Искусство Древней Греции

Культура Древней Греции и Древнего Рима при всем своеобразии каждой обладают рядом общих черт и имеют общее название – *античная культура.*

Понятие*«античность»*появилось в эпоху Возрождения, когда итальянские гуманисты ввели термин «античный» (от лат. *antiguus –* древний) для определения греко-римской культуры, древнейшей из известных в то время. Неповторимая античная культура стала основой европейской культуры. Литература, искусство, философия Древней Греции стали отправной точкой в развитии культур других народов, населявших Европу. Древняя Греция провозгласила человека мерой всех вещей, прекрасным и совершенным творением природы. Во всех сферах духовной и социально-политической жизни проявился гений Греции – в поэзии, архитектуре, скульптуре, живописи, политике, науке и праве. Греция подарила миру целую плеяду блестящих имен: в драматургии – *Эсхил, Софокл, Еврипид;* в написанииистории – *Геродот, Фукидид;* в математике – *Пифагор*;вфилософии – *Демокрит, Платон, Аристотель и др..*

Для античной культуры характерен рациональный подход к пониманию мира и в то же время эмоционально-эстетическое его восприятие, стройная логика и индивидуальное своеобразие в решении социально-практических и теоретических проблем.

В развитии культуры Древней Греции выделяют несколько этапов:

* *крито-микенский* период (III–II тыс. до н. э.);
* *гомеровский* период (XI–IX вв. до н. э.);
* *архаический* период (VIII–VI вв. до н. э.);
* *классический* период VI–III вв. до н. э.;
* *эллинистический* период III–I вв. до н. э.

Крито-микенский период

Греческое искусство возникло не сразу, как Афродита из морской пены. У него была длительная предыстория. В конце XIX и в XX века, раскопки археологов в Греции и на острове Крит приоткрыли ранний этап античной культуры. Ее центром в конце III и середине II тысячелетия до н. э. был остров Крит, а несколько позже – та часть Греции, где находится город Микены. В целом культуру этого периода называют *крито-микенской* или *эгейской*.

На Крите найдены остатки обширных «дворцов» в Кноссе и Фёсте. Эти комплексы построек расположены на разных уровнях, соединяются между собой лестницами, коридорами, некоторые уходят под землю. Самым грандиозным сооружением является Кносский дворец, общая площадь которого – 24 тысячи квадратных метров.

Стены Кносского дворца покрыты многочисленными фресками, с изображениями быка. Очевидно, бык играл особую роль в укладе жизни критян, возможно и в их религии.

Встречающиеся изображения людей некоторыми чертами похожи на египетские, т. е. четко прослеживается «закон фронтальности». Правда эти изображения более свободны и изящны, нежели в Египте (Царь-жрец 16 в. до н. э.).

В конце XV века до н. э. Крит, вероятно, постигла катастрофа. Его города превратились в развалины. Критская культура перестала существовать, но еще около трех столетий близкая ей микенская культура развивалась на греческом материке. Правда, она значительно отличалась от критской – росписи были суше, а архитектура более сурова.

В критских поселениях не было крепостных стен, военных укреплений. Микенский и Тиринфский дворцы – это уже настоящие крепости. Они воздвигались на высоких холмах и окружались стенами, сложенными из огромных каменных глыб. Такую кладку стен греки впоследствии назвали «циклопической». По их мнению, только сказочные великаны-циклопы могли поднимать такие камни (Львиные ворота в Микенах).

Суровая жизнь, постоянные войны заставляли людей микенской эпохи строить крепости. Древняя Троя и великая Троянская война, о которой рассказано в «Илиаде» Гомера, оказывается, не является вымыслом. Археолог Шлиман обнаружил останки Трои на побережье Малой Азии.

Приблизительно в XI веке до н. э. начинается смутный период греческой истории: его основным фактом историки считают вторжение в Грецию северных племен – дорийцев, что фактически остановило развитие искусство эпохи, которую принято называть *«гомеровской»* X–VIII века до н. э.

До нас дошло мало памятников гомеровского периода. Наиболее ярко оно проявилось в керамических вазах, расписанных геометрическим орнаментом, а также в терракотовых и бронзовых статуэтках.

Крито-микенское искусство было прекрасной прелюдией греческого искусства, за которой последовала длительная пауза, а в VII–VI столетиях до н. э. складываются уже вполне отчетливые и цельные стилистические черты греческой архаики.

Архаический период

Поэмы Гомера, созданные примерно в X в. до н. э., были записаны именно в этот период: VIII–VI вв. до н. э., получивший название «архаического» от греческого слова «архе», что переводится как «древний».

Архаика – это ранний этап развития греческого искусства и общества, отражающий основные принципы родового сознания, характерного для людей того времени. Вся греческая культура этого периода была синкретична. *Синкретизм –* нерасчлененность различных сфер и явлений культуры. Искусство, религия, медицина, производительная деятельность были не обособлены друг от друга. Синкретизм архаического мышления лежит и в основе понятия *космоцентризма*, когда родовая община воспринималась как тождественная космосу.

