

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА

ЖИВОПИСЬ ДРЕВНЕГО РИМА

ЖИВОПИСЬ ДРЕВНЕГО РИМА

Искусство Древней Италии и Древнего Рима распадается на три основных периода:

1. Искусство до римской Италии (3 тыс. до н. э.- 3 в. до н. э.);
2. Искусство Римской республики (3-1 вв. до н. э.);
3. Искусство Римской империи (конец 1 в. до н. э. - 5 в. н.э.).

ЖИВОПИСЬ ДРЕВНЕГО РИМА

В Древнем Риме живопись ценилась намного сильнее, чем скульптура. Римские дворцы, общественные здания, амфитеатры украшались скульптурами, настенными росписями, мозаикой и картинами.

Основными живописными сюжетами были мифы.

Но только мольбертная живопись считалась искусством — в отличие от ремесленного создания фресок.

К сожалению, до наших дней образцы мольбертной живописи (то есть написанных на холстах картин) тех времен не сохранились, мы знаем, что ведущим в этом жанре был портрет.

ЖИВОПИСЬ ДРЕВНЕГО РИМА

Большую часть живописи древнего Рима составляли фрески, на них изображены сами художники, созданы и различные мольбертные картины. Дошедшие до наших дней эти величайшие произведения настенной живописи свидетельствуют о том, что древнеримские художники в совершенстве владели кистью. Из сохранившихся памятников являются фрески из Помпеи, где мы видим изображенные яркими красками бытовые сцены, натюрморты и мифологические сюжеты, в которых фигурировали боги и герои.

Эти фрески писались в I-V веках. Они иллюстрируют все основные жанры существовавшей тогда живописи: пейзажи, натюрморты, культовые картины (на мифологические и религиозные темы), портреты и обнаженную натуру. Хотя фрески считались скорее ремеслом, чем искусством, несомненно, многие создатели настенных картин были греками и черпали вдохновение из утерянных сегодня мольбертных картин.

ЖИВОПИСЬ ДРЕВНЕГО РИМА

Живопись по назначению (Роду):

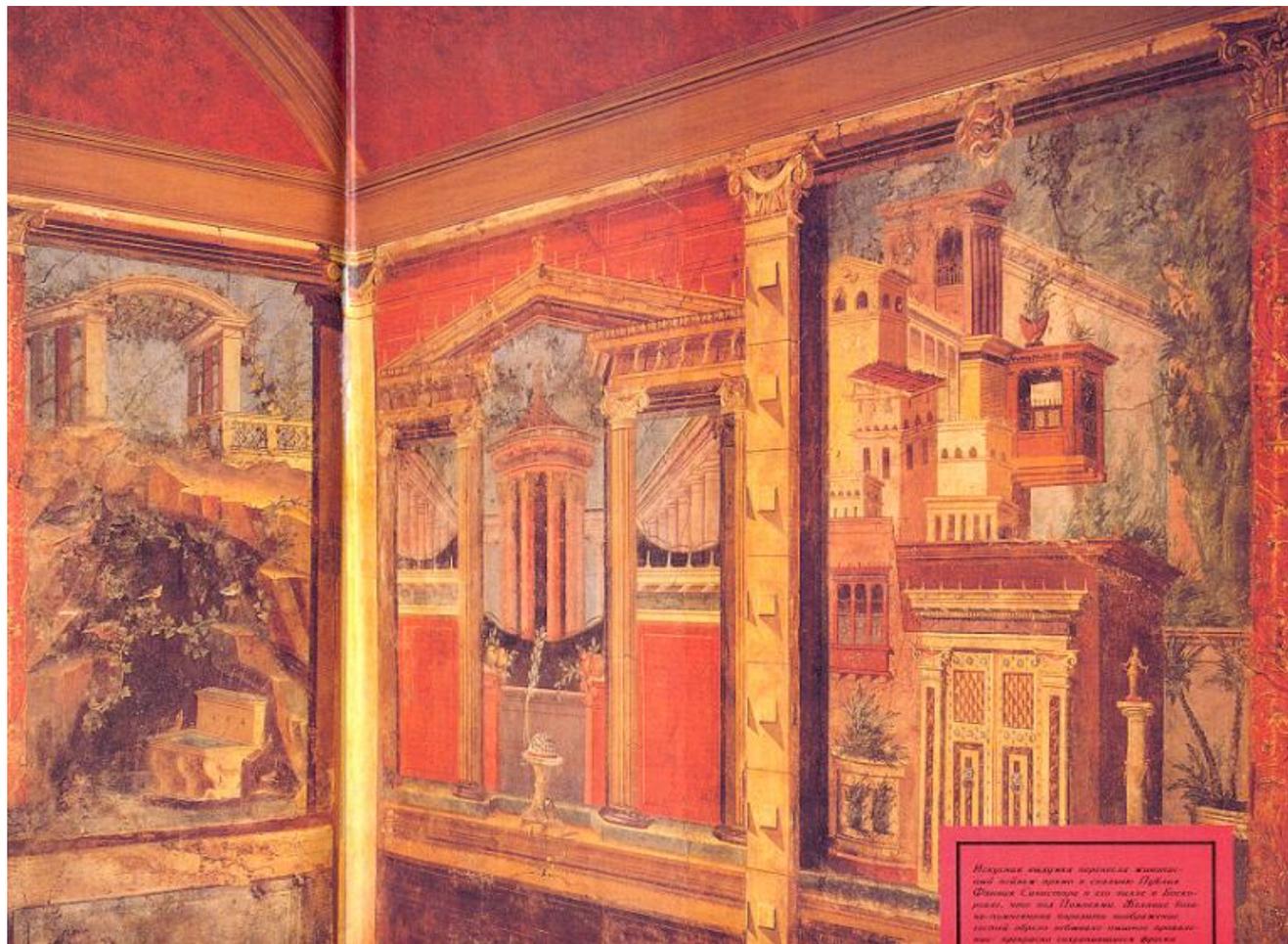
1. **Монументальная** (*росписи гробниц – фреска; мозаика*);
2. **Декоративная** (*вазопись, орнамент*);
3. **Станковая** (*фаюмский портрет, пейзаж, натюрморт, культовая картина (на мифологические и религиозные темы), батальные, бытовые сюжеты и обнаженная натура*).

Материал: восковые краски, камень, смальта, стекло, керамика

Жанры живописи:

1. **Бытовой** (*сцены охоты, рыбной ловли, танцев, сцены пира*);
2. **Батальный** (*сцены кровавых схваток, борьба атлетов*);
3. **Мифологический** (*сцены из древнегреческой мифологии, сцены смерти, путешествия в загробном царстве, суд над душами умерших*);
4. **Портрет**;
5. **Натюрморт** (*сер. I в.*).

Древнеримские художники рисовали в основном на белом или черном фоне. Они знали некоторые законы перспективы и добивались мнимого расширения пространства картины, обрамляя ее декоративными архитектурными элементами.

Фрагмент фрески из Боскорале

ЖИВОПИСЬ ДРЕВНЕГО РИМА

Пейзажи, здания, людей и животных они изображали, используя почти импрессионистские приемы накладывания краски и пастельные тона. Картины обычно украшали коридоры и стены столовой. Они освещались колеблющимся светом масляных ламп, что придавало им еще более сказочный вид.

Юлию Цезарю приписывают введение моды на изобразительные выставки в общественных местах. Около I века в столице находились сотни работ известных греческих живописцев.

Спокойные пейзажи должны были отображать мир и процветание, которые привнесли император Август и его потомки после десятилетий гражданских войн, разорвавших страну до I века. Эта же идея должна была отражаться и в натюрмортах, на которых в изобилии изображались фрукты, овощи, рыба и дичь. Этот жанр пришел в Рим из Греции и назывался *хепиа*, так же как и фрукты, которые преподносил грек в качестве приветствия своим гостям.

СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ

В римской мольбертной живописи наиболее распространенным жанром был пейзаж. Типичные элементы римских пейзажей: «гавани, мысы, морское побережье, реки, фонтаны, проливы, рощи, горы, крупный рогатый скот и пастухи».

ТЕХНИКА ЖИВОПИСИ

Техника живописи:

1. **Фреска** (живопись по сырой штукатурке);
2. **Темперная живопись;**
3. **Мозаика;**
4. **Энкаустика** (восковая живопись);
5. **Клеевая живопись** (краски разводятся связывающей их жидкостью, например клеем, яйцом, молоком, древесным соком, а затем наносятся на однородную поверхность).

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖИВОПИСИ

1. Многоплановое композиционное построение;
2. Свободная пластическая лепка фигур, которые естественно располагаются в окружающем пространстве, или точно связанных с плоскостью стены;
3. Яркие красочные сочетания (многообразные оттенки)- II-I вв. н.э.

СТИЛИ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

Инкрустационный стиль - это был геометрический орнамент, напоминавший обкладку стен драгоценными камнями.

