

Содержание:

image not found or type unknown

Введение

Актуальность выбранной мной темы заключается в том, что античная культура Древней Греции является “основоположницей” практически всей европейской культуры. Именно в древней Греции были заложены те материальные, духовные, эстетические ценности, которые нашли своё развитие у многих средневековых европейских народов, в следствие и у всего современного мира. Античная культура и её влияние на современную культуру популярная тема в исследовательских кругах, ведь, несмотря на длительное изучение, она не перестает быть интересной. Даже спустя многих века загадки, связанные с этим историческим периодом будоражат умы как учёных, так простых любителей истории и искусства.

При написании этой работы я пользовалась изданиями по истории искусств, книгами по мифологии и литературе, научными статьями и историческими источниками. Наиболее информативным и полезным оказался труд Куманецкого К. «История культуры Древней Греции и Рима» и П. П. Гнедича “История искусств. Живопись. Архитектура. Скульптура.”. Данные работы представили квалифицированную и структурированную информацию по вопросу данной работы.

Целью же данной работы является рассмотрение влияния мифологии на культуру Древней Греции, а именно скульптуру. Основной задачей курсовой работы является- описать основные особенности древнегреческой культуры и выявить, какое влияние мифология, древние боги и сказания греков оказали на развитие и мотивы скульптуры.

В данной работе я применяю хронологический метод изучения данного вопроса. В ходе отработки материалов в потеме я отметила и применила несколько основных периодов, выделенных учёными-историками: Гомеровский период, Архаика, Классический период и Эллинизм.

1 ГЛАВА. Общая характеристика Древнегреческой культуры

1.1 Происхождение Древнегреческой цивилизации

В древнейшие времена в Грецию переселились жители Азии. Они прибывали двумя путями: через Мраморное море - с северо-востока - и через бесчисленные острова, лежащие на юго-восток от Эллады. Эти переселенцы, как утверждают археологи, принадлежали к арийской расе, а называли они себя эллинами. На новой территории они встретили первобытное племя пеласгов. О жизни этого племени сохранилось очень мало информации, все сведения об устройстве их жизни являются крайне неясными. Так называемые пеласги были побеждены эллинами, и вскоре их племя исчезло с лица земли. Более серьезный отпор незванным гостям оказали более развитые во всех сферах жизнедеятельности финикийские колонии, которые впоследствии оказали на переселенцев огромное культурное влияние. От финикийцев эллины практически полностью переняли письменность - звуковое письмо и алфавит. В мифологии греков есть множество финикийских мифов и обрядов. Некоторые греческие божества на самом деле финикийского происхождения, как, например, Астарта, которая у эллинов превратилась в Афродиту.

Роскошные пастбища Арголиды и Аркадии стали для переселенцев новым гостеприимным домом. Позднее зародились и окрепли мощные племенные союзы, которые стали обращать внимание на территории соседей. В древних сказаниях, дошедших до наших дней, говорится о походе против Фив и о плавании аргонавтов к берегам далёкой Колхиды. Позже более серьёзная угроза нависла над протогреческой цивилизацией. Троянская война вынудила цвет греческой молодежи отправиться в Малую Азию; под стенами Илиона и погибли храбрейшие из них. Азиатская изнеженность, вальяжность и мягкий склад характера, который за время прибывания успели перенять воины серьёзно повлияли на

нравственные принципы ахейцев и эолийцев; возвратившись домой,

они утратили прежнюю крепость духа. После такой неудачной смены моральных ориентиров у них не хватило сил противостоять

суровым, закалённым в боях дорийцам. Так на развалинах одного племени основывало свою цивилизацию другое, более мощное и организованное, а порой

более жестокое и изощренное.

Как это обычно бывает вместе с ростом политического влияния, экономического процветания развивалось и искусство. Все достижения зодчества и скульптуры на Востоке и в Египте оказались только подготовкой к их настоящему расцвету на северных берегах Средиземного моря, сперва в Элладе, а затем в Риме. Двигаясь с юго-востока, через острова, очищаясь и созревая, искусство нашло в жителях Греции столь отзывчивую природу, такую мощную ширь и такие благоприятные условия, что, воплотившись в великолепные пластические формы, оно стало образцом для подражания всех прочих стран и веков.

Таким образом можно сказать, что древнегреческая культура сформировалась на базе различных специфических цивилизаций, каждая из которых внесла свой вклад в общую картину культурных ценностей и взглядов греков. Их особенности, традиции, обряды причудливо сочетают в себе свободу и рабство. Однако, справедливо уточнить, что рабство не было изобретением античности. Но со временем в своем развитии греки все больше отходили от патриархальной формы рабства, а при достижении ею зрелой формы в классический период рабы стали главной производительной силой в античном обществе. Но свободный человек и раб с точки зрения античного государственного устройства были не только экономическими и социальными субъектами. Именно в Древней Греции зародилось понимание свободы как одной из высших ценностей в обществе и государстве.

