), дороги (Виа Апдия, 312 г. до н.э.), мосты, сточные каналы (Клоака Максима в Риме).

На рубеже 3 - 2 вв. до н.э. входит в употребление новый строительный материал - водоупорный и чрезвычайно прочный римский бетон, составными частями которого были известковый раствор, вулканический песок (пуццолана) и щебень. Вначале бетон применялся при строительстве дорог, затем он получил широкое распространение в строительстве зданий и не только удешевил строительство, но и способствовал возникновению новых конструкций - сводчатых перекрытий больших помещений, что, в свою очередь, вызвало новые архитектурные решения.

В 3 - 1 вв. до н.э. от простоты и суровости Древнего Рима не осталось и следа. Приток богатств из завоеванных стран способствовал развитию роскоши в среде господствующих классов.

В Рим широким потоком хлынули произведения греческого искусства. Римляне широко использовали достижения греческой архитектуры, но, обращаясь к тем или иным типам, композиционным приемам, архитектурным формам греческих построек, римляне коренным образом перерабатывали их. Так, например, созданная греками система архитектурных ордеров получила у римлян в соответствии с новыми задачами, разрешавшимися в римском зодчестве, новое истолкование. В отличие от греческих архитекторов, для которых ордер был логическим выражением конструкции, римские архитекторы понимали ордер в основном как декорацию.

Древнейшим местным типом римского храма был, по-видимому, круглый в плане храм. Таков круглый храм в Тибуре (Тиволи) 1 в. до н.э. Эта небольшая постройка стоит на высоком подиуме; круглая целла окружена 18 коринфскими колоннами легких, стройных пропорций. Храм чрезвычайно красиво поставлен среди скал и множества каскадов. Элементы архитектурного декора храма в Тибуре (фриз, кассеты плафона) свидетельствуют об изучении памятников эллинистической архитектуры. Расположенный на берегу Тибра храм (ранее считавшийся храмом Весты) на Бычьем рынке в Риме также имеет круглую форму.

Наиболее характерен для римских храмов тип так называемого псевдопериптера, соединяющего в себе элементы греческого периптера с композиционными принципами этрусских храмов. К ранним сооружениям этого рода относится небольшой храм Фортуны Вирилис в Риме (1 в. до н.э.). Храм стоит на высоком подиуме, прямоугольная целла сдвинута вглубь, образуя глубокий портик с двумя рядами колонн перед входом; колонны, окружающие целлу с остальных трех сторон, как бы входят в ее стену, превращаясь в полуколонны. Лестница, расположенная перед портиком, акцентирует фасад здания. Храм выстроен в

В период поздней республики в Риме уже сложился тип театрального здания. К сооружениям этого типа относятся Большой театр в Помпейях, театр Помпея на Марсовом поле в Риме (55 - 52 гг. до н. э.) и временный театр Марка Скавра, известный по описанию Плиния.

Принципиальным отличием римского театра от греческого было то, что римский театр представлял собой самостоятельное здание, а не вырубался в скале, как греческий; второй особенностью было наличие здания сцены, тогда как в греческом театре классической эпохи за сценической площадкой развертывался реальный ландшафт. Таким образом, внутреннее пространство римского театра было замкнуто, изолировано; греческий театр органически связан с природой, римский театр — в большей мере сооружение городского типа. Субструкции (Субструкции — подпорное сооружение, на котором возводилось здание. Широко применялись в архитектуре стран Передней Азии (в виде высоких платформ из насыпного грунта или из сырцового кирпича) и в римской архитектуре (нередко в виде сводчатых галерей из камня, кирпича и бетона; в данном случае — система сводчатых галерей) использовались как система фойе и способствовали быстрому заполнению и освобождению театра зрителями.

Амфитеатр, представлявший собой как бы соединение полукружий двух театров и предназначавшийся для различных зрелищ — травли зверей, гладиаторских боев и др., — был всецело римским изобретением и достиг наиболее полного развития в императорскую эпоху в амфитеатре Флавиев — Колизее (80 г.)