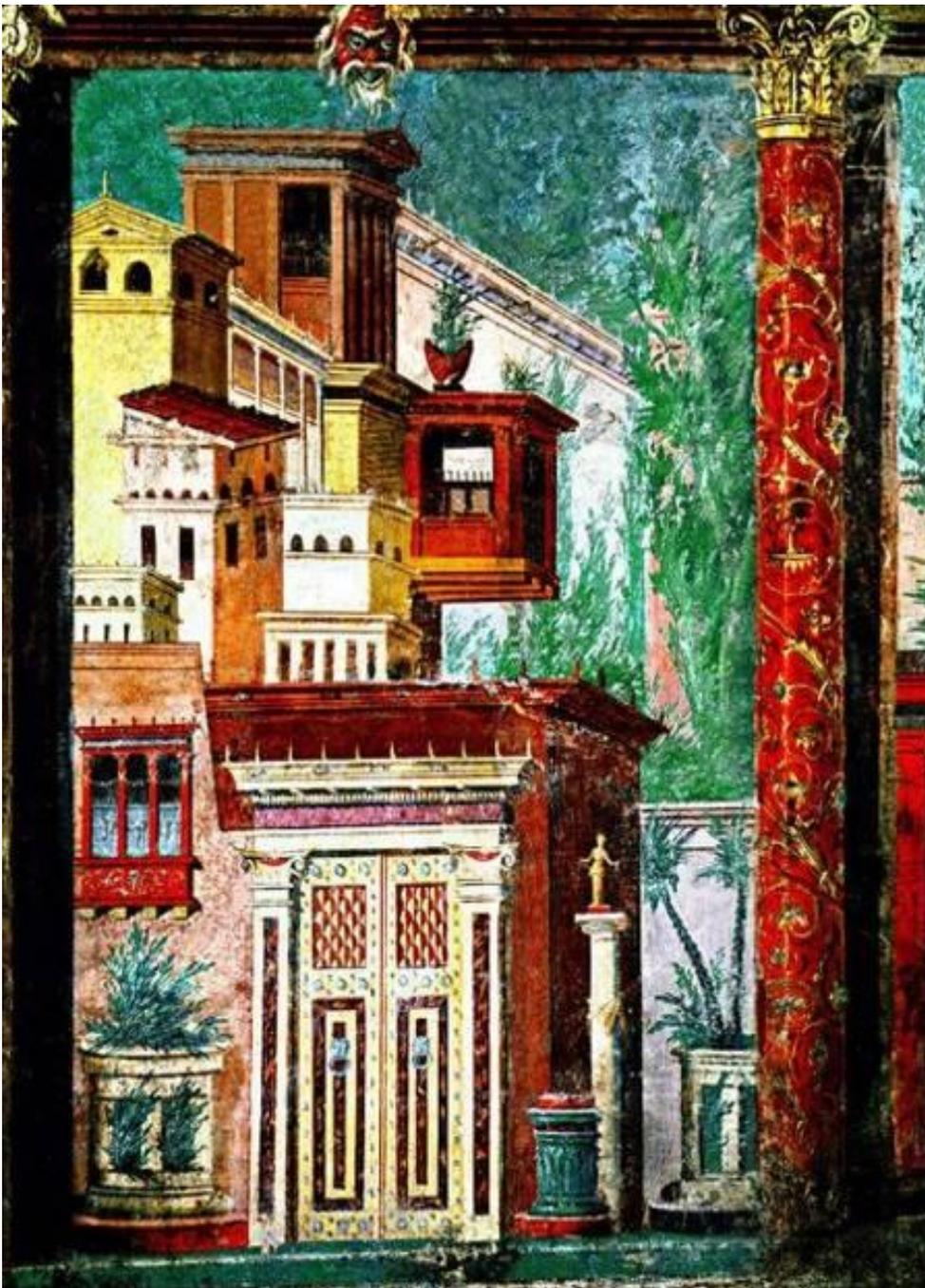

СТИЛИ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

«Архитектурный», или второй помпейский стиль -

I в. до н. э., стены домов превратились в подобие городского пейзажа, включавшего изображения колоннад, всевозможных портиков и фасадов зданий.

Настенная живопись. На совершенно гладкой поверхности стены изображали фасады в натуральную величину на пейзажном фоне. Интерьер, написан так иллюзорно, как будто они действительно стоят вокруг, образуя чуть ли ни целые кварталы.

Фреска из Боскореле

СТИЛИ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

«Канделябровый стиль»

(конец I в. до н. э.) — 50-е гг. I в. н. э.). Мастера вновь вернулись к плоским декоративным орнаментам. Среди архитектурных форм преобладали легкие ажурные сооружения, напоминающие высокие металлические канделябры, между ними помещались заключенные в рамы картинки («Нарцисс»). Их сюжеты непритязательны и просты, часто связаны с пастушеской жизнью.

Фресковая роспись «Нарцисс»

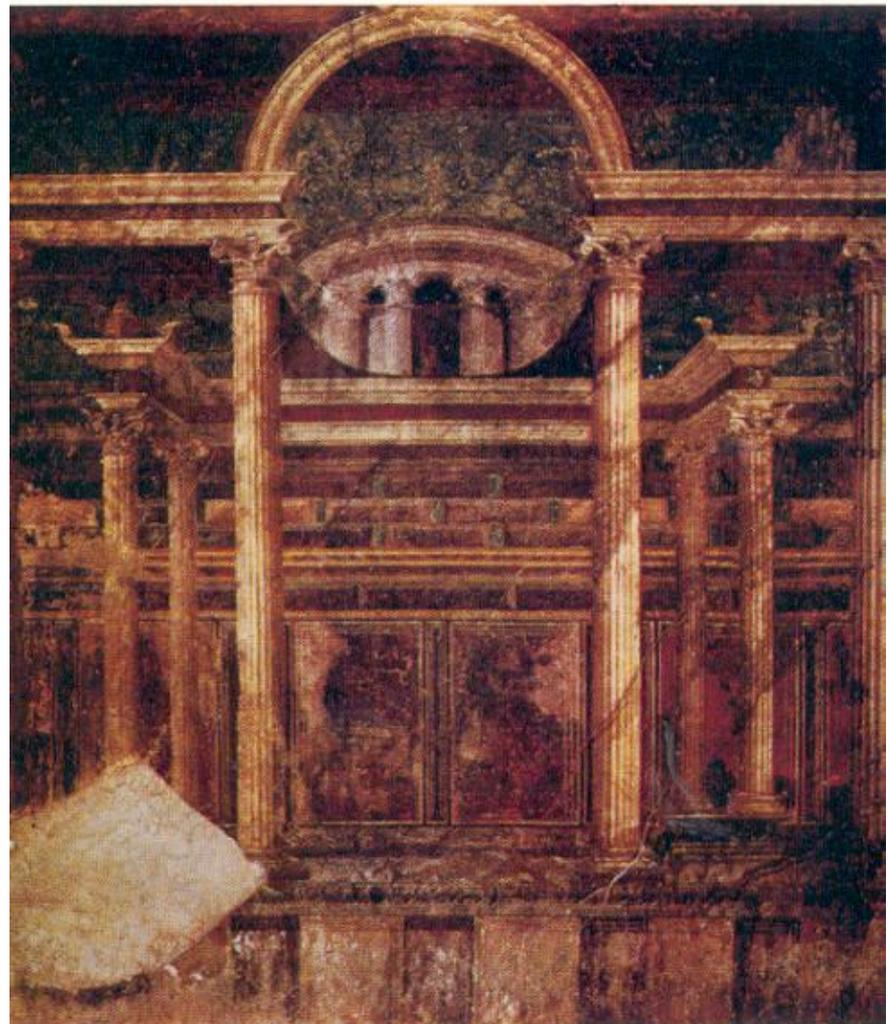
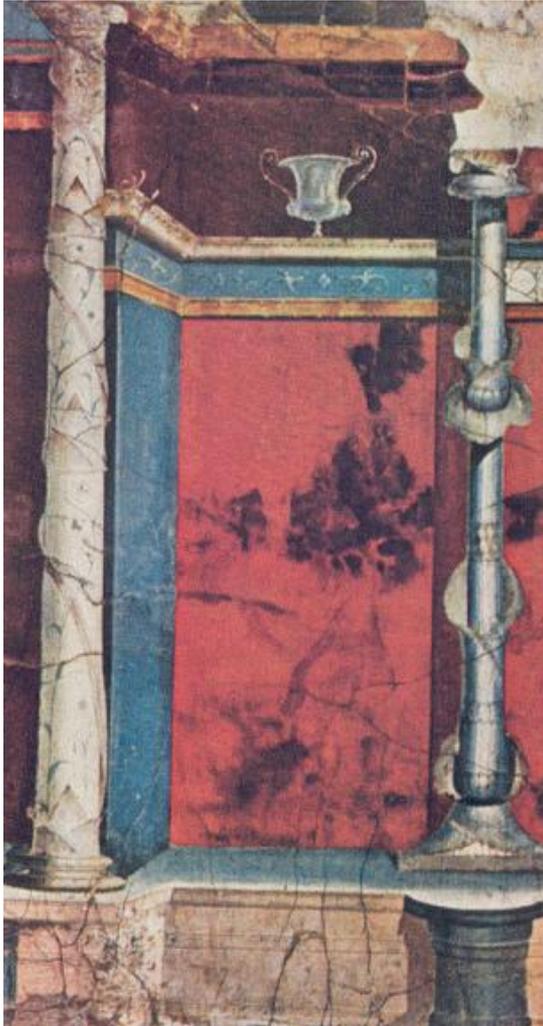
СТИЛИ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

Орнаментально-декоративный - легкие, графические узоры, небольшие картины расположенные на фоне обширных пространств.