1.2 Государственное устройство Древней Греции

Древняя Греция имела обширное и тесное культурное и торговое сотрудничество с соседними государствами. При этом особенностью греческого политического устройства можно назвать

существование и функционирование городов-полисов. При сплоченной политической, культурной и экономической жизни всей страны, это полисы обладали хозяйственной самостоятельностью. Экономической основой античного полиса являлось земледелие, сначала обмен, а с совершенствованием торговых отношений, и продажей сельскохозяйственной продукции. Поэтому большинство греков были земельными собственниками. Это было прибыльно. Интенсивно развивались также ремесло и судоходство. Античный полис был политическим, торгово-экономическим, религиозным и художественным центром. Основные культурные сооружения располагались в нем вокруг главной городской площади - агоры.

В Древней Греции существовали процветали различные формы правления. Античной Грецией правили цари; временами власть принадлежала аристократии; самой страшной и губительной формой полит. правления была тирания, которую греки так же испробовали на себе. Но методом проб и ошибок греки познали собственную истину. Одним из величайших изобретений Древней Греции стала демократия. Новая справедливая форма правления, так прижившаяся когда-то у греков, нашла применение и в современной цивилизации во всем мире. Античная демократия была первой в истории человечества попыткой создания идеала равноправного государства, в политической жизни которого участвовали все граждане, независимо от их социального и имущественного положения. Однако эта система тоже имела свои недостатки, поскольку сама демократия имела ограниченный характер, поскольку гражданство являлось привилегией хотя и достаточно широких, но все же, далеко не всех слоев общества.

Что интересно, античная демократия никак не ограничивала и не

отменяла рабство, военный захват и колонизацию чужих земель, однако смягчала узы рабовладения, давая минимальные “права” рабам.

У греков имелось убеждение: любой человек - это существо политическое. «В глазах этого народа два только занятия отличали человека от скота и грека от варвара: интерес к общественным делам и изучение философии» (И. Тэн). Ценность человеческой жизни и её смысл определялся служением и пользой своему полису.. Несмотря на большую значимость личного начала, главной ценностью оставалась «община». Полис всесторонне регулировал жизнь граждан и одновременно полностью контролировался ими. Сознание грека определялось как полисное. Благодаря такой коллективизации в обществе ценились и возвышались такие позитивные качества, как долг, честь, слава.

1.3 Греческая духовная культура

Противопоставление спектра эмоций и холодного мышления в античной Греции только появлялось, однако можно сказать, что у греков доминировало синтетическое мировоззрение. Смысл его можно выразить одной идеей: чувства и разум находились в гармоническом единстве. Такое равновесие приводило к тому, что земное, чувственное дистанцировалось от разгула и порочности, но в то же время не уничтожалось во имя чисто духовных идеалов. Главным моральным ориентиром и так называемым гарантом сохранения заложенной гармонии

выступала воля. Умение контролировать свои чувства, эмоции, скрывать их на публике или использовать в своих целях, поведение в обществе стали важной отличительной в то время чертой греческого характера.

Но не смотря на желание и стремление греков подчинять и контролировать свои эмоции, упорядочить, систематизировать окружающее пространство, будь то дом, семья, полис или вся страна, они тяготели в стремлении выйти за рамки привычной реальности, разорвать законченную и закалённую структуру бытия. Греки стремились добиться такого душевного состояния,

которое откроет путь психической и творческой личностной раскрепощенности.

Эту сторону древнегреческой культуры и самоосознания можно связать с системой ценностей таких античных богов, как Деметра и Дионис.

Так уж сложилось, что природа наделила предприимчивый древнегреческий народ особенно пытливым умом, олицетворяющим их культуру и искусство в целом.

Благодаря этому дару греков можно описать как мастеров точной формулировки, ясной конструкции, убедительного довода, изобретателями искусства речи и спора, гениями и символами риторики и диалектики. По мере своего всестороннего развития они отделили интеллектуальную сферу жизни, как от религии, так и от повседневного существования. Греков интересовало знание само по себе, часто их исследования не имели практического применения. Многие ученые выделяют у греков интересную особенность мышления. Они умели извлекать максимальные эвристические возможности из рассуждений, мыслительных операций при минимальном обращении к жизненному опыту или эксперименту.