К монументальным сооружениям эпохи республики относятся гробницы римской Знати и римских богачей, располагавшиеся вдоль больших дорог за воротами Рима. Надгробия сооружались в виде саркофагов, столбов и обелисков. Гробница Цецилии Метеллы, стоящая на Аппиевой дороге, относится к середине 1 в. до н.э. Это монументальное сооружение в виде огромного цилиндра, покоящегося на квадратном основании (сторона которого равна 22,3м). Гробница, вероятно, завершалась венчающей частью в форме конуса. Постройка выполнена из бетонной массы, облицованной камнем, фриз и карниз — мраморные (зубцы, венчающие башню в настоящее время, - не античные, а, вероятно, средневековые). Этот памятник напоминает исконную форму этрусского надгробного памятника — тумулуса (кургана), причем окружавшая тумулус низкая каменная подпорная стена (крепида) в гробнице Цецилии Метеллы преобразована в мощный барабан, завершенный карнизом.

Центром деловой и общественной жизни Древнего Рима был римский форум (Форум Ромулум). Эта площадь с расположенными на ней храмами и общественными зданиями представляла собой комплекс, созданный по принципу свободной, живописной планировки.

Архитектура жилых домов эпохи республики лучше всего может быть прослежена в Помпеях, так как в Риме большинство домов этого времени было разрушено и на их месте выросли дома последующих эпох.

Колизей

-

Амфитеатр в Помпеях

Амфитеатр в Ниме

Изобразительное искусство.

В изобразительном искусстве республиканского Рима заметно влияние греческого и этрусского искусства.

Но в греческом искусстве господствующими были образы богов, мифологических героев, атлетов. Портрет в Греции зародился относительно поздно (в середине 5 в. до н.э.).

В Риме же, наоборот, именно портрет получил доминирующее значение. В портрете, особенно в скульптурном, проявилось своеобразие римского искусства. Также и в живописи получают распространение не мифологические темы, а сюжеты, рассказывающие о конкретных событиях.

Со II в. до н.э. римляне начинают строить длинные, иногда тянувшиеся на десятки километров акведуки, ибо снабжение Рима водой с Альбенских гор из-за непригодности воды из Тибра было одной из главных задач. Остатки каменного акведука со свинцовыми и глиняными трубами, по которым шла чистая вода в город, и по сей день сохранились в окрестностях Рима. В период империи водой десятка акведуков снабжались термы, фонтаны, дома горожан.

Открытие нового строительного материала - бетона - дало новые конструктивные возможности строительства гигантских зданий и сводчатых перекрытий (по словам французского историка архитектуры О. Шуази, "этруски дали римлянам арку, Греция - ордера"). Здание, построенное из кирпича на римском бетоне, снаружи облицовывалось мрамором или камнем. В культовом зодчестве римляне использовали либо тип греческого períptera, по-этруски модифицируя его в псевдопериптер (располагали его на высоком подиуме с лестницей и делали углубленный портик, а колонны храма превращали в полуколонны, не имеющие конструктивного значения, да и круглые колонны постепенно теряли свою несущую функцию, оставаясь чистой декорацией), либо тип ротонды - круглого в плане храма, окруженного со всех сторон колоннами, как, например, храм на Бычьем рынке в Риме с 10-метровыми коринфскими колоннами (I в. до н.э.).

Статуя пожилого римлянина с портретами предков. Рим, Палаццо Барберини

Во времена республики центральной площадью Рима - Форумом, где кипела вся деловая, торговая и политическая жизнь великого города, - было место между холмами Капитолием и Палатином. Здесь размещались основные общественные здания - сенат, суды, архив, тюрьма, главные храмы (в одном из них хранилась казна), трибуна, с которой выступали ораторы. Здесь ставили прижизненные и посмертные статуи прославленным горожанам Рима. Размеры Форума в I в. до н.э. составляли 160 x 80 м, но облик его менялся во времени. Храмы наполнялись греческими скульптурами и другими предметами искусства, вывозимыми завоевателями отовсюду, в основном из городов эллинистического мира. В 55-52 гг. до н.э. на Марсовом поле был построен театр Помпея - уже самостоятельное здание, а не скамьи под открытым небом.

