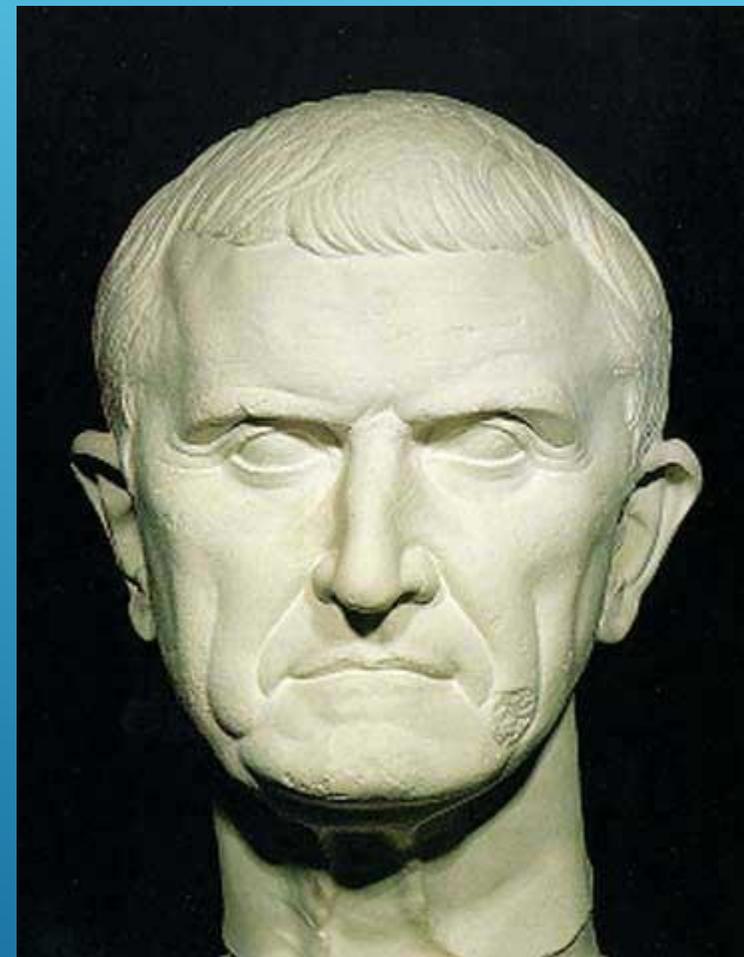

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА. ПЕРИОД ИМПЕРИИ. ТРИУМФАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И СКУЛЬПТУРА.

К концу 1 в. до н. э. Римское государство стало крупнейшей рабовладельческой державой.

Появилась необходимость в централизации управления.
В результате сложилась военная диктатура.

При правлении Октавиана Августа диктатура была превращена в монархию (единоличная власть, передающаяся по наследству).