Как ни одной развитой цивилизации, в любые века греческой было морально необходимо выразить даже самую отвлеченную мимолётную идею, мысль в зримом, осязательном образе, заполнить среду вокруг себя физическим монументом своей мысли. Греческая духовная культура носила пластичный, телесный характер, сосредоточивалась на выявлении формы бытия вещей. Такое психологическое состояние и склад ума послужили предпосылками к расцвету древнегреческой пластики, возникновению и развитию в собственном ключе натурфилософии. В Древней Греции своеобразным предметом культа служило человеческое тело, однако с поправкой на гармоничное и здоровое состояние. При этом греки органично сплетали восхищение телесным и духовным совершенством живого организма, совмещая это с волевым характером активной личности - настоящим гражданином Греции. Считалось, что тело - не просто механический организм со сложным набором мышц и костей, покрытых кожей, но и, что не мало важно, гордая осанка, прямой стан, величественный волевой жест, подчеркивавший те человеческие качества, которые сформировались на почве

полисного мышления и уважались в обществе. Одной из важнейших составляющих воспитания была физическая культура, которая как раз и оформляла тело. Многочисленные гимнасионы с залами и банями рассматривались как важные общественные сооружения, которые действительно активно использовались местными жителями. Восхищение и созерцание тела человека вдохновляло на создание произведений искусства, заполняло досуг (спортивные зрелища были неотъемлемой частью культурной жизни).

Исходя из выше сказанного можно заключить, что греки яро интересовались формой, изучали её. В древнегреческом искусстве ярко проявился интерес к форме. Например, живописцы якобы изображали не само пространство, а объекты вписанные в окружающую среду. В планировании архитектуры преобладающую роль играл внешний облик - фасад храма, интерьер же его занимал второстепенную роль.

Помимо человеческого тела и форма в Древней Греции в культ возводилось чувство меры - гармония должна быть внутри и снаружи, окружать и вдохновлять. Вселенную греки считали огромным, сбалансированным механизмом, строго упорядоченной и идеально откалиброванной системой, в которой нет места хаосу. Человек в данной картине мира органично вписывался в космическую систему, дополняя её, но при этом являясь замкнутой системой и будучи частью вселенской. Такой взгляд на окружающий мир стал отправной точкой и основой древнегреческой культуры, в которой познание и приумножение гармонии было важнейшей задачей творца, на это была направлена творческая созидательная энергия. Таким образом главенствующими мерами эстетики произведения становятся красота, мера, гармония. Отсюда - уравновешенность частей художественного произведения, обязательное наличие центрального момента, симметричное расположение и согласованность основных частей и дополнительных деталей, обзриваемость размеров, органичное единство всех элементов, чувство стиля, адаптация форм под оптические особенности глаза человека .

Равноправие и творческие наклонности граждан полисов, постоянно боровшихся за влияние в государстве, стали определяющей особенностью греческой культуры такой как состязательность: соревновались спортсмены - атлеты в различных дисциплинах, мерились талантами певцы и поэты, спорили красноречивые ораторы (так зародились дебаты). Спор-состязание отрабатывался в философских диалогах Платона. В различных сферах искусства возникает борьба за первенство как отдельных художников, так и целых школ.

2 ГЛАВА. Основные темы древнегреческих мифов

2.1 Появление и сохранение мифов

Много веков назад переселенцы из Азии обосновались на Балканском полуострове. Это был духовно одаренный народ, который стал именовать себя греками. В отличие от современного понимания слова грек, ученые используют другое наименование этого народа в тот временной период. Их называют эллинами, а страну, которую они основали Элладой.

Величественная цивилизация Эллады оставила своим потомкам и всему миру богатое наследие: потрясающие архитектурные здания, которые до сих пор считают эталоном красоты и меры во всём мире, красивейшие бронзовые и мраморные статуи и великие произведения литературы, которые читаются и перечитываются в переводе и оригинали и по сей день, хотя они написаны на языке, на котором уже никто не говорит на земле. Это «Илиада» и «Одиссея» - героические поэмы о том, как греки осаждали город Трои, и о скитаниях и приключениях одного из участников этой войны - Одиссея. Эти поэмы пелись бродячими певцами, передавались из уст в уста, писались и переписывались, поэтому и сохранились до наших дней. Ученые утверждают, что эти произведения были созданы около трёх тысяч лет назад. От древних греков остались нам их предания, их древние сказания - мифы.

Мифы создавались еще до появления у греков письменности, они складывались постепенно, образуя общую мифологическую картину мира. В течение веков эти сказания передавались из уст в уста и не были забыты. Мифы никогда не были задокументированы как отдельная цельная книга. До нас они дошли уже из произведений таких поэтов, как Гесиода и Гомер, великих драматургов Эсхила, Софокла, Еврипида и писателей более поздних веков.

