

Культура Древней Греции

План

- периоды культуры Древней Греции
- особенности каждого периода
- достоинство греческой культуры

В культуре Древней Греции выделяют следующие периоды:

- Крито-микенский период (3-2 тыс. до н.э.)
- Гомеровский период (XI-VIII вв. до н.э.)
- Архаический период (VIII-VI вв. до н.э.)
- Классический период (480-323 до н.э.)
- Эллинистический период (IV-I вв. до н.э.)

Крито-микенский период

Архитектура дворца (как впрочем, архитектура всех критских дворцов) действительно напоминает описанный в мифе лабиринт с хаотичным расположением помещений, имеющих различную отделку и назначение. Стены дворца украшены великолепной живописью с преобладанием растительных и животных орнаментов, в частности присутствует множество изображений быка, бывшего, по всей видимости, главным культовым животным эпохи. Вся жизнь на Крите была пропитана духом религии. Царь являлся одновременно и верховным жрецом, совмещая, таким образом, высшую светскую и духовную власть. Дворец также выполнял разнообразные функции, являясь не только резиденцией правителя и хозяйственным центром, но также и храмом. Расцвет критской (или, как её ещё называют, минойской) культуры пришёлся на XVI-XV вв. до н.э. и оборвался вследствие мощнейшего извержения вулкана, расположенного на острове Санторин, разрушившего почти все дворцы и поселения. Довершило разгром цивилизации вторжение греков-ахейцев с материковой части Греции.

Гомеровский период

- «Илиада» и «Одиссея» – единственные свидетельства об этом периоде. В поэмах Гомера отражена жизнь общества с гораздо более примитивной культурой, чем та, которая предстает перед нами в памятниках Крито-Микенской цивилизации. Герои Гомера — цари и представители знати — живут в окруженных частоколом деревянных домах, столь не похожих на дворцы крито-микенских царей.
- До нас дошло мало памятников гомеровского периода. Основными строительными материалами были дерево и необожженный кирпич, монументальная скульптура тоже была деревянной. Наиболее ярко искусство этого периода проявилось в керамических вазах, расписанных геометрическим орнаментом, а также в терракотовых и бронзовых статуэтках.
- Гомеровский период был бесписьменным.

Керамика

Визитной карточкой гомеровской эпохи является так называемый «геометрический стиль» керамики (геометрика) (900 – 700 гг. до н.э.). Он характеризуется геометрическим построением различных предметов, орнамента, людей на вазах, амфорах и других предметах быта. Геометрический стиль пришел на смену «протогеометрическому», который был характерен для середины «темных веков» и с которого началось возрождение культуры древней Греции. К концу гомеровской эпохи художественные сюжеты на керамике становятся все более богатыми и сложными. Изображаются атлетические состязания, мифические сцены, боевые сражения, танцы и спортивные состязания. Этот стиль зародился в Афинах и постепенно распространился на остальные города древней Греции и острова Эгейского моря.

Гидрия в стиле геометрики.

В целом гомеровский период был временем упадка, застоя культуры, но именно тогда создавались предпосылки стремительного подъема греческого общества в архаическую и классическую эпоху.

Архаический период

- **Архаический период** (VIII — VI века до н.э.), период **архаики**, это эпоха формирования греческого полиса. в этот период, наступивший вслед за «тёмными веками», наблюдалось значительное развитие политической теории, подъём демократии, философии, театра, поэзии, возрождение письменного языка (появление греческого алфавита взамен забытого в период «тёмных веков» Линейного письма Б).

Керамика

- В вазописи в середине и 3-й четверти VI в. до н. э. достиг расцвета чернофигурный стиль и около 530 до н. э. — краснофигурный стиль.
- В керамике ориентализирующий стиль, в котором заметно влияние искусства Финикии и Сирии, вытесняет прежний геометрический стиль.
- С поздним архаическим периодом связаны такие стили вазописи, как чернофигурная керамика, возникшая в Коринфе в VII в. до н. э., и более поздняя краснофигурная керамика, которую создал вазописец Андокид около 530 г. до н. э.
- В керамике постепенно появляются элементы, нехарактерные для архаического стиля и заимствованные из Древнего Египта — такие, как поза «левая нога вперёд», «архаическая улыбка», шаблонное стилизованное изображение волос — так называемые «волосы-шлем».