Скульптура

В области монументальной скульптуры римляне не создали памятников, столь значительных, как греки. Но они обогатили пластику раскрытием новых сторон жизни, разработали бытовой и исторический рельеф с характерным для него конкретно-повествовательным началом. Рельеф являлся неотъемлемой частью архитектурного декора.

Древнейшее произведение скульптуры первых десятилетий республики - бронзовая Капитолийская волчица - символ Рима (6 в. до н. э., Рим, Палаццо Консерватори), отличающаяся остротой реализма и экспрессивностью. Однако лучшее из художественного наследия римской скульптуры - портрет. В Риме возникает его новое понимание.

В отличие от греческих мастеров, подчиняющих даже в портрете индивидуальный образ идеальному типу, римские художники пристально и зорко изучали лицо конкретного человека с его неповторимыми чертами.

В портретном жанре наиболее ярко проявлялся самобытный реализм, острая наблюдательность, историческое чутье римлян, их умение обобщить наблюдения в ясной и сжатой форме. Люди, запечатленные в портретах, отмечены сдержанностью, спокойствием и серьезностью, за которыми чувствуется напряженная жизнь мысли и страстей.

Зарождение римского портрета связано с древним заупокойным культом предков, защитников домашнего очага. Восковые маски, снятые с лиц умерших членов рода, украшали атриумы, их выставляли на семейных торжествах, в них выступали актеры, сопровождавшие похоронные процесии. Позже эта традиция питается практической потребностью сохранения для потомства точного изображения данного лица как индивидуальности, прославления участников исторических событий.

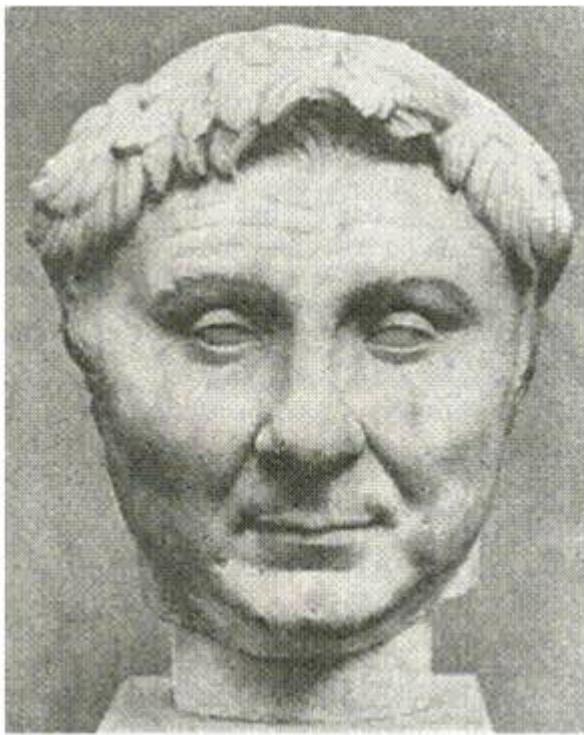
Стиль римских портретов эволюционировал. Он последовательно отражал изменения облика людей, их внутреннего склада, нравов, идеалов. Портретам республиканской эпохи, при документальной точности воспроизведения черт лица, свойственны упрощение форм, резкая жесткость линий. Детали не всегда приведены к единству, моделировка суха. Но запечатленные в них образы мужественных участников ожесточенной общественно-политической борьбы исполнены самосознания, нравственной силы, овеяны суровым духом республиканских добродетелей. Идеалом эпохи был мудрый и волевой римлянин Катон - человек практического склада ума, хранитель строгих нравов. Остро индивидуален портрет римлянина с худым асимметричным лицом, с напряженным взором и со скептической складкой на тонких искривленных губах (3 в. до н. э., Турин, Музей). Гражданственные идеалы республиканской поры воплощены в монументальном портрете в рост сурогата «Римлянина, совершающего возложение» (1 в. до н. э., Рим, Ватикан), исполненного чувства долга. Образ Авла Метелла (ок. 100 г. до н. э., Флоренция, Археологический музей) овеян духом республиканских