2. 2 Мифологическая картина мира

Следуя повествованиям древнегреческих мифов можно воссоздать картину мира, такой какую себе представляли эллины. Сначала был хаос - безграничная и бесконечная борьба стихий. Затем мифы повествуют нам о том, что изначально

сформировавшийся мир, похожий на тот, в котором уже жили древние греки, кишил чудовищами, монстрами огромных размеров: гиганты, у которых, по преданиям, вместо ног были громадные змеи; многорукие и одноглазые, громадные словно горы: циклопы; грозные дети Неба (Урана) и Земли (Геи), которая появилась первой: могучие титаны. В образах гигантов и титанов эллины олицетворяли стихийные могучие силы природы, неподвластные человеку. После эры буйства и раздолья страшных, гигантских тварей и вражды стихий страшной силы появляется Зевс - верховный бог. Впоследствии враги рода человеческого были обузданы и покорены им -божеством неба, Громовержцем и Тучегонителем, который установил порядок в мире и стал владыкой вселенной. На смену хаосу, вакханалии страшных стихий, жизни монстров, приходит светлое царствование Зевса.

В представлении греков-эллинов боги внешне были похожи на людей. Они приписывали своим божествам человеческие качества, особенности характера, людские страсти, ревность, эмоции. Позже можно будет уверенно сказать, что не было за всю историю людской цивилизации более человеческих и близких к нам богов, чем греческие. Античные боги ссорились и мирились, постоянно вмешивались в жизнь людей, ради забавы или по доброте душевной, принимали участие в войнах, развязывали собственные. Каждый из богов занимал своё место на Олимпе (в пристанище богов - великолепном небесном городе), имел собственный талант, имел обязанности на Небесах и на Земле, которые обязательно исполнял.

Царем богов и их вождем был Зевс Громовержец. Греки верили, что его семья - братья, жена и дети помогали ему править миром. Супруга Зевса - Гера считалась хранительницей и защитницей семьи и брака, домашнего очага, при этом была воплощением сварливой и ревнивой жены. Брат Зевса - Посейдон властвовал над морями; Аид (или Гадес) правил подземным царством мёртвых; Деметра - сестра Зевса была богиней земледелия, ведала урожаями (поэтому в Элладе был теплый климат и плодородная почва). И ,конечно, у Громовержца были дети: Аполлон -сильный и красивый, он был богом света, покровителем искусств и наук; Артемида - богиня лесов, покровительница охоты; Афина Паллада, появившаяся из головы Зевса,- богиня мудрости, хранительница ремёсел и знания; хромой Гефест - сильный бог - кузнец и механик; Афродита - богиня любви и красоты, родившаяся из морской пены; Арес - кровожадный, ненасытный бог войны и покровитель раздора; Гермес - вестник богов, ближайший помощник Громовержца, ведал торговлей и мореплаванием.

Так же из мифов можно узнать, что все боги жили на горе Олимп, вершина которой

всегда была закрыта от людских глаз облаками. Они питались лишь божественной пищей - нектаром и амброзией. Смертные часто обращались к богам с просьбами, молились. При чем молились определённому богу в соответствии с проблемой. Дабы умиловить богов и потешить их человеческое эго возводили громадные храмы - каждому богу свой храм, приносили дары - жертвы. Мифы повествовали не только о богах, были мифы и о героях, часто имевших полубожественное происхождение. Изначально в Древней Греции не было сильной централизованной власти, она была разрозненным государством, состоящих из городов-полисов. Нередко эти самые полисы враждовали между собой. Но в минуту опасности могли объединяться дабы дать отпор общему врагу. Ввиду такой, в некотором отношении, изолированности у каждого полиса, у каждой области был свой герой, которого почитали жители города. Герой нередко "вдохновлял" людей.

Героем Афин был Тезей, отважный и прекрасный юноша, защищавший родной город от захватчиков и победивший в поединке страшного чудовищного полубыка-получеловека Минотавра, в лабиринт которого отправлялись по 7 девушек и 7 юношей каждый год на верную смерть (в наказание за жадность правителя). Героем Фракии был знаменитый сладкоголосый певец, звали его Орфей. У аргивян (жителей города Аргос) героем был Персей. Юноша отрубил голову Медузе Горгоне, взгляд которой превращал человека в камень.

Постепенно, с изменением порядков в стране, изменилось и сознание ее жителей. Древняя Греция стала объединенным, более мощным государством, а ее жители почувствовали себя единым народом - эллинами. Вследствие такого переворота мироощущения рождается новый национальный герой всей Греции - Геракл. Создаётся миф и путешествии, в котором собираются все герои различных полисов и областей. Это миф о походе аргонавтов за легендарным золотым руном.