Архитектура

- Архаика — время сложения монументальных изобразительных и архитектурных форм. В эпоху Архаики сложились дорический и ионический архитектурные ордера.
- Согласно наиболее распространенной периодизации историю греческого изобразительного искусства и архитектуры V в. принято делить на два больших периода: искусство ранней классики, или строгого стиля, и искусство высокой, или развитой, классики. Граница между ними проходит примерно в середине века, однако границы в искусстве вообще довольно условны, и переход из одного качества в другое происходит постепенно и в разных сферах искусства с различной скоростью. Это наблюдение верно не только для рубежа между ранней и высокой классикой, но и между архаическим и раннеклассическим искусством.

Скульптура

- В эпоху архаики формируются основные типы монументальной скульптуры — статуи обнажённого юноши-атлета (курор) и задрапированной девушки (кора).
- Скульптуры изготавливаются из известняка и мрамора, терракоты, бронзы, дерева и редких металлов. Эти скульптуры — как отдельно стоящие, так и в виде рельефов — использовались для украшения храмов и в качестве надгробных памятников. Скульптуры изображают как сюжеты из мифологии, так и повседневную жизнь. Статуи в натуральную величину неожиданно появляются около 650 г. до н. э.

Примеры архаического греческого искусства

Архаический курос

Чернофигурная керамика

Классический период

Этот период- эпоха, вершина развития греческой культуры, самый знаменитый период в истории Древней Греции.

Период классики делится на 3 этапа:

ранняя,

высокая

поздняя классика.

Во время ранней классики складывается полисная демократия, утверждается стиль, раскрывающий величие демократии и гражданина полиса.

Высокая классика дает нам примеры высших образцов этого величия.

В период поздней классики политические изменения ведут к экономическому и идеологическому кризису. Искусство вследствие этого отражает этот кризис.

Архитектура.

- В период ранней и высокой классики развивался и усовершенствовался греческий ордер. Храм стал средоточием всех инженерных и художественных достижений. Ставили храмы в самых красивых, видных местах, обязательно связывая их с окружающей природой. Греческий храм строился с расчетом восприятия снаружи, он выступает как создание человека, построенное по его эстетическим законам, отличающим храм от естественных природных форм. Храм служил не только жилищем божества, где находилась его статуя, но и хранилищем полисных сокровищ и казны. Материалом для строительства храмов служили дерево и мрамор, для украшения использовалась красная и синяя краски, а также позолота.
- Святыней каждого греческого полиса был **акрополь** - верхний город, который служил крепостью и являлся культурным и религиозным центром. Высшим достижением древнегреческой архитектуры является афинский Акрополь, восстановленный после победы над персами в 5 веке до н. э. Архитекторами Акрополя были **Иктин**, **Калликрат** и Мнесикл. Художественным руководителем был скульптор **Фидий**, ближайший друг Перикла. Ансамбль Акрополя отличается свободной планировкой и является символом могущества демократических Афин.

Поздняя классика отражает новые веяния в строительстве. Длительные и тяжелые Пелопоннесские войны (431 - 404 гг. до н.э.) ускорили экономический и политический кризис полисов, поэтому греческая архитектура ставит новые задачи. Выдвигаются несколько новых культурных центров, кроме Афин: Родос, Галикарнас, Самофракас. Множество монархий, возникших вследствие упадка Афин, требовали **возвеличивания царя, власти, что ведет к утрате гармонии, гигантизму. Архитектура становится более пышной, также стремится к грациозности, изяществу и декоративности.** Чисто греческая художественная традиция переплетается с **восточными влияниями**, идущими из Малой Азии, где греческие города подчиняются персидской власти. Наряду с основными архитектурными ордерами - дорическим и ионическим, все чаще применяется третий, более нарядный - коринфский. Одним из самых грандиозных памятников греческой архитектуры поздней классики была не дошедшая до нас **гробница в городе Галикарнасе** правителя Мавсола, от имени которого и произошло слово «мавзолей». В галикарнасском мавзолее сочетались все три ордера. Высота здания примерно 50 метров, своей торжественностью он напоминал заупокойные сооружения древних восточных владык. Строили мавзолей зодчие Сатир и Пифий, а его скульптурное убранство было поручено нескольким мастерам, в том числе Скопасу.