форумов. Изображенный в момент обращения к согражданам, он воплощение самодисциплины и волевой собранности. Самосознание личности предельно лаконично выражено в ораторском жесте и напряженно сосредоточенном лице. Угловатые движения, строгие жесткие складки тоги, энергичный чеканный рисунок и размежеванный ритм подчеркивают суровость и героику образа доблестного оратора.

Скульпторы эпохи Республики создавали не только портретные бюсты, но и групповые портреты семьи и родственников. Их возникновение объясняется строгим семейным укладом древнеримской общины. Примером такого группового портрета является изображение в надгробной стеле римлянина Вибия и членов его семьи (мрамор, 1 в. до н. э., Рим, Ватикан). Образ человека в портрете эпохи Республики сохраняет внутреннюю замкнутость. Взгляд изображаемого обычно остается безразличным к окружающей среде. Как и в греческом искусстве, человек находит опору в себе самом.

Древнейшим произведением первых десятилетий Республики является знаменитая бронзовая скульптура:

Портрет Помпея.

I в. до н. э. Копенгаген.

Нью-Карлсбергская глиптотека.

Волчица с Капитолия. V в. до н. э. Рим, Музей Капитолия.

Превосходная техника бронзового литья говорят о том, что это работа этрусских мастеров.

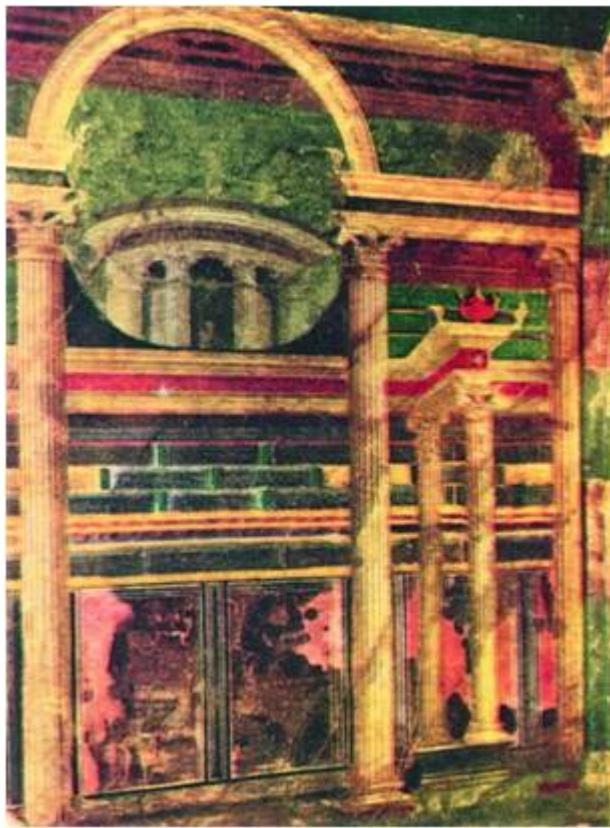
С развитием общественной жизни и ростом роли полководца-завоевателя, государственного деятеля в Риме появляется не только надгробная, но и светская скульптура. Эта скульптура представляет собой почетную статую римлянина закутанного в тогу.