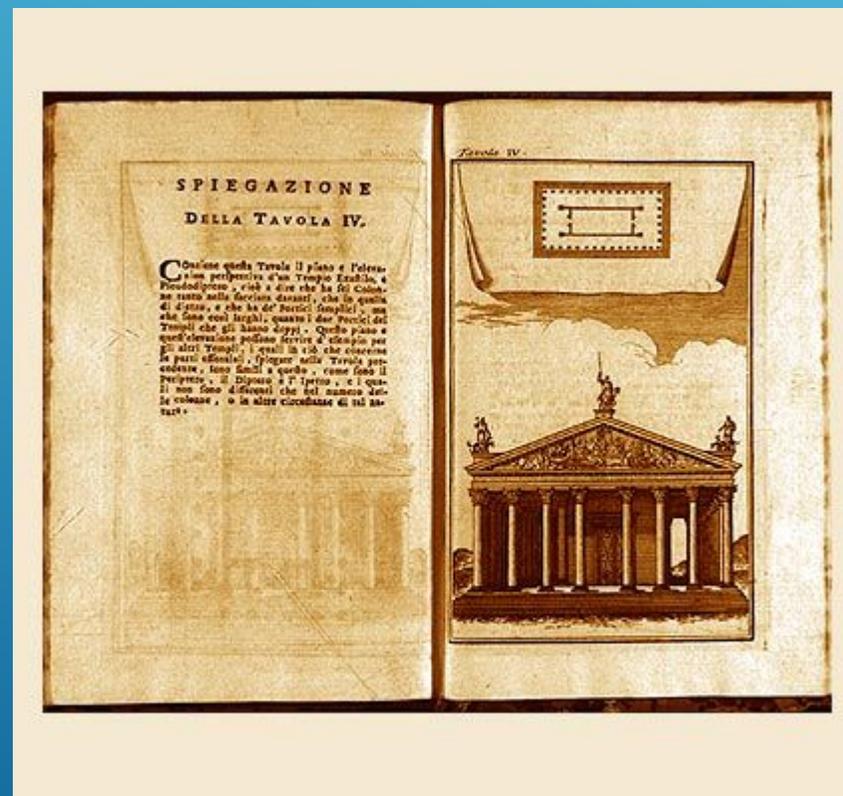
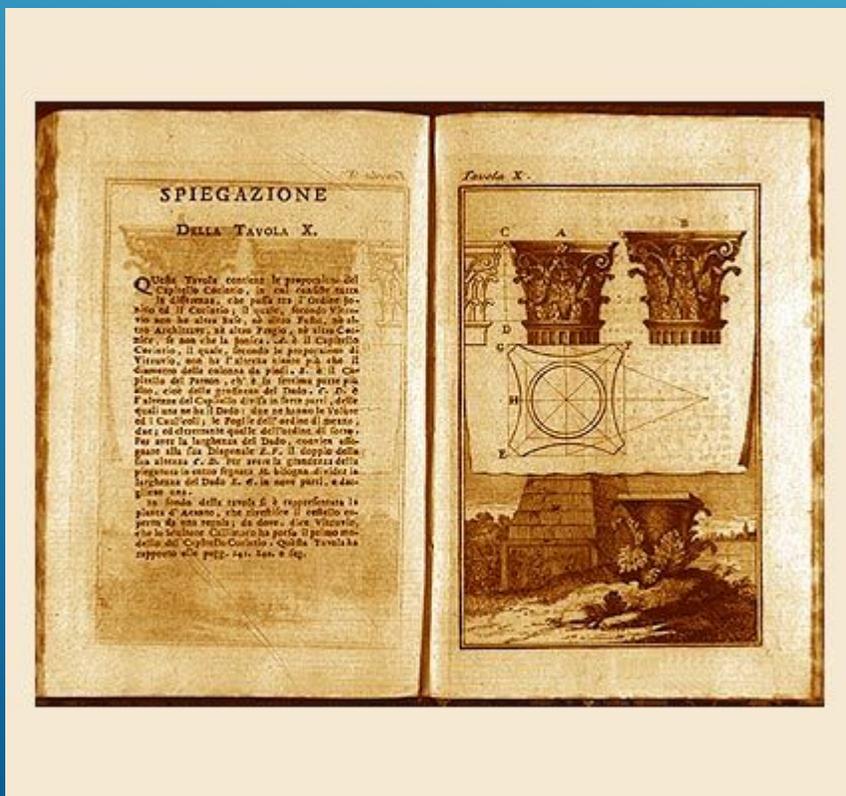
С конца 1 в. до н. э. по конец 3 в. н. э. монархия была замаскирована республиканскими учреждениями (официально считалось, что власть в римском государстве разделена между императором и сенатом), дань республиканским традициям.

Статуя императора Августа.
Мрамор. Ок. 20 г. н. э.
Рим, Национальный римский музей,
Палаццо Массимо в Термах.

Правление императора Августа (27 г. до н. э. —14 г. н. э.)

Последние десятилетия 1 в. до н. э. и начало 1 в. н. э. — время расцвета римской культуры и искусства. Литература этого времени представлена творениями величайших римских поэтов Вергилия, Горация и Овидия, историческая наука — работами Тита Ливия; в этот же исторический период работал знаменитый теоретик архитектуры Витрувий (“Десять книг об архитектуре”).

Выдвигается новая идея божественности императора.

Римские художники действительно обращаются к греческому искусству классической эпохи — 5 - 4 вв. до н. э.