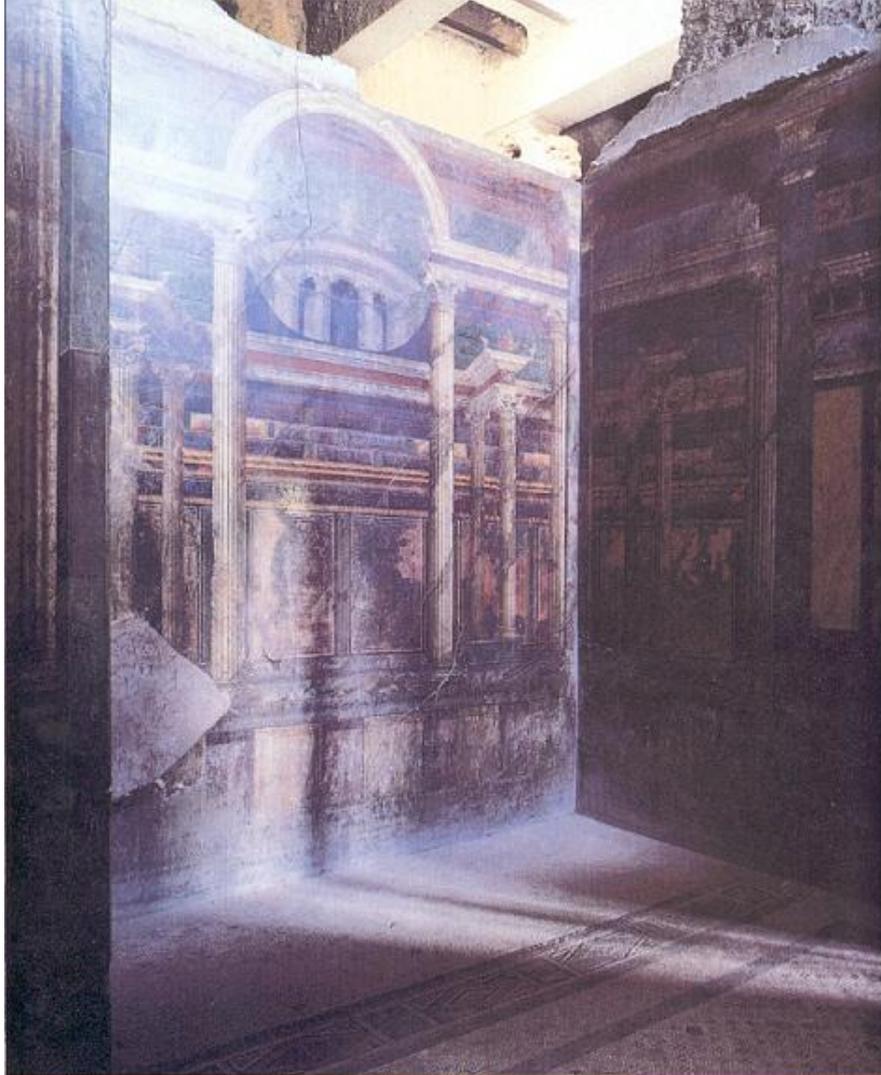

Золотой дом императора Нерона

МОНОМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ ДРЕВНЕГО РИМА (ФРЕСКА)

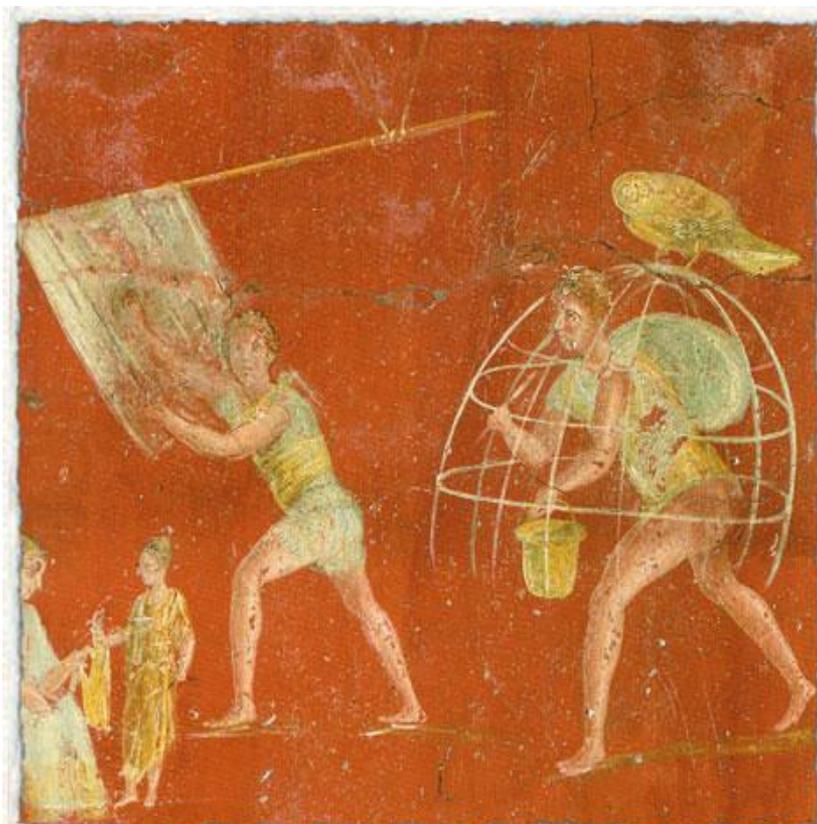
МОНОМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ ДРЕВНЕГО РИМА (ФРЕСКА)

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ ДРЕВНЕГО РИМА (ФРЕСКА)

34-45 гг. Пиршество. Помпеи, фреска в "доме Менандра".

I век. Фреска из валяльной мастерской Марка Вецилия Верекунда в Помпеях: юноша ворсует тунику, другой держит камышовую сетку, на которую натягивалась ткань при отбеливании парами серы.

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ ДРЕВНЕГО РИМА (ФРЕСКА)

I в. Хлебная лавка. Фреска. Помпеи.

МОНОМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ ДРЕВНЕГО РИМА (ФРЕСКА)

Фреска Помпеи

Фреска Помпеи

Фреска «Исида и Ио» из храма Исида в Помпеях

Фреска Помпеи

Фреска Помпеи

Фреска Помпеи

Фреска Помпеи

Похищение Европы. Фреска Помпеи

Фреска Помпеи

МОНОМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ ДРЕВНЕГО РИМА (ФРЕСКА)

Фреска Помпеи

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ ДРЕВНЕГО РИМА (ФРЕСКА)