Огромное значение имели мифы (в переводе с греч. – «предание», «сказание») – предания, которые воплощали представление человека о происхождении мира, о явлениях природы, о богах и героях. Это определенный способ познания мира.

В период VIII–V вв. до н. э. проходила Великая колонизация **–** освоение греками побережья Средиземного, Черного и Мраморного морей. В этот же период проходило формирование греческого *полиса* **–** города-государства. Наиболее крупными полисами были Афины, Спарта, Коринф, Аргос, Фивы.

Окончательно сложился греческий пантеон богов.Для религии греков характерным стал *политеизм* с множеством богов и верховным богом – Зевсом.

Важным фактором культурного развития Греции были Олимпийские игры, проводившиеся с 776 г. до н. э., раз в четыре года в Олимпии в честь Зевса и продолжались пять дней.

От гомеровского и раннеархаического периода до нас дошла расписная керамика со строгим геометрическим орнаментом. Вначале это были простые линии и концентрические круги, позднее – более разнообразные мотивы с изображением людей и животных (надгробный кратер из Динилона, VIII в. до н. э.).

В конце VII – начале VI вв. до н. э. в греческой культуре происходят значительные изменения. Бессюжетный орнамент постепенно утрачивается, появляется монументальная культура. К VI в. до н. э. оформляется архитектурный ордер в его *дорическом* и *ионическом* вариантах, расцветает гончарное искусство. Поражает богатством и разнообразием форм *греческая керамика.* Гончары из Коринфа придумали чернофигурную технику росписи сосудов, а афинские мастера предложили более сложную по изготовлению красно-фигурную керамику.

Скульптура периода религиозна и является выражением отношений человека с Богом. Цель этого искусства – не удовлетворение эстетических потребностей человека, а ответ на его религиозные запросы. Появляются два основных типа одиночной скульптуры – обнаженного юноши *(курос –* бог вечной молодости и силы*)* и задрапированной девушки *(кора –* девушка в хитоне или плаще, которую также отождествляют с богиней вечной юности Персефоной*)* с характерной улыбкой, названной архаической. Улыбки на их лице носят ритуальный характер. Куросы являются предельным обобщением человеческого тела. Лицо моделировалось крайне схематично, оно лишено каких-либо эмоций, индивидуальных черт.

Уже на заре греческого искусства скульптурные изображения богов отличаются от изображения человека только эмблемами. Искусствопериода архаики характеризуется поисками формы, выражающей эстетический идеал прекрасного телом и духом гражданина полиса.

К концу VI в. до н. э. культура начинает утрачивать синкретический характер. Как самостоятельные сферы выделяются религия, искусство и философия. Искусство по-прежнему носит религиозный характер, но уже начинает выходить за рамки религии. Важной становится тема гражданственности. Это связано с формированием новой системы общественных отношений. На смену общинному строю приходят государственные, поместные отношения, которые получают максимальное развитие в классический период.

Классический период

Этот период связан с формированием индивидуального сознания, появление которого было обусловлено развитием полисов.

Полис – город-государство, типичная для Древней Греции форма социально-экономической и политической организации общества. Полисы являлись центрами становления и развития философии, науки, литературы, искусства и архитектуры.

Именно полисная идеология утверждает одним из основных принципов жизни и искусства *антропоцентризм*, который полагает, что человек находится в центре вселенной. Он является мерой всего, даже боги становятся антропоморфными. Храмы строят соразмерными человеку.

Вырабатывается принцип золотого сечения, согласно которому любая конструкция (здание, скульптура и т. д.) делится на три части, где меньшая часть так относится к двум остальным частям, как эти две части относятся к целому. Идеальными в этом отношении являются пропорции Парфенона – главного храма афинского *Акрополя*. Акрополь (с греч. «великий город») – укрепленная часть греческих городов, господствующая над нижней частью города, где находились городские святыни. Акрополь считается вершиной древнегреческой архитектуры, символом эпохи наивысшего расцвета и могущества Афин. Он включает ряд сооружений – пропилеи, храм Ники Антерос. Парфенон (зодчие **Иктин** и **Калликрат** 447–432 гг. до.
н. э.) – храм, посвященный верховному богу Олимпа Зевсу. Уже в древности он был признан вершиной античного зодчества. Его колонны (8 по фасадам и 17 по бокам) чуть наклонены внутрь и на своей поверхности имеют канелюры, что придает храму легкость, устремленность вверх (то, что отсутствовало у древних храмов). Недалеко от Парфенона был построен в ионическом стиле другой великолепный храм Афинского Акрополя – Эрехтейон,со знаменитым портиком кариатид.