гробница в городе Галикарнасе

Скульптура

- Скульптура классического периода преодолела многочисленные условности предшествующего периода. Период классики делится на три этапа (ранняя, высокая и поздняя классика), в которых скульптура решала разные задачи.
- **Ранняя и высокая классика.**
- В период ранней и высокой классики главной задачей было преодоление статичности и условности архаической скульптуры, а также поиск образа идеально прекрасного и гармонически развитого человека-гражданина, доблестного воина и преданного патриота. В периоды **ранней и высокой** классики для скульптуры характерны:
  - Уравновешенность, величие
  - Симметрия
  - Статичность
  - Идеализация, обобщенность

- Греческие скульпторы изображали людей такими, какими они должны быть. Внутренний мир героев лишен борьбы чувств и мыслей. Лица бесстрастны и идеальны. Они выполнены в так называемом «строгом стиле»: при любом движении тела лицо остается спокойным, изображая благородного героя. Именно в это время греческий философ определил принцип «золотой середины», по которому должен жить истинный грек:

«Слишком в беде не горюй и не радуйся слишком при счастье,
То и другое умеи доблестно в сердце носить».

- Перед скульпторами стояла проблема освоения движения, реалистического изображения человеческого тела и показ величия героя.
- Самым известным скульптором ранней классики является Мирон (500 - 440гг. до н. э.). Величайший реалист и знаток анатомии, открыл «тайну пластической концепции движения». Говорили, что ему подвластно изображение любого движения. Его статуи атлетов отличались естественностью, продуманной композицией и свободным движением.
- «Дискобол» - изображение олимпийского героя. Первая скульптура в Древней Греции, изображающая человека в движении. Мирону удалось изобразить спиралевидное сложное движение; фигуру атлета пронизывает напряжение: он показан в сложном движении, в момент, когда все свои силы он вкладывает в бросок диска - это кульминационная точка движения. Несмотря на сложность движения, в статуе доминирует ощущение устойчивости. Единственный недостаток статуи - она рассчитана на просмотр только с одной точки зрения.

«Дискобол»

- **Высока классика.** Скульптором «всех времен и народов» называют **Фидия** (начало 5 века- 432г. до н. э.). «Воплотитель высших идей в скульптуре», мастер рельефа и круглой скульптуры. Создатель **статуй Афины в Парфеноне и на Акрополе, скульптурного украшения Парфенона, одного из чудес света - статуи Зевса Олимпийского.** Произведения Фидия привлекают эпической силой и жизнеутверждающим гуманизмом. В них с необычайной выразительностью звучит характерная для его эпохи мысль о величии человека - гражданина, в котором **сочетается физическая красота и нравственная чистота и доблесть.** Творения Фидия грандиозны, величественны и гармоничны; форма и содержание находятся в них в совершенном равновесии. В его скульптурах особенно отражено, что боги в Греции есть не что иное, как образы идеального человека. Главным памятником в жанре рельефа является **фриз Парфенона**, изображающий шествие афинян в день Великих Панафиней. На фризе изображено более 500 фигур, причем ни одна не повторяет другую. Фриз Парфенона считается вершиной классического искусства.

Фриз Парфенона. Фрагмент.

- **Поздняя классика (конец V - IV век до н. э.).** Греция вступает в полосу кризиса, выразившегося в политической нестабильности, разрушении полисных институтов и формировании нового отношения к миру. Место коллективиста, идеализированного и обобщенного образа героя-гражданина занимает индивидуализированная личность с собственными интересами, переживаниями и чувствами. Искусство утрачивает героический, гражданственный характер, оно носит более драматичный, лиричный характер, становится психологически углубленным. Искусство впервые начало служить эстетическим потребностям и интересам частного человека, а не полиса в целом; но появились и произведения, утверждавшие монархические принципы.