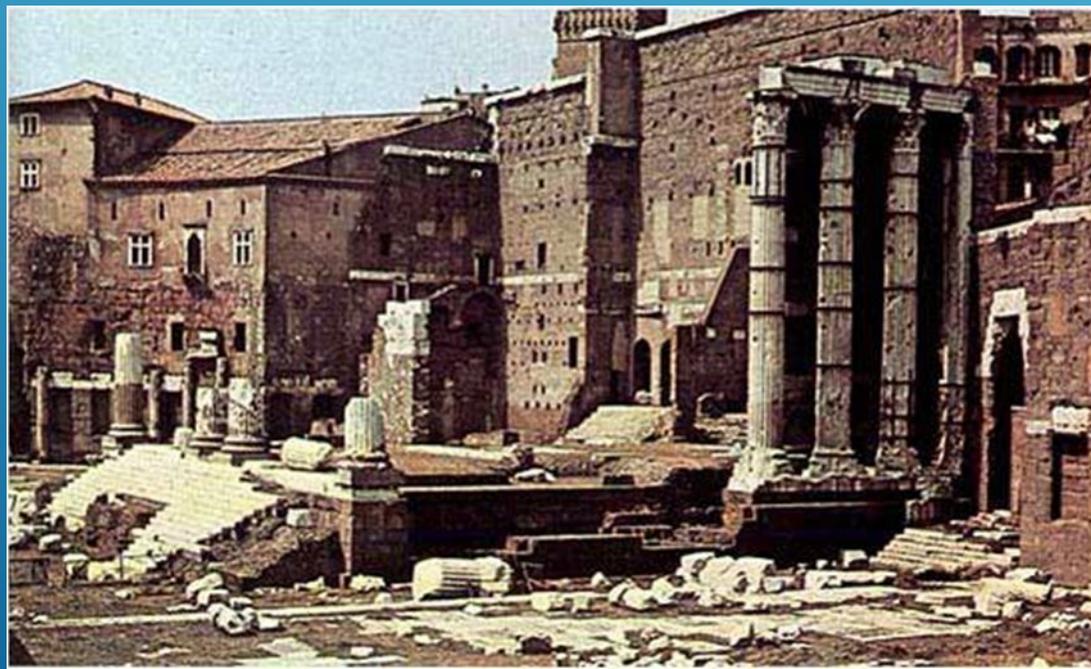
Ведущим искусством по-прежнему остается архитектура. Строительство приобретает грандиозные масштабы. Усиленно сооружаются дороги, водопроводы, мосты.

Форум Августа (создание примерно к периоду 42 — 2 годов до н. э.).

- форум Августа носил исключительно торжественный, государственный характер.

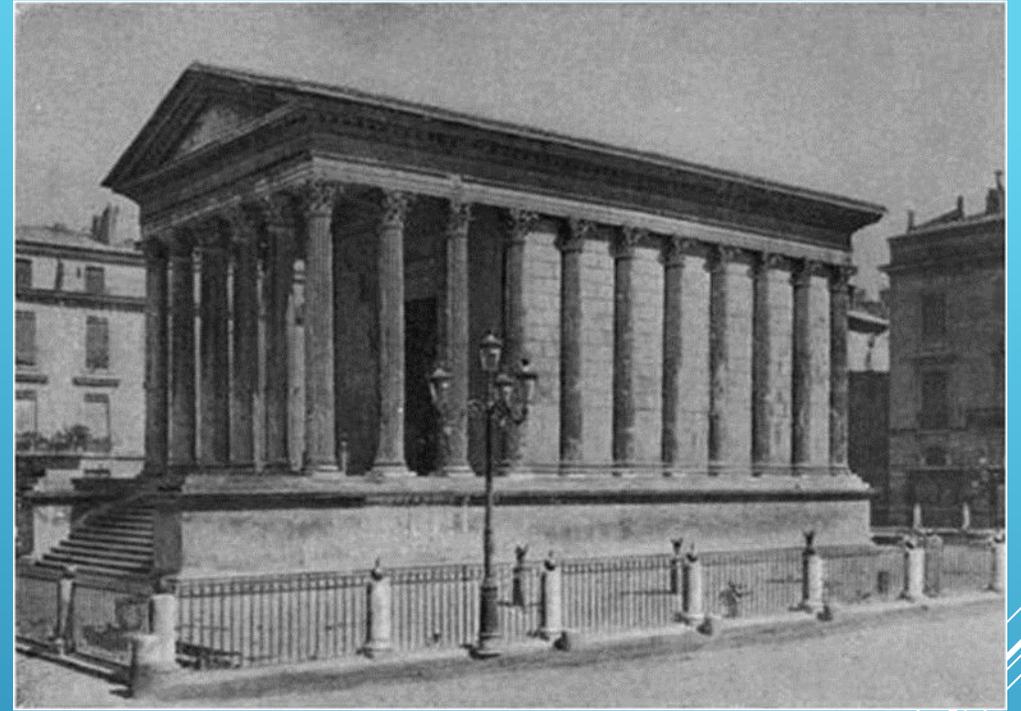
- продолговатая площадь, окруженная очень высокой рустованной стеной (высота ее 36 м. Форум замыкался великолепным храмом Марса Ультора (Мстителя).