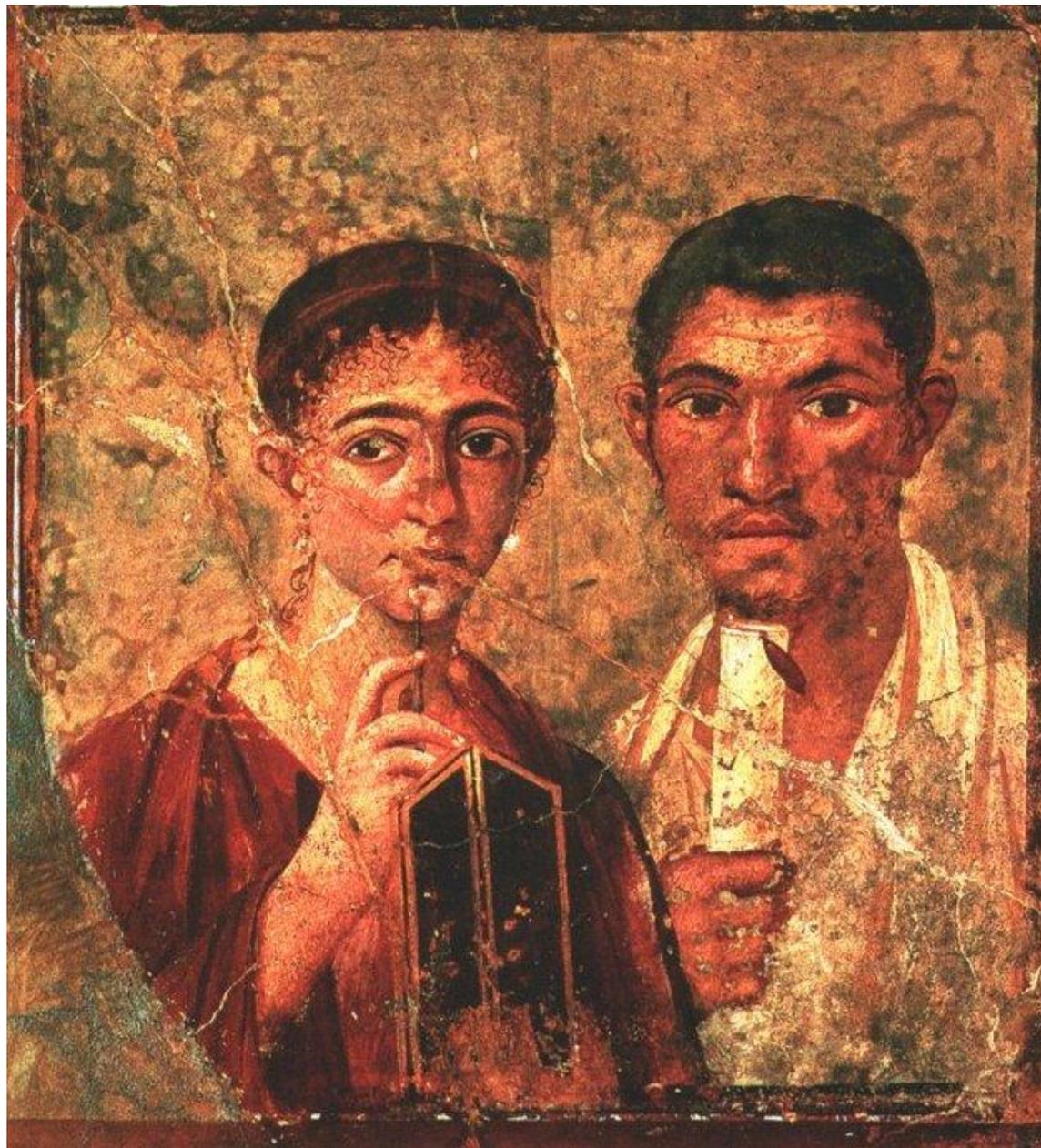

Фреска Помпеи

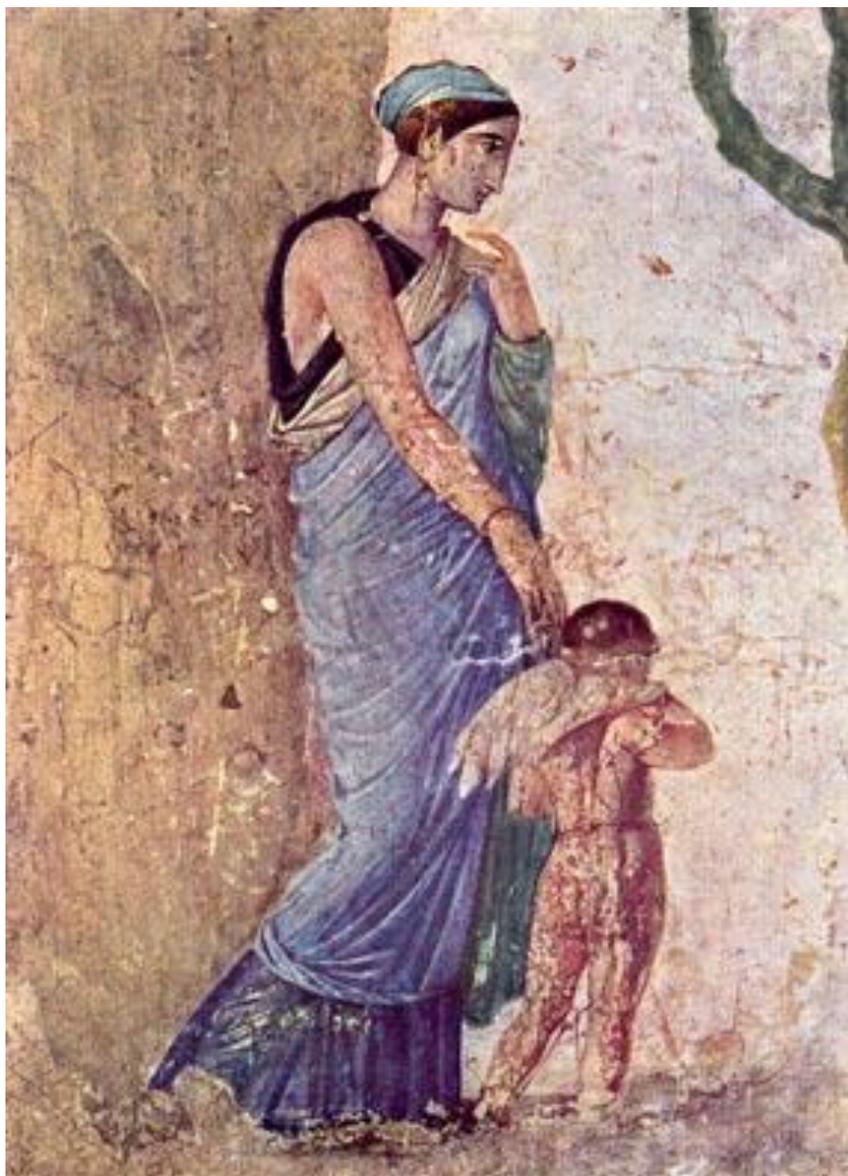
МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ ДРЕВНЕГО РИМА (ФРЕСКА)

Фреска Помпеи

Портрет супругов. Фреска из Помпей

Изображение сада - один из любимых мотивов помпеянских фресок. В этом чудесном саду живут диковинные птицы, а маски словно оживают на глазах у зрителя. 1 в. н.э.
Национальный археологический музей, Неаполь

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ ДРЕВНЕГО РИМА (ФРЕСКА)

Начиная с середины I в. в изобразительном искусстве начал формироваться жанр натюрморта. Возникший в поздней классике IV в. до н. э. и блистательно развивавшийся в эпоху эллинизма, натюрморт приобрел теперь новый смысл. В нем появились «высокое» и «низкое» направления. Римляне часто изображали мясные лавки, в которых висят туши животных. Однако они писали и глубоко символические произведения, полные тайного смысла. Такого рода роспись была выполнена в гробнице Вестория Приска в Помпеях. В центре композиции — золотой стол на фоне алой драпировки. На столе стоят серебряные сосуды изящной формы — все парные, расставленные строго симметрично: кувшины, рога для вина, черпаки, чаши. Все эти предметы как бы группируются вокруг центрального кратера — сосуда для смешивания вина и воды, воплощенного бога плодородия Диониса-Либера.

Персики и стеклянный кувшин. Фреска из Геркуланума. Около 50 г.
Фреска

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ ДРЕВНЕГО РИМА (МОЗАИКА)

Без римской мозаики невозможно представить себе древнеримское искусство. Композиции мозаичных полов из цветных камней, смальты, стекла, керамики встречаются на всей территории Древнего Рима. Старейшие мозаичные образцы римской укладки, найденные при археологических раскопках, относятся к IV веку до н.э. А в период расцвета Римской империи мозаика стала самым распространенным способом декора интерьера, причем как дворцов, так и общественных терм, и частных атриумов.

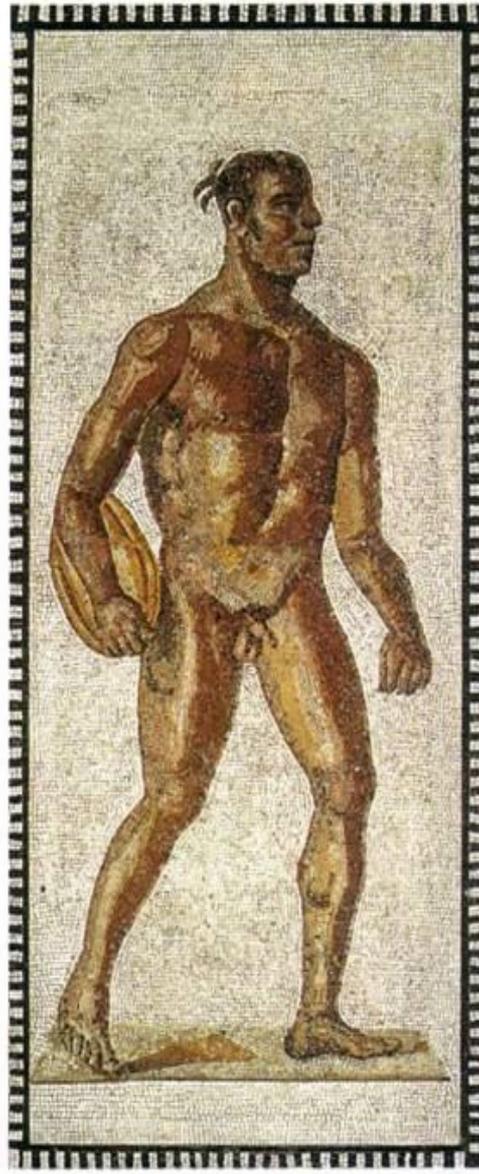
СЮЖЕТЫ РИМСКИХ МОЗАИК

Сюжеты римских мозаик

безграничны и варьируются от сравнительно простых орнаментов до многофигурных художественных картин со сложной пространственной ориентацией. Венки из виноградных листьев и сцены охоты с подробными изображениями животных, мифологические персонажи и героические походы, любовные истории и жанровые сцены из обыденной жизни, морские путешествия и военные сражения, театральные маски и танцевальные - па. Выбор сюжета для конкретной мозаики определялся или заказчиком (иногда мозаика запечатлевала даже портрет хозяина дома, например), или назначением здания.

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ (МОЗАИКА)

В Древнем Риме мозаику использовали для украшения практически любых значимых сооружений - городских и загородных вилл знати, городских терм, дворцов.

МОНОМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ (МОЗАИКА)

Характерные особенности каменной мозаики:

- Фоновые элементы римских мозаик светлые и достаточно крупные, формируется однотонными камнями с хаотичной укладкой без определенного порядка.
- Элементы рисунков и фигур - более мелкие, но часто все же крупные для выбранного рисунка.
- Разнообразие цвета зависит от возможностей мастера в каком-то конкретном поселении или финансовых возможностей заказчиков.

Если мозаики больших дворцов подчас поражают изысканностью цветовой гаммы, то небольшие композиции кажутся ограниченными в выборе цветов.

Мозаика Древнего Рима. I-IV вв. н.э.

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ (МОЗАИКА)

Древнеримская мозаика из цветного стекла

Мозаика Древнего Рима. I-IV вв. н.э.

НАПОЛЬНАЯ КАМЕННАЯ МОЗАИКА ДРЕВНЕГО РИМА

Искусство составления каменной мозаики начиналось с незамысловатых узоров из цветной гальки, которыми древние греки украшали внутренние дворики своих домов. Позднее при оформлении интерьеров дворцов и храмов стали использовать гранит, мрамор, полудрагоценные и даже драгоценные камни. Первыми выкладывали полы, из вторых создавали удивительные по красоте панно.