Живопись

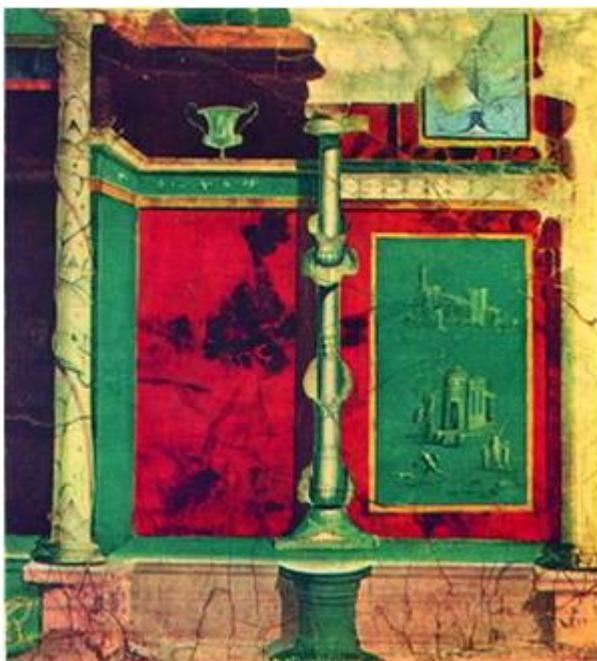
В Риме 2 – 1 вв. до н.э. создаются картины с изображением битв и триумфов (известно по литературным источникам). Батальные картины точно воспроизводили местность, где происходила битва, и расположение войск. Такие картины везли в триумфальном шествии и выставляли в общественных местах для всеобщего обозрения. На картинах писались портреты триумфаторов в белых тогах с пурпурной каймой, шествовавших во главе войска или на колесницах.

1-й декоративный стиль - инкрустационный.

Все архитектурные детали (пилястры, карнизы, цоколь, полочки, отдельные квадры) делались объемными из штукатурки, а потом расписывались.

2-ой декоративный стиль – архитектурно-перспективный.
Архитектурные детали не создаются объемными, а изображаются средствами живописи (колонки, пилястры, сложные карнизы, ниши).
Впечатление объемности достигается использованием перспективного сокращения.
В декорацию стен вводятся тематические картины (чаще всего повторение греческих оригиналлов).

Вилла Мистерий.

60-е гг. до н.э.

Фреска из Самнитского дома.

Фреска 2 помпейнского стиля виллы Мистерий. Помпеи.

Бичуемая девушка и вакханка. Фрагмент фрески виллы Мистерий. Помпеи.

Заключение

Древний Рим играет высокую роль в формировании основ культуры и цивилизации. То, что мы сегодня называем Западной Европой, в исходной своей форме создано Древним Римом и реально существует в пределах бывшей Римской державы. Многие основополагающие духовные представления и нормы общественной жизни, традиционные ценности, многообразие достижений науки, искусства, литературы, просвещения, права, политики пришли в Европу из Рима. Трудно переоценить значение латинского языка для современной культуры, политики, образования. А язык современного искусства? Его подчас невозможно понять без знакомства с греческой, но в особенности с римской культурой.

Хотелось бы выделить заслуги римлян в развитии утилитарной и бытовой культуры: бетон, дороги, водопровод, жилые дома – все это изобретения римлян.

Римское искусство завершает большой период античной художественной культуры. В IV – VII вв. Рим опустел, разрушенный варварами, римская цивилизация прекратила свое существование, но художественные образы, архитектурные формы, созданные римскими мастерами, еще долгие века вдохновляли

художников, скульпторов и зодчих последующих поколений. Великий инженерный опыт римлян был тем опытом, который усвоило человечество, чтобы двигаться дальше по пути прогресса.

Список литературы

http://iskusstvu.ru/electronnoe_uchebnoe_posobie/3_2_1_iskusstvo_rimskoj_respubliki

<http://kukkolos.com/n-skulptura-rimskoj-respubliki-konec-6-konec-1-veka-do-n-e/>

https://m.studme.org/159701224339/kulturologiya/iskusstvo_rimskoy_respubliki