- огромные размеры храма (высота колонн портика — почти 18 м), пышный и торжественный коринфский ордер, скульптурного оформления. В постройке его принимали участие греческие мастера.

Ко времени Августа относится самый известный образец римского храма в форме псевдопериптера — так называемый «Квадратный дом» в Ниме. (первые годы нашей эры).

- поставлен на высоком подиуме, фасад подчеркнут глубоким портиком и ведущей к нему лестницей.
- ордер храма— коринфский.
- целла храма более вытянута и по пропорциям близка к золотому сечению.
- пропорции храма и орнаментация фриза отличаются изяществом, но формы несколько суховаты и холодны, что вообще свойственно стилю августовской архитектуры.

Весьма распространенными памятниками архитектуры Древнего Рима были триумфальные сооружения — арки, колонны, ростры (ораторские трибуны).

Арка Августа в Римини (27 г. до н. э.).

- однопролетная арка строгих простых очертаний, увенчанная аттиком (декоративная стенка над карнизом), с почитительной надписью.
- построена в в честь Цезаря Октавиана Августа в Римини на точке пересечения via Flaminia и Via Emilia – важные дороги империи.

Среди гражданских построек августовского времени выделяется законченный в 13 г. до н. э. Театр Марцелла, вмещавший несколько тысяч человек.

Здесь впервые встречается характерная для римского зодчества многоярусная аркада, образующая с ордерам органическое целое – это «римская ячейка».

Эта архитектурная система найдет свое самое совершенное Выражение в Колизее.

Изобразительное искусство времени правления Августа

В портрете времени Августа наряду с официальным придворным портретом, имевшим преобладающее значение, сохраняется и реалистическая линия портрета.

Статуя императора Августа из Прима Порты (1 в. н. э.) - пример официального портрета.

- Август изображен в виде полководца, в панцире, с жезлом в левой руке; подняв правую руку, он обращается с речью к войску.

- Черты лица идеализированы.

Подпорка выполнена в виде дельфина с Амуром.

- Влияние греческой скульптуры 5—4 вв. до н. э. чувствуется в - постановке фигуры, - раскраске мраморной скульптуры.

Римские качества:

- репрезентативность,
- строгость пластической формы, граничащая с холодностью.