Замечательна была и греческая скульптура, правда, она уцелела лишь частично в обломках и фрагментах. Большинство статуй известно нам по римским копиям, которые исполнялись во множестве, но не передавали красоты оригиналов. Темы рукопашных схваток, состязаний в беге, метании диска научили ваятелей изображать человеческое тело в динамике. Архаическая застылость фигур была преодолена. Выдающимися скульпторами этого периода являлись:

Фидий (начало 5 в. до н. э.) был одним из выдающихся скульпторов,работы которого отличают монументальность, стремление к гармонии, пропорциональности, созданию идеальных образов богов и людей. Таковы его статуи «Афина-Промахос», «Зевс в Олимпии», «Афина-Парфенос». Под руководством Фидия исполнено скульптурное убранство Парфенона. Творчество Фидия – одно из высших достижений мирового искусства, его образы сочетают жизненность с возвышенной классической гармонией и красотой.

Мирон (сер. 5 в. до н. э.)*–* ярчайший новатор. В статуях атлетов он передавал не только движение, но и переход от одной стадии движения к другой («Дискобол», «Афина и Марсий»);

Поликлет (вторая половина 5 в. до н. э.) *–* младший современник Мирона, который никогда не изображал быстрых движений и мгновенных состояний. Его бронзовые фигуры находятся в спокойных позах легкого размеренного движения («Дорифор», «Раненая амазонка»). Поликлет был автором трактата «Канон», где он теоретически установил законы пропорций человеческого тела;

Пракситель (ок. 390–330 гг. до н. э.),который не любил изображать мускулистые торсы атлетов. Его, как и ваятелей его круга, влекла нежная красота женского тела с мягкими формами. Изображая мужчин, он предпочитал тип отрока. Единственным уцелевшим подлинником Праксителя считают мраморную статую «Гермес с Дионисом», найденную в Олимпии;

Скопас (4 в. до н. э.),прославившийся своими многофигурными композициями. Он был не только скульптором, но и архитектором («Менады», мавзолей в Галикарнасе);

Итак, классическая культура, созданная городом-полисом, была своеобразным зеркалом жизни полиса. Она была монументальна, антропоцентрична, гармонична, гражданственна, стремилась воспитывать в человеке совершенный дух и развить совершенное тело (калокагатия). Постепенно развитие товарно-денежных отношений в Греции привело к распространению частной собственности на землю,вытеснявшей античную форму собственности – экономическую основу города-государства (полиса). Все заметнее развивается *индивидуализм,* стремление, прежде всего к личному благополучию, а не к общественному благу; постепенно исчезает дух патриотизма.

В эту эпоху жили два выдающихся античных философа – *Платон* и *Аристотель*,оказавших большое влияние на развитие как философии*,* так и христианской теологии.Большую роль Аристотель сыграл в развитии греческой системы образования, основной задачей которого считал научить человека мыслить, дать фундаментальные знания в различных областях науки и жизни.

В пластических искусствахдуховная стойкость и энергия уступают место драматическому пафосу или лирической созерцательности. Большой шаг в сторону «натуральности» сделал последний великий скульптор греческой классики **Лисипп** (вторая пол. 4 в. до н. э.)*.* Он работал исключительно в бронзе, создавая статуи и скульптурные группы в динамических состояниях, в сложных действиях. Лисипп создавал скульптуры людей более легкими, с удлиненными пропорциями. В портретных бюстах Сократа и Александра Македонского он выразил сложную внутреннюю жизнь человека.

В целом, под воздействием кризиса полисав IV в. до н. э. происходят принципиальные сдвиги, поиски новых путей развития культуры, зарождаются тенденции, получившие свое завершение в эпоху эллинизма.

Эллинистический период

Рубежом эпох в развитии древнегреческой культуры стал поход на Восток Александра Македонского. Наступила *эпоха эллинизма.*

В *архитектуре*уделяется большое внимание строительству новых городов с множеством общественных сооружений. Строятся *палестры* (частные гимнастические школы для мальчиков)*, стадионы, библиотеки, бани.* Появляются и такие специфические сооружения, как знаменитый Фаросский маяк в Александрии и Башня Ветровв Афинах.

Эпоха эллинизма оставила ряд великих памятников искусства. Высшими достижениями скульптуры стали: Афродита Милосская, Ника Самофракийская, алтарь Зевсав Пергаме. Продолжают развиваться тенденции, наметившиеся в греческой скульптуре IV в. до н.э. Появляется повышенный интерес к личности, ее эмоциям. Характерные черты скульптуры того времени – *динамичность* и *выразительность.*

Древнегреческая культура оказала огромное влияниена развитие европейской цивилизации: достижения греческого искусства частично легли в основу эстетических представлений последующих эпох; философия Платона и Аристотеля, предопределила развитие средневековой теологии и философии нового времени; до наших дней в своих основных чертах дошла греческая система образования; древнегреческая мифология и литература уже много лет вдохновляют поэтов, писателей, художников, композиторов.

Значение древнегреческой культуры столь велико, что недаром мы называем времена ее расцвета «*золотым веком»* человечества.