Геракл (или Геркулес) - это сборный образ народного богатыря, если провести аналогию со славянскими сказаниями. В мифах о двенадцати подвигах Геракла рассказывается о героической и самоотверженной борьбе человеческого существа с враждебными, необузданными силами природы, об освобождении земли от страшного гнет стихий, об умиротворении страны, о том как Геракл принёс мир и покой на землю, а в частности с Грецию. Герой сочетает в себе воплощение несокрушимой физической силы, граничившей с пиком человеческих возможностей и приближавшейся к богам, образцом мужества, смелости, бесстрашия и воинской отваги. Так же Геракл проявляет чудеса находчивости и смекалку, побеждая в самых сложных ситуациях.

Анализируя древнегреческие мифы можно заметить, что эллины обладали тонким чувством красоты, художественным пониманием природы и истории. Античные мифы вдохновляли поэтов и художников, скульпторов и архитекторов того времени на создание бессмертных шедевров.

3 ГЛАВА. Влиянии мифологии на древнегреческую скульптуру

3. 1 Краткая характеристика искусства скульптуры

Среди многообразия всемирного культурного наследия искусство Древней Греции занимает особое место. Эстетические ориентиры, заложенные древними греками, их открытия в сфере живописи, архитектуры и скульптуры явились основой множества культурных направлений, были использованы в разных культурах и в различные века. И до сих пор искусство Древней Греции является эталоном меры, уравновешенности и вкуса.

В своей работе я изучаю одно из направлений Греческого искусства - античную скульптуру. В ней воплощена и воспета красота тела человека, пропорционального, здорового ее идеала, при помощи известных на тот период художественно-выразительных средств. Несмотря на это, не только изящество фигуры и плавность, точность линии - отличительные, характерные черты античной скульптуры. Высокая техника греческих мастеров позволяла даже в холодном, безжизненном камне передать гамму разнообразных человеческих эмоций, придать характерный глубокий смысл формам, образующим фигуры, так будто бы создатель сумел оживить камень, превратив его в человека, с одним только отличием - неподвижностью. Даже спустя многие века античная скульптура притягивает внимание зрителя своей неповторимой загадкой, это позволяет неотрывно созерцать не только работу мастера, но пытаться докопаться до истины, заложенной в произведении. Творения античных мастеров никого не оставляют равнодушными.

Как и многие другие культуры, Древняя Греция переживала в своём развитии перемены, которые обозначают как периоды. Каждый из них выделяется по признаку изменения способов и средств изобразительного искусства. Проследив основные этапы становления данного вида искусства, можно вкратце

охарактеризовать особенности древнегреческой скульптуры хронологическим методом.

3. 2 Гомеровский период

Данный период в истории античной Греции называют тёмным, так как практически ничего о нём доподлинно не известно. Так и монументальная скульптура, датируемая этим историческим периодом не сохранилась. Однако ученые имеют представление о ее простейших характеристиках по описаниям древних авторов. Гомеровская скульптура представляла собой деревянное изваяние. Оно лишь в самых грубых формах повторяло человеческое тело. Такие протоскульптуры принято называть ксоаны. Однако такие произведения нередко украшались металлическими деталями, изображавшими предметы одежды и оружие.

Из скульптуры гомеровского периода до нашего времени дошли и были сохранены только редкие произведения мелкой пластики. В основном они носили культовый характер. Это небольшие статуэтки, изображавшие местных героев или богов. Так же как и глиняные сосуды, они украшались росписью. Основным материалом для таких изделий служили терракота, слоновая кость и бронза. Кроме фигур человеческого типа, создавались и изображения коня, кентавра. Зато уже в таких ранних работах можно заметить зарождающийся интерес к передаче расположения и напряженной работе мышц тела человека или животного, форме, конструкции тела, пропорциональности и живой пластики.

3. 3 Архаика

Сильное влияние на жизненный уклад античных греков и их культурное развитие оказали политические изменения в стране. Началась колонизация, поиск новых торговых путей. В связи с этим старинная религия, олицетворявшая в то время идеологию, претерпевает изменения.

Боги становятся покровителями ремёсел и искусств, таким образом во имя соблюдения культа требовалось роскошное, художественное оформление храмов.

В начале этого периода скульптура не занимала такого важного места, как в классическом греческом искусстве. Главенствующую роль в искусстве архаики занимала архитектура.

В архитектурном скульптурном декоре, которым украшались фризы и фронтоны храмов, строго соблюдалась симметрия. Особенность фронтовой композиции был акцент на центральную фигуру, которая как правило была крупнее других, что обусловлено подчинением скульптуры архитектуре. Например, на рельефах дорического храма Артемиды (богини охоты и луны) в центре была изображена во всю высоту фронтона Медуза Горгона, побежденная Персеем, а по углам - эпизоды Троянской войны в уменьшенных размерах.