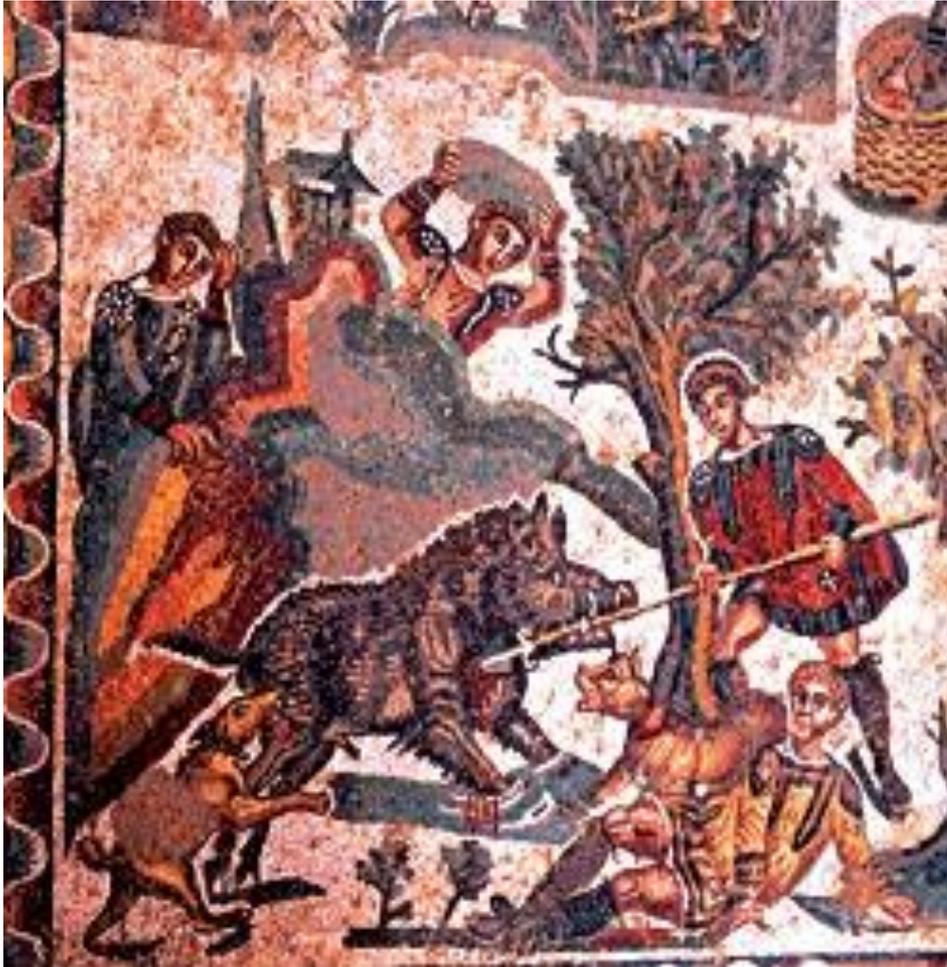
НАПОЛЬНАЯ КАМЕННАЯ МОЗАИКА ДРЕВНЕГО РИМА

Благодаря таким свойствам камня, как прочность, устойчивость к разрушению и старению, мы и сегодня можем любоваться фрагментами изумительных мозаичных полов в античных памятниках архитектуры, сохранившихся на территории Эллады. Например, в храме Зевса (V в. до н. э.) изображения морских божеств в обрамлении орнаментов сложены из мелких (около 1 см в поперечнике) рубленых кусочков камней разного цвета. Так появилась одна из основных техник составления мозаичных рисунков - наборная.

Римская мозаика. Кельн. Керамика и камень

НАПОЛЬНАЯ МОЗАИКА ДРЕВНЕГО РИМА

Римские напольные **мозаики** на вилле Романо дель Казале в Пьяцца-Армерине - уникальное «окно» в Древний мир.

Полученную поверхность либо шлифовали, либо, если она находилась на достаточном удалении от зрителя, оставляли шероховатой. Швы между кубиками могли отличаться по толщине, что придавало изображению эффект объема.

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ (МОЗАИКА)

Битва Александра Македонского с Дарием III при Иссе. Мозаика из дома Фавна в Помпеях. Неаполь. Национальный музей

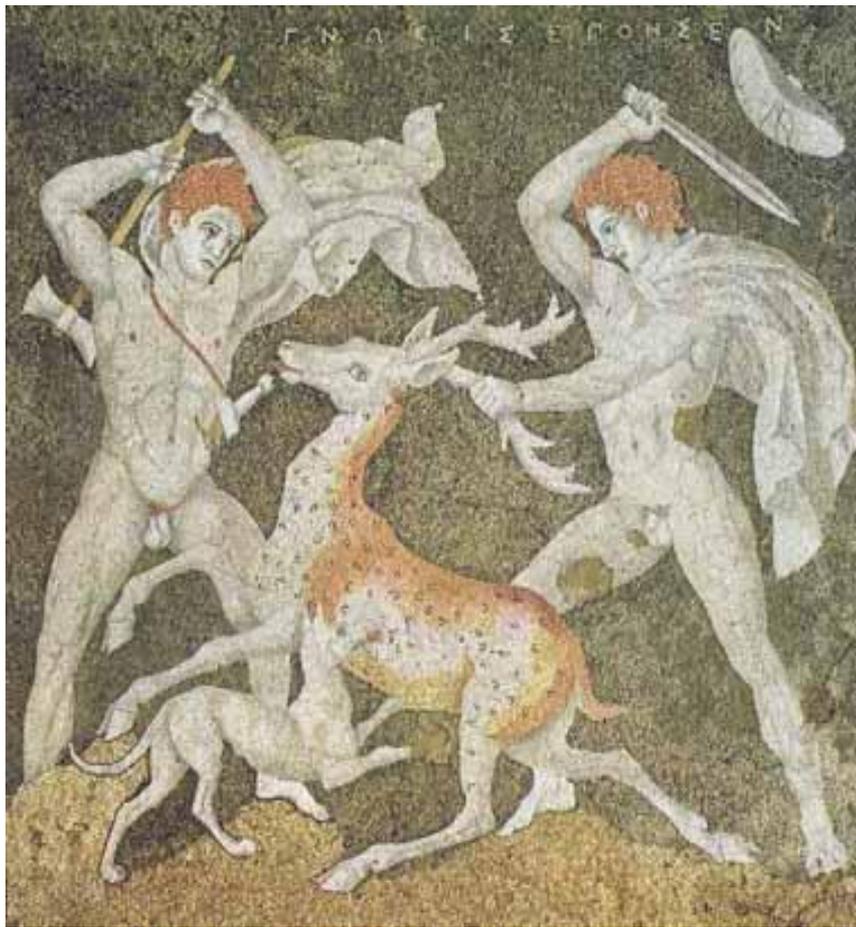
Александр Македонский. Фрагмент мозаики из Помпеи

МОНОМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ (МОЗАИКА)

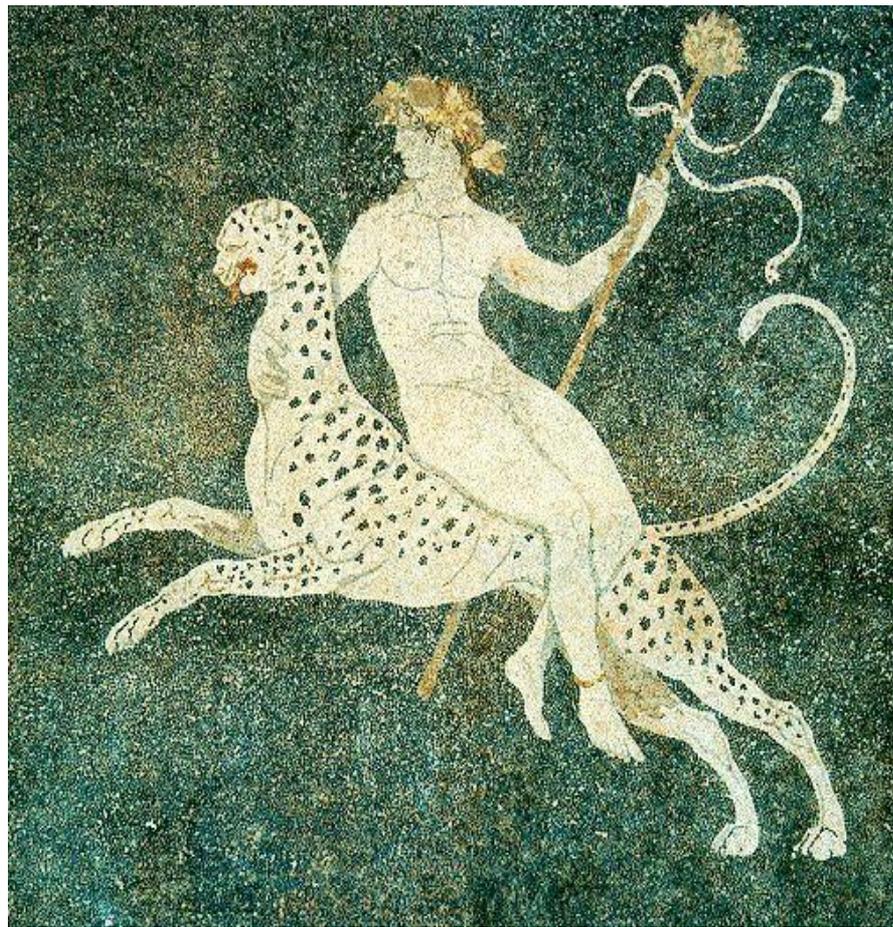

Битва кентавров с хищниками. Мозаика виллы Адриана в Тиволи. Берлин.
Государственный музей

МОНОМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ (МОЗАИКА)

Охота на оленя.
Мозаика из дворца македонских царей в Пелле

Дионис.
Мозаика из дворца македонских царей в Пелле

МОНОМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ (МОЗАИКА)

Мозаика римской виллы с изображением сцены ловли рыбы в саду

МОНОМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ (МОЗАИКА)