Эллинизм

- Период в истории Средиземноморья, длившийся со **времени походов Александра Македонского** (334-323 до н. э.) до окончательного установления римского господства на этих территориях (30 до н. э.). Особенностью эллинистического периода явилось широкое распространение греческой культуры на территории государств, которые образовались после смерти Александра Македонского на завоёванных им территориях, и **взаимопроникновение греческой и восточных культур**. Культура эллинизма представляет собой **синтез** греческих и местных восточных начал и традиций. В этот период возникает множество культурных центров: **Александрия в Египте, Пергам в Малой Азии, остров Родос**. Военные походы, торговые путешествия в другие страны значительно расширили кругозор греков и способствовали развитию техники, механики, математики, астрономии, географии. В эпоху эллинизма работали знаменитые ученые: **Эвклид** - создатель элементарной геометрии, **Архимед** - основоположник механики, Аристарх Самосский - географ и астроном, Теофраст - ботаник и географ. Выдающаяся роль принадлежала Александрии в Египте. Здесь были сосредоточены лучшие научные силы, здесь находились научный центр - **Музейон** и величайшая **библиотека древности**.

Несмотря на взлет научной мысли, государства эллинизма испытывали **глубокий кризис**: падение роли труда свободных граждан и низкая производительность рабского труда. Обострился контраст между фантастическим богатством рабовладельческой верхушки и нищетой народных масс. На это время приходится восстания рабов, а также народов, насильственно включенных в состав больших эллинистических государств (движение в Иудее, восстание в Пергаме). В сознании людей эпохи эллинизма развиваются индивидуалистические тенденции, чувство неуверенности в себе, бессилия против судьбы. Так возникает характерное для мировоззрения эллинистического человека **сознание конфликта с окружающей его действительностью**, конфликта, породившего в художественных образах элементы **диссонанса, трагического надлома**. Искусство носит светский характер, представляет собой сплав различных направлений и стилей.

Архитектура

- Ансамблевое строительство
- Гигантомания
- Соединение различных стилей
- Пышность и роскошь
- Обширное градостроительство, города имели прямоугольную форму и рациональную планировку. Храмам уделяли меньше внимания, а строили обнесённые колоннадами площади для прогулок, амфитеатры под открытым небом, библиотеки, разного рода общественные здания, дворцы и спортивные сооружения. Роскошь и более **совершенная** строительная **техника** лишь отчасти могли компенсировать утрату благородного величия и гармонии, которые были характерны для памятников архитектуры классической эпохи. В отличие от сооружений классической эпохи, прославлявших полис и его граждан, памятники эллинизма прославляли царей и правителей.
- **Александрийский маяк.** Одно из 7 чудес света. Он служил также наблюдательным пунктом, метеорологической станцией и крепостью с гарнизоном. В высоту достигал 135 метров. Богато украшен скульптурой.
- **Алтарь Зевса в Пергаме.** Наиболее полное представление об ансамбле монументальных сооружений эллинистического столичного центра дают постройки Пергама. Пергамский акрополь - блестящий пример использования естественных природных условий для создания архитектурного комплекса, включающего монументальные постройки, обнесенные колоннадами площади. Центральное место занимал **Алтарь Зевса**, представляющий собой г-образное сооружение с ионической колоннадой и фризом, украшенным скульптурой.