Композиции рельефов, облицовывающие метопы дорических храмов, изменялись в зависимости от их расположения: изображения на метопах, размещенной по центру фриза отличались строгой симметрией, на крайних рельефах было больше динамики, центральные фигуры казались неподвижными. Например на метопах храма в Селинунте расположен рельеф с Персеем, убивающим Медузу, действие энергично нарастает от неподвижно стоящей богини Афины к решительному движению Персея, а от него к экспрессивному полету горгоны.

Рельефы эти созданы на основе мифа, повествующего о Персее - сыне Данаи и Зевса. Он был послан Полидеком - жестоким тираном - за головой Медузы Горгоны. Юноша должен был достичь царства богини Ночи и боги смерти Таната, где жили страшные крылатые, покрытые чешуей женщины со змеями вместо волос, взгляд которых обращал человека в камень - горгоны. Благодаря дарам богов Гермеса и Афины - блестящему щиту и острому мечу, юношу отрубил голову Медузе, спрятал её в сумку и отправился назад.

Как правило, большинство композиций архаики были посвящены схваткам: богов, героев с чудовищами, греков с троянцами, гигантов и богов. Все эти сюжеты объединяла тема борьбы, охватывавшая все темы мира. Она была созвучна напряжению архитектурных

форм. В сущности все эти скульптурные композиции передавали пластическое воплощение человеческой мощи, одалевавшей силы зла или врага.

Но не смотря на сложность композиций и динамичность сцен, все искусство архаики выражало лишь условные формы, симметрию размещения объектов, пухлость форм, скованность изображения человека, плоскостные необъемные фигуры, архаичные условные улыбки, миндалевидные глаза, орнаментальный характер волос.

Периоду архаики было свойственно изображение статичных обнаженных юношей и девушек, причудливо задропированные складки одежды.

3. 4 Классический период

В начале V века до н. э. в античной скульптуре возникает особый интерес к максимально реалистичной передаче движения объекта. Однако такое ярое стремление прямолинейно отразить подвижность натуры, разрушает четкую гармонию статуи, порождает угловатость форм. И лишь с опытом мастера классики научились сочетать гармонию и целостность.

Прекрасным примером этого может послужить рельеф “Трона Людовизи” - алтаря богини Афродиты около 460 года. Он изображает рождение богини из морской пены. Идеально сбалансированная композиция, сочетающая движение поднимающейся Афродиты, ниспадающих складок одежды и нимф, склонившихся к ней. По бокам алтаря созданы образы, отражающие черты богини: девушка-гетера, играющая на флейте и сидящая хранительница домашнего очага.

Миф, на котором основано создание алтаря, гласит следующее: когда Крон искалечил своего отца Урана, его кровь упала в море и образовала пену. Из этой пены и появилась Афродита, самая прекрасная из богинь. Грациозные оры подарили деве нетленное одеяние, украсили благоухающие волосы золотой диадемой, украсили уши жемчужными серьгами, шею золотым ожерельем и сопроводили ее на Олимп, к семье бессмертных могучих богов.

Впервые визуальную неподвижность скульптуры удалось сломить Мирону (в середине V века до н.э.). Он смог выразить образы реального мира в камне подвижными. Разгадка оказалась простой. Всего лишь перенос тяжести тела на опорную ногу придал фигуре непринужденное положение, оживил статую. Так были созданы Афины и Марсия.

Миф, сопровождающий из появление звучит так: однажды Афина изобрела флейту. Когда она играла ее щеку некрасиво надувались, нимфы, увидев это посмеялись над богиней. И та в сердцах выкинула инструмент и прокляла его. Флейту нашел юноша Марсий и выучился на ней играть. Он стал настоящим мастером. Марсий, по дерзости своей, вызвал на поединок самого Аполлон. Конечно, бог одержал победу, а дерзкого Марсия были приказано наказать. С юноши собрали кожу.

Несмотря на все достижения Мирона, идеала “телесности” античной скульптуры смог достичь Поликлет лишь во второй половине V века до н.э. Его метод был

основан на геометрическом расчете. Даже если Поликлет изображал человека в движении, эмоции и напряжение в его теле, внешне статуя выглядела бесстрастной благодаря геометризму. Индивидуальные черты лица были чужды античной классики. Голова никогда не являлась лучшей или главной частью тела скульптуры. Так же из-за геометрической отвлеченности статуи не имели явных гендерных признаков.