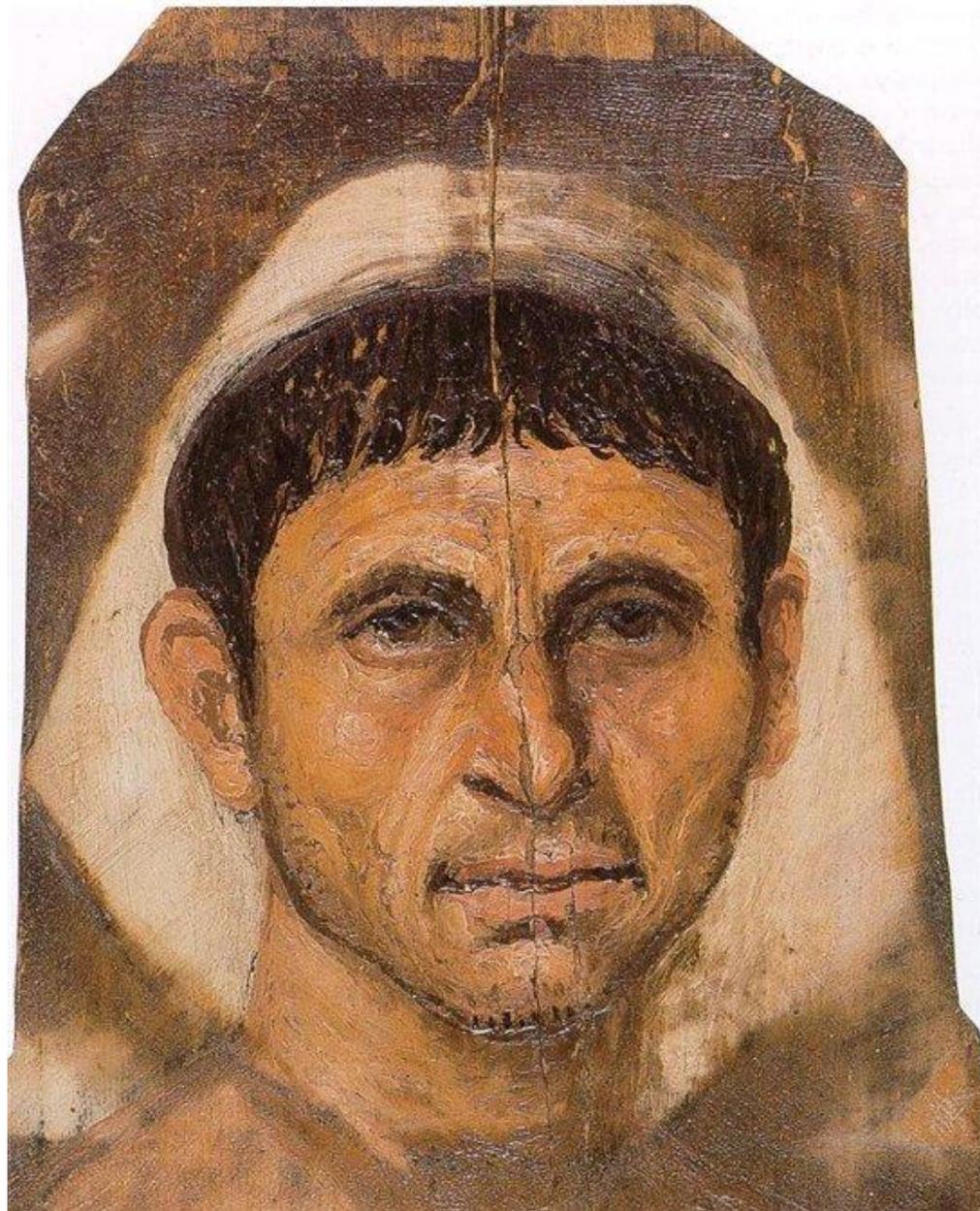

Мозаика римской виллы с изображением сцены с животными

СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ (Фаюмский портрет)

Древнеримские художники стремились к максимальной схожести при изображении людей. Примером этого могут послужить знаменитые фаюмские портреты (I-III века). Они сформировались под влиянием греко-римской традиции.

На них обычно изображались представители римской элиты, о чем свидетельствуют одежда, украшения и прически изображенных людей.

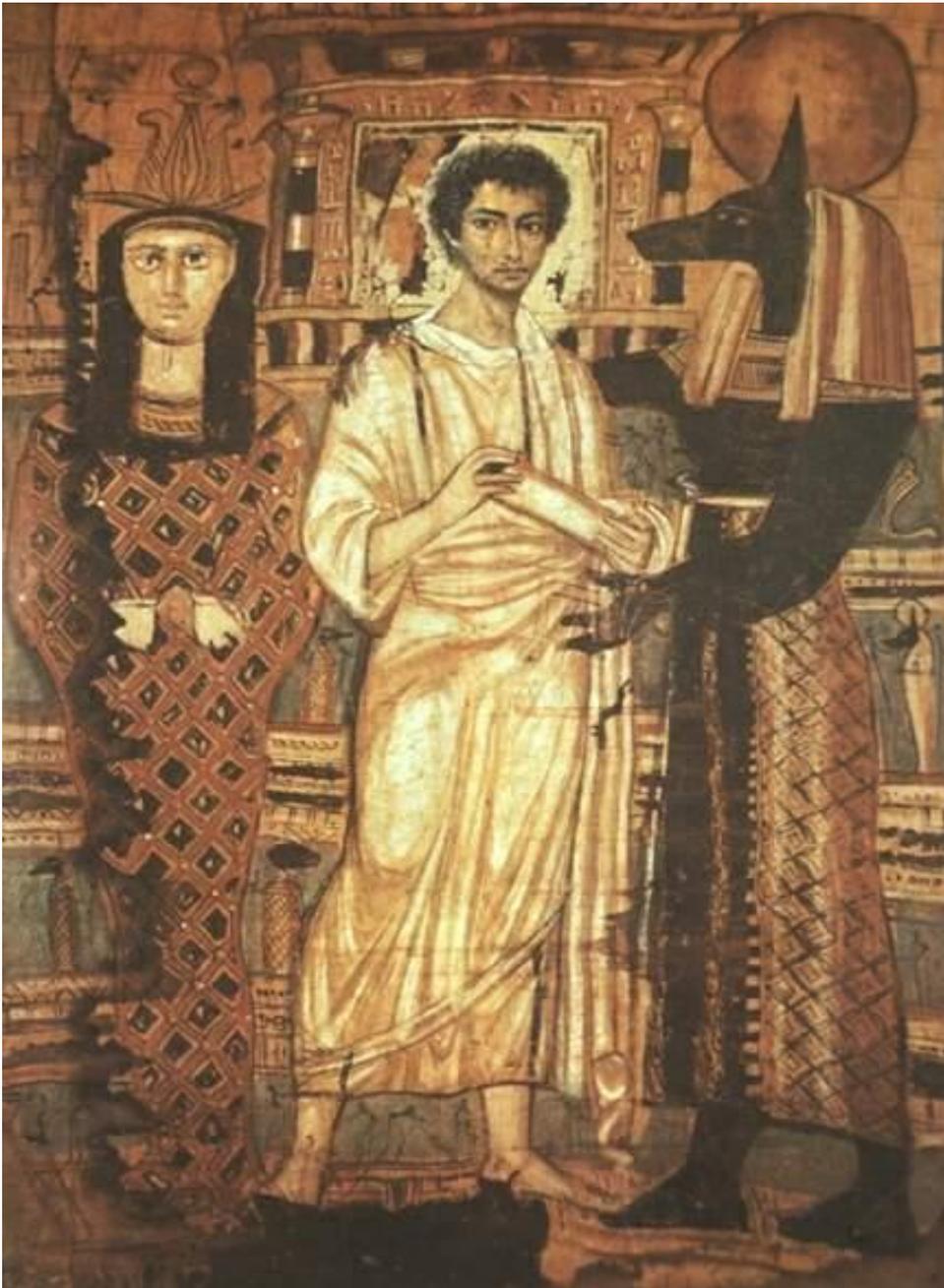
Портрет пожилого мужчины. Энкаустика. Конец I в. н.э.

СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ (Фаюмский портрет)

И эти прекрасно сохранившиеся в пустыне картины, по мнению специалистов, нельзя назвать исключительно местным феноменом — искусство живописи на Апеннинском полуострове достигало такого же высокого уровня, хоть и не дошло до наших дней.

Портрет пожилого мужчины. Энкаустика. Конец I в. н.э.

СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ (Фаюмский портрет)

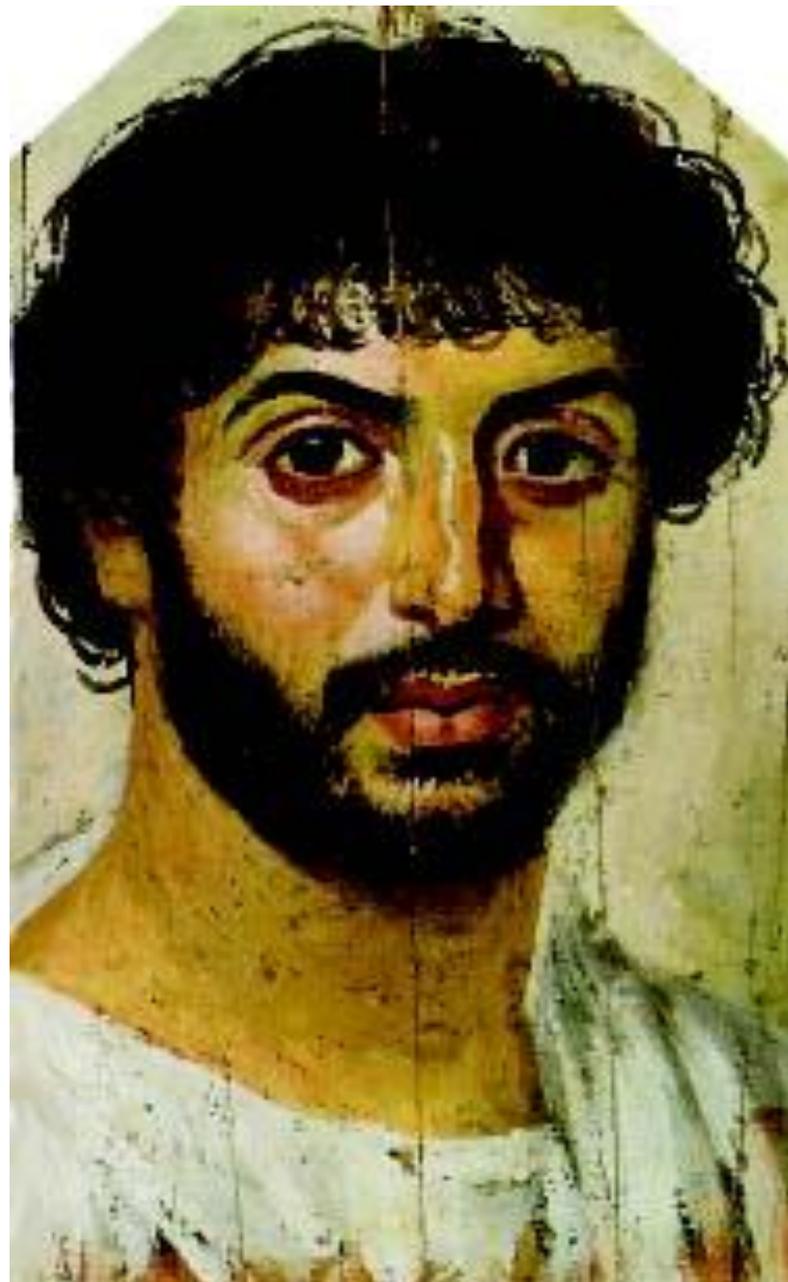
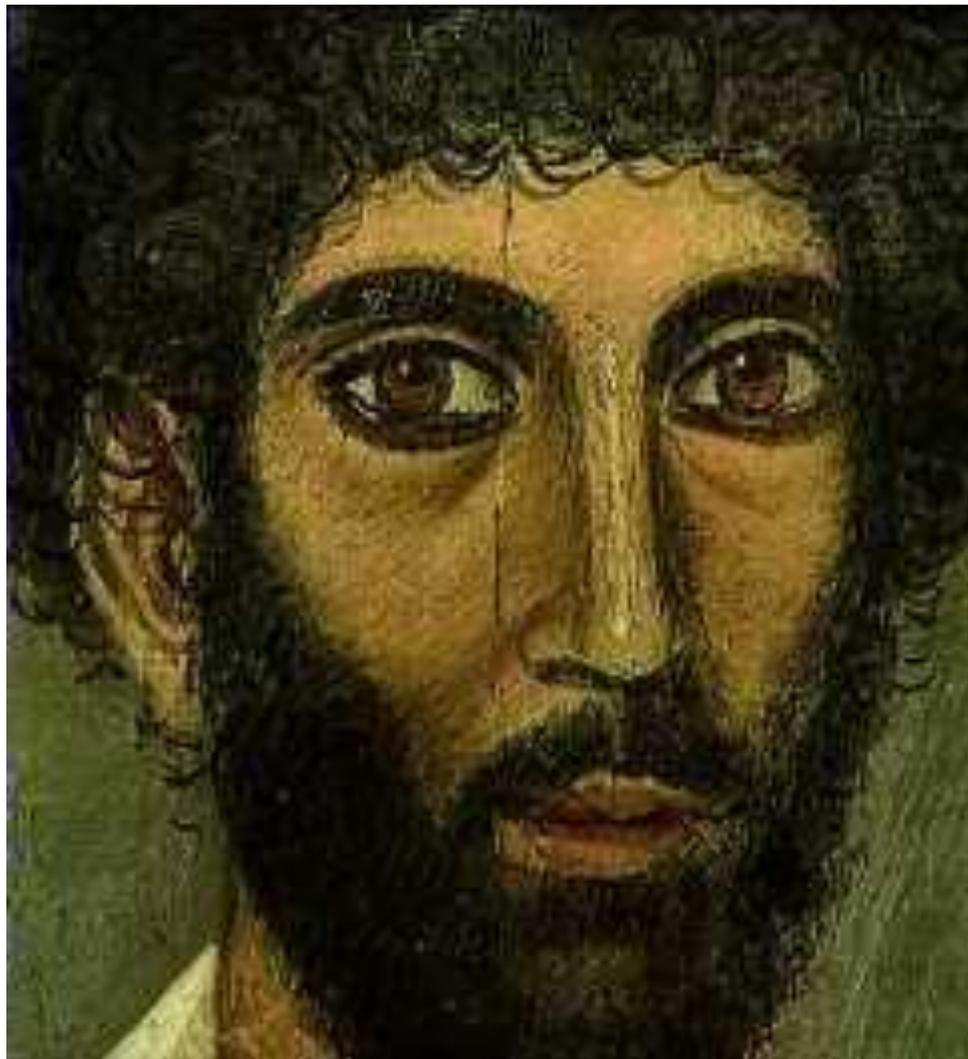
ФАЮМСКИЙ ПОРТРЕТ (по названию оазиса Фаюм в Египте, где были впервые найдены и описаны). Это посмертные живописные изображения усопших созданные в технике энкаустика в Римском Египте I-III веков. Своё название получили по месту первой крупной находки в Фаюмском оазисе в 1887 г. британской экспедицией во главе с Флиндерсом Питри. Являются элементом видоизмененной под греко-римским влиянием местной погребальной традиции: портрет заменяет традиционную погребальную маску на мумии. Находятся в коллекции многих музеев мира, в том числе Британского музея, Лувра и в Музее Метрополитен в Нью-Йорке.

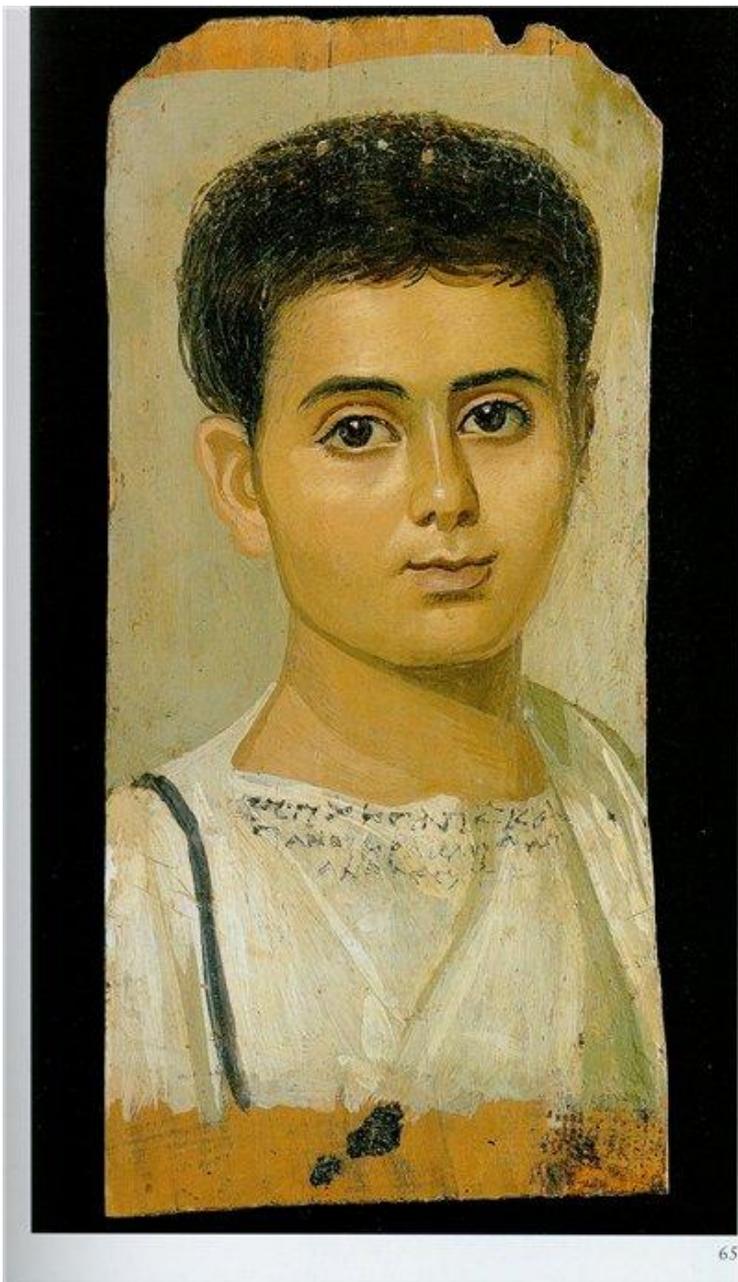
СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ (Фаюмский портрет)