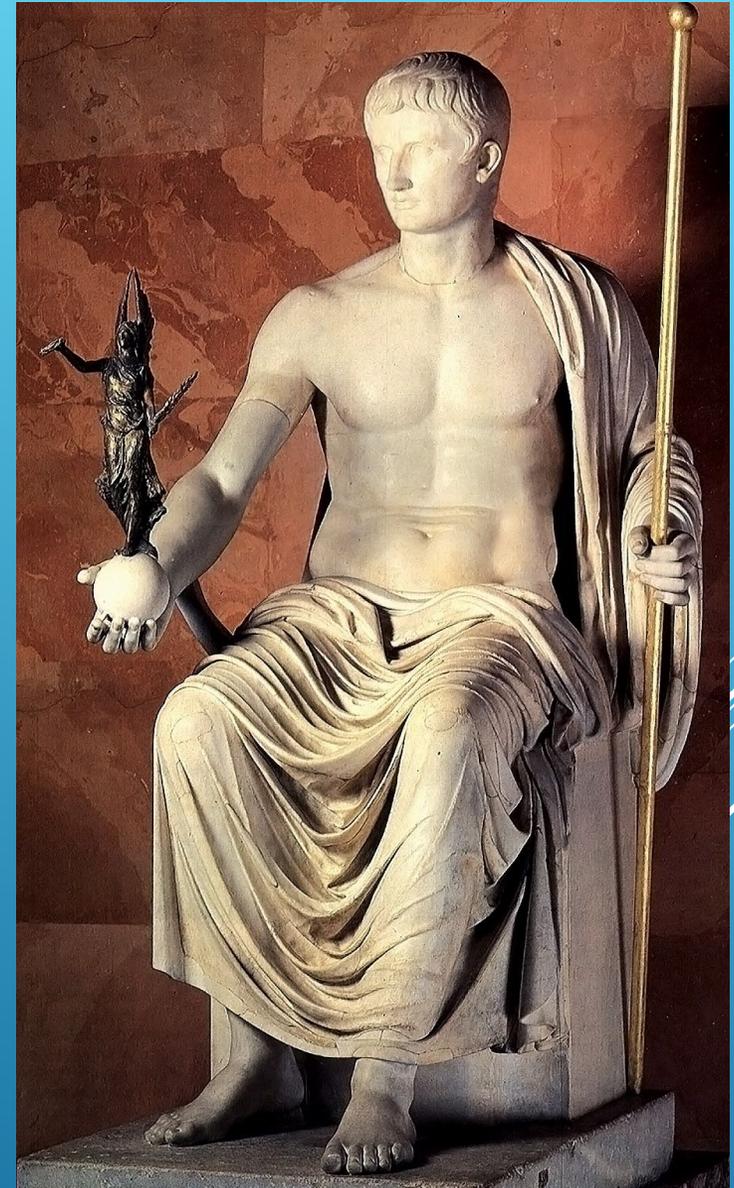

Статуя Августа в виде
Юпитера, восседающего на
троне. Эрмитаж.

Время создания:
Первая половина I в.
Материал: Мрамор.
Размеры: 187 см.

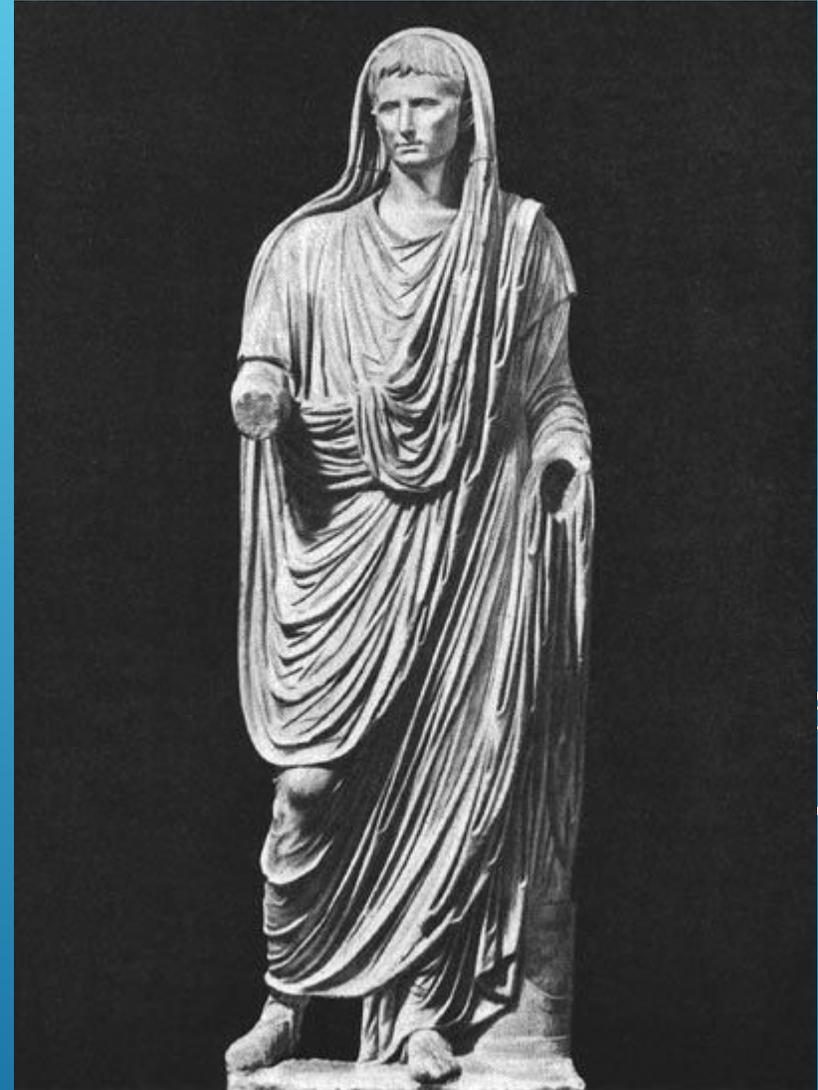
Поступил в 1862 г. Происходит из
собрания Кампана в Риме.