Предела пластичной передачи скульптуры достиг в своем творчестве Фидий. После этого дальнейшее развитие реализма в искусстве статуи стало просто невозможно. Таким образом был достигнут предел в стиле высокой классики.

К сожалению, прославленные скульптуры Фидия, такие как статуя Зевса Олимпийского (одного из семи чудес света) и Афина-Парфенос не сохранились. И лишь остатки скульптур Парфенона дают возможность судить о таланте мастера. Сохраненные учеными фрагменты - торсы без рук и голов - выставляются и по сей день и поражая внутренней энергией сложной трёхмерной пластики. В работах Фидия высшее мастерство композиции выразилось не в портрете, а в движении драпировок одеяний, пластике идеального, по представлениям греков, здорового обнаженного человеческого тела.

В античном греческом искусстве V века до н. э. можно найти отражение внутреннего расцвета и процветания общества, создавшего шедевры этого искусства. Самыми характерными его чертами, а главное ценностью для мирового искусства являются простота, изящность, монументальность и гармоничность форм.

3. 5 Эллинизм

Хронологически эпоха эллинизма охватывает период от 323 г. н. э. до 31 г. н. э., начавшаяся со смертью Александра Македонского и завершившегося распадом империи на отдельные государства. За этот довольно длительный временной отрезок эллинизм в своем развитии охватил огромную территорию - от Италии до Индии.

К возникновению эллинизма привела греко-македонская колонизация, которая и положила начало этой новой позднеантичной культуре.

Это новое искусство сочетало в себе греческие и “варварские” принципы культуры. Восточное влияние эллинизма выражалось по большей части в декоративности. Вследствие этого влияния большинство общественных и культурных зданий Александрии строились в коринфском стиле. Так создавался очень дорогой, пышный и нарядный образ.

Слияние античного художественного стиля с ближневосточной культурой породило гигантоманию и в архитектурной сфере, и в скульптуре.

Одним из достижений эпохи эллинизма и одним из самых грандиозных сооружений можно по праву считать Пергамский алтарь Зевса. Он тоже стал одним из семи чудес света. Алтарь был выстроен в честь победы над варварами-галлами великого Пергамского царства. Позже сооружение стало прообразом алтаря Отечества в Риме. Впереди почти квадратный Пергамский алтарь открывался величественной лестницей. Высокое основание подиумов украшал огромный горельефный фриз. Фриз располагался на цоколе здания, что было весьма нестандартно. На нем изображалась битва богов и гигантов, а ступени лестницы, расположенные буквой “П”, которые служили для подъема к жертвеннику, были как бы опорой каменным участникам яростной схватки. Всё это сооружение заканчивалось открытым прямоугольным пространством ионического портика, на котором и располагался жертвенный алтарь.

Изображенный сюжет описывается в “Теогонии” Гесиода. История повествует о том, что первая богиня Гея - благодатная земля породила сыновьями могучих титанов, циклопов и чудовищ с пятьюдесятью головами - гекатонхейров. Уран - небесное божество возненавидел сынов своих и заключил в недрах земли - в Тартар. Под влиянием матери младший сын Кронос ослепил отца, чтобы занять место верховного бога. Опасаясь за своё место титан приказал своей жене Рее приносить ему новорожденных и проглатывал их. Но однажды жена послушалась его и спрятала новорождённого Зевса у нимф на острове Крит, а мужу дала проглотить камень. Зевс вырос, восстал против отца и заставил его вернуть на свет проглоченных братьев и сестер. Обосновавшись на Олимпе, он начал борьбу с титанами за власть над миром. Десять лет продолжала яростная война, пока на помощь богам не пришли сторукие, ставшие стражами низвергнутых в Тартар титанов.

Отличительной чертой скульптур эпохи эллинизма является запечатление эмоционального напряжения, неудержимого стремления вперед. В пример можно привести статую Ники Самофракийской. Она является ярким и величественным

объектом достижения передачи движения. Статуя принадлежит работе скульптора Харесу, который изобразил крылатую Нику в момент ее приземления на нос корабля. Ее распахнутые крылья и завихренное состояние одеяния создают впечатление только завершившегося полета. В правой руке Ники была труба, которая как бы возвещала о победе греков на море.

Практически о любой скульптуре, созданной в этот период, можно сказать, что она наполнена внутренней экспрессией, динамикой и что она определяет кульминационный момент действия.

В период эллинизма большое внимание уделялось психологическому состоянию человека, поэтому так часто в скульптуре изображаются внутренние переживания человека. В этот период статуи имели огромные размеры. Что интересно именно в это время скульпторы начинают изображать людей всех возрастов, а не только молодых и прекрасных или чтобы увековечить лицо правителя или явного политического деятеля. Мастера достигли высокого уровня в изображении драпировки, под которой обрисовывалось человеческое тело.