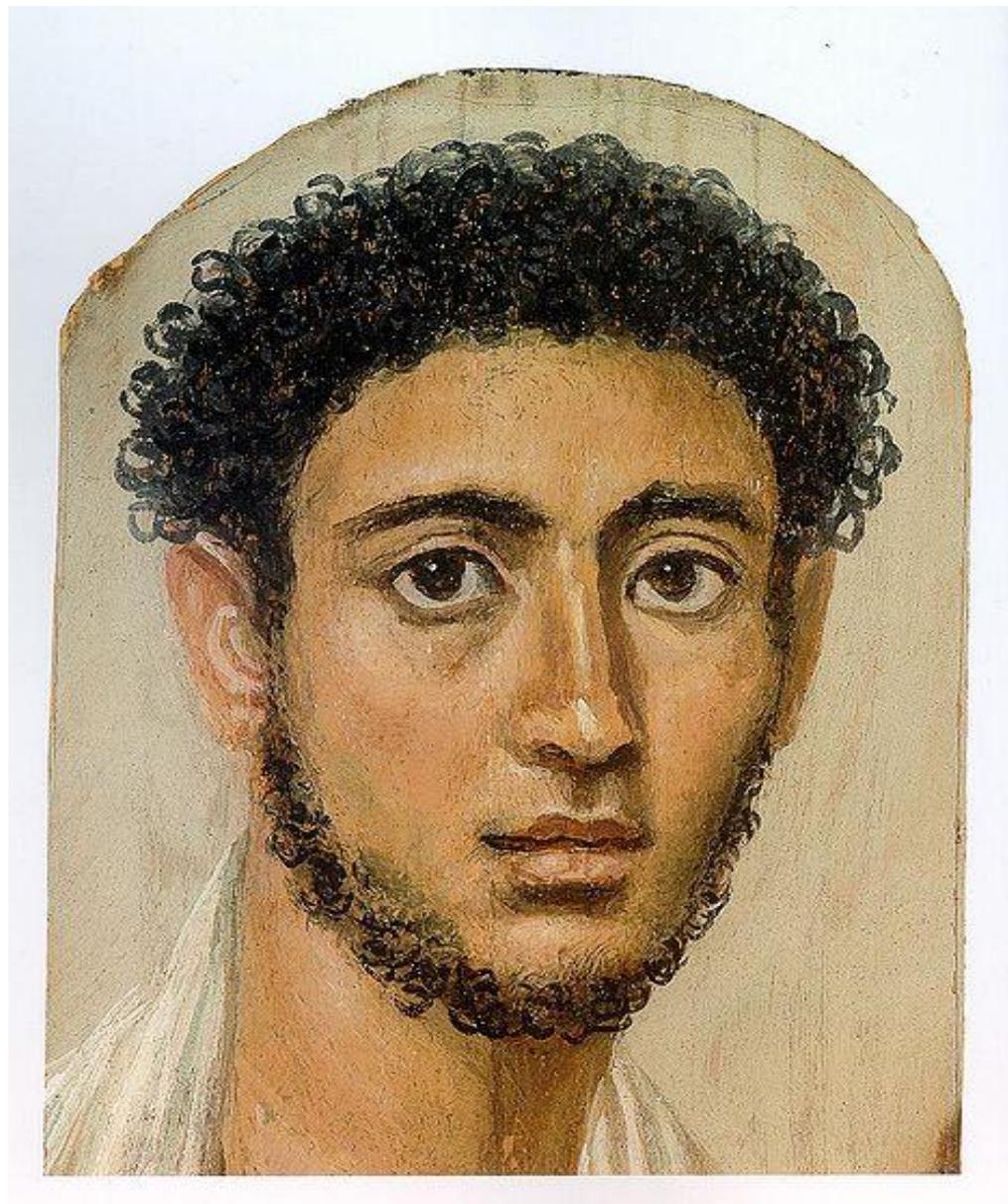
Фаюмский портрет отличавшиеся
объёмной светотеневой моделировкой
форм, особым живоподобием и яркостью
образов. Эллинистическая техника
энкастики была использована в ранней
иконописи, уступив позднее место
темпере.

СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ
(Фаюмский портрет)

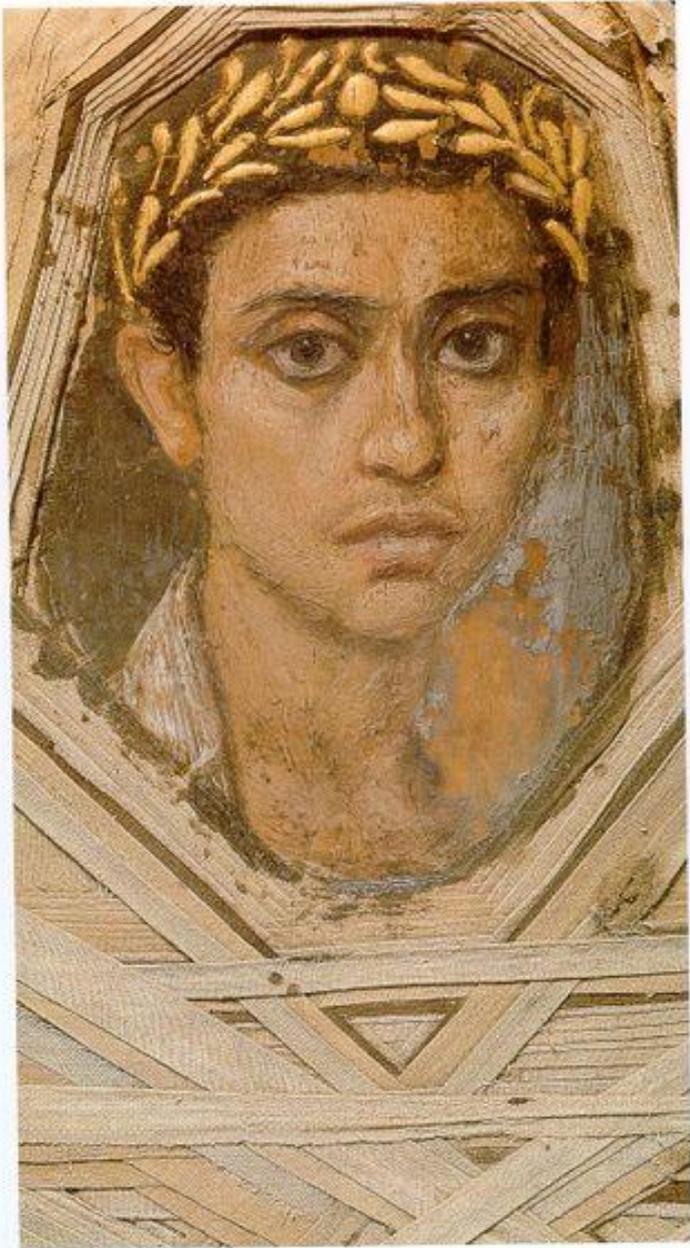

Портрет мальчика по имени Евтихий

Портрет молодого человека. 125-150 гг.

СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ (Фаюмский портрет)

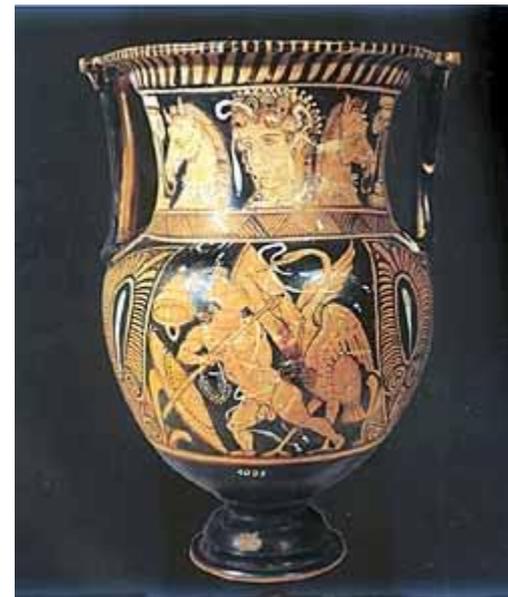
Портрет юноши. II век н. э.

КЕРАМИКА ДРЕВНЕГО РИМА

Римская керамика не достигла таких высот, как древнегреческая, но оставила свой след в искусстве керамики. Не роспись, а рельеф был излюбленным приемом мастеров Арециума — центра изготовления керамической посуды Древнего Рима. Здесь были широко распространены сосуды с рельефным орнаментом, покрытые прозрачной глазурью. Римские строители широко применяют керамику, из нее выполняют сложные архитектурные детали.

Древнеримская вазопись. Краснофигурный стиль

ОРНАМЕНТ ДРЕВНЕГО РИМА

Орнамент в костюме:

Цветовая гамма в римском костюме— яркая, красочная, основные цвета— пурпурные, коричневые, желтые. В период Империи цветовая гамма приобретает сложный, изысканный характер в оттенках и сочетаниях цветов: светлых голубого и зеленого с белым, светло-лилового с желтым, серовато-голубого, розовато-сиреневого.

Поздние римские ткани имели геометрическую орнаментацию— круги, квадраты, ромбы с вписанными в них розетками, четырехлистниками, стилизованными листьями плюща, аканта, дуба, лавра, гирляндами цветов. Узоры были вышиты или вытканы двумя-тремя цветами, что вместе с золотым декором придавало ткани особую пышность и роскошь.

ОРНАМЕНТ ДРЕВНЕГО РИМА

Многие формы декора были заимствованы у греков древними римлянами. Переняв у греков многие орнаментальные мотивы, римляне их творчески переработали сообразно своим вкусам и менталитету.

В орнаменте возникает принципиально новое для древней культуры качество — в нем появляется «личное» взаимодействие персонажей между собой.

Основные римские элементы орнаментики — это листья аканта, дуба, лавра, вьющиеся побеги, колосья, фрукты, цветы, фигурки людей и зверей, маски, черепа, сфинксы, грифоны и др. Наряду с ними изображались вазы, военные трофеи, развевающие ленты и т.д. Часто они имеют реальную форму. Орнаментика несла в себе и определенные символы, аллегорию: дуб считался символом высшего небесного божества, орел — символом Юпитера и т.д.