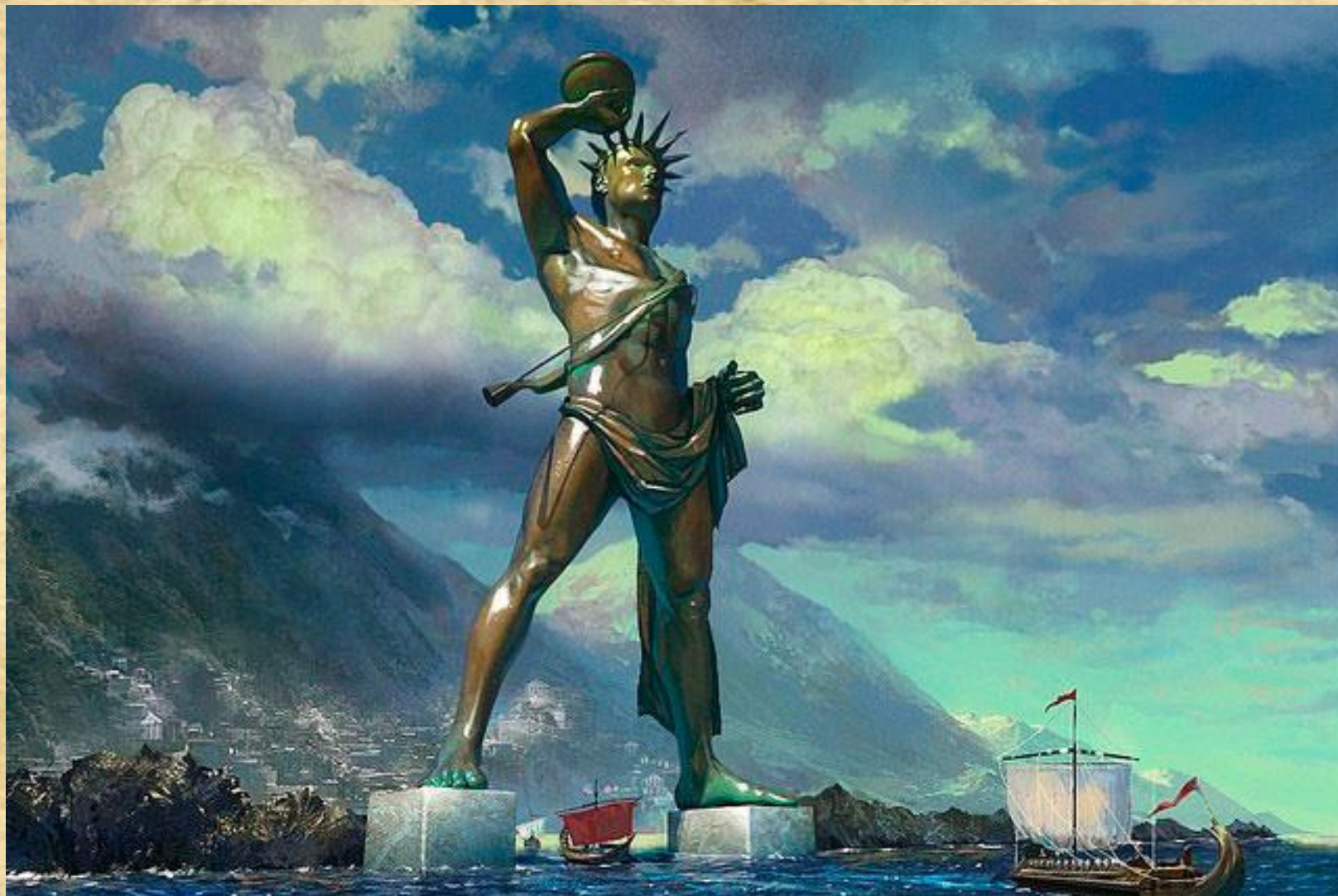
Александрийский маяк

Алтарь Зевса в Пергаме

Скульптура

- Монументализм
- Разнообразие тем (героическая 22422j914w 3; эротическая 22422j914w 3; бытовая). Показ героев в крайних состояниях, тяготение к темам страдания, одиночества, борьбы, жестокости, трагизма
- Экспрессивностью, эмоциональностью
- Бурная динамика, сложная форма
- Усиливается тяга к пышности и преувеличениям (утрата меры и гармонии)
- Индивидуалистические тенденции, погружение во внутренний мир героев
- **Колосс Родосский.** Чудо света. Изображение бога Гелиоса. Высота - 32 метра. Поражал не только размерами, но и техникой выполнения: сооружен из дерева, обшитого листами бронзы.
- **Фриз Пергамского алтаря.** Героический пафос образов, характерный для эллинистического искусства, нашел свое наиболее яркое выражение в грандиозных скульптурных композициях. Горельеф длиной в 120 м, изображающий битву богов-олимпийцев с гигантами, плотно заполнен борющимися фигурами. В пергамском фризе нашла наиболее полное отражение одна из существенных сторон эллинистического искусства - особая грандиозность образов, их сверхчеловеческая 22422j914w 3; сила, преувеличенность эмоций, бурная динамика.

Колосс Родосский

Спасибо за внимание!