Заключение

Античная скульптура Древней Греции обладает характерными особенностями, которые всегда позволяют осознать ее среди других шедевров мировой истории. Еще в V веке до н. э. греческие скульпторы овладели высочайшим мастерством средств выразительности, передающим пластику, красоту и гармоничность человеческого тела, динамичность движения.

Главным принципом гармонии греки считали совокупность человеческого тела и духа, единство и красота.

Внутреннее умиротворение находило свое отражение в полных спокойствия, силы и достоинства позах мраморных и бронзовых фигур.

Мифология оказала колоссальное влияние на развитие древнегреческого искусства. Надо отметить, что боги наделялись всеми человеческими чертами и чувствами и положительными, и отрицательными. Физически они были олицетворением всего того, что греки считали “идеалом” человеческого тела. Именно поэтому таким мудрым, грозным и одновременно добрым казался великий

Зевс, сделанный Фидием в слоновой кости и золоте, не менее мудрой и прекрасной была Афина Парфенос, служившая олицетворением защиты для верующих. К великому сожалению, оба этих великих монумента не сохранились до нашего времени. Мы можем судить о них, основываясь лишь на тщательных описаниях из древних римских текстов. Тем не менее, даже эти жалкие крохи знания поражают любого зрителя своим великолепием и внутренней энергией.

Опираясь на исследование, которое я провела, могу сделать вывод, что большинство древнегреческих скульптур - как легендарных участников семи чудес света, так и рядовых изваяний - были созданы на почве древних мифов, что несомненно повлияло на развитие как этой, так остальных сфер искусства. Античные боги были идеалом физического и духовного равновесия. Греки стремились создать физический след божеств в статуях и скульптурах. Эти статуи служили в качестве заместителя бога на земле, которому молились, приносили жертвы, у ног которого просили защиты и утешения в религии. Именно с развитием идеи материализации мысли и развивалась доминирующая роль скульптуры среди иных сфер античного искусства. Именно поэтому искусство скульптуры с расцветом всей греческой цивилизации занимает главенствующее положение.

Рис. 1- Фронтон храма Артемиды

Рис. 2 - Метопы из храма в Селинунте. 2-я половина 6 в.

Рис. 3 - Рельеф алтаря богини Афродиты

Рис. 4 - Статуя Аполлона с кифарой

Рис. 5- Фидий. Торс богини с западного фронтона Парфенона

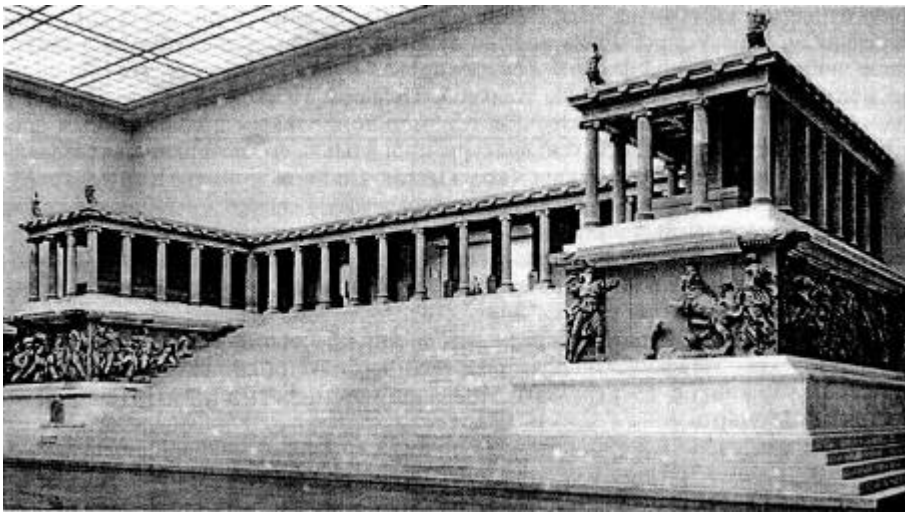

Рис. 9 -Пергамский алтарь

рамор.

Рис. 10 - Харес. Ника Самофракийская

Список литературы

1. Акимова Л. Искусство Древней Греции. СПб: Азбука-классика, 2007.
2. Андре Боннар. Греческая цивилизация. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.
3. Анн-Мари Бюттен. Классическая Греция. М.: Вече, 2006.
4. Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М.: Наука, 1972.
5. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура. М.: Academia, 1999.
6. П. П. Гнедича История искусств. Живопись. Архитектура. Скульптура. М.: Эксмо, 2002.