Характерная черта римского
официального портрета -
идеализация и торжественная
парадность образа.

Статуя Августа, приносящего жертву. Мрамор. Нач. I в. н. э. Рим, Национальный римский музей.

- Другой тип портретной статуи изображает Августа в облике верховного жреца, с накинутым на голову краем тоги и чашей для возлияния в правой руке.
- В лице Августа с впалыми щеками и утомленным взглядом чувствуется стремление скульптора передать пожилой возраст;
- образ императора героизирован: как и в более ранних портретах, он представлен как личность, стоящая выше обычных людей.
- голова была исполнена отдельно, из греческого мрамора, и вставлена в статую тогатуса, выполненную рукой другого мастера из итальянского мрамора. Статуи тогатусов изготавливались заранее, портретные же головы заказывались специальным мастерам-портретистам.

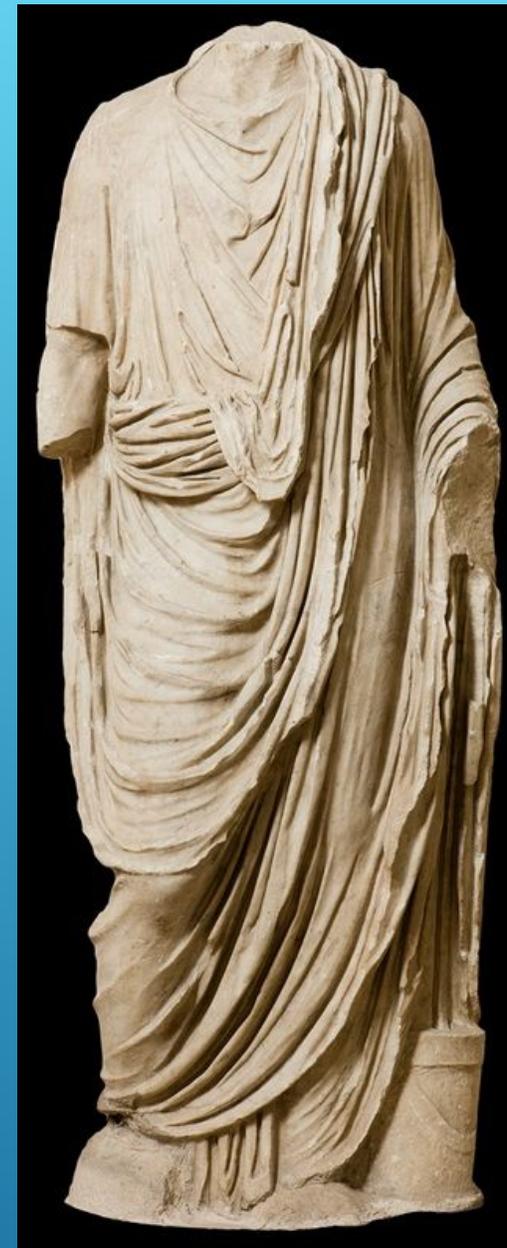

Тип древнеримских статуй, условно называемый «тогатус».

- стоящий прямо и в полный рост мужчина, задрапированный в тогу. В данной иконографии изображают и императоров, и сенаторов, и простых граждан.

О сложении данного типа иконографии можно сказать следующее: «с развитием общественной жизни, с ростом значения полководца-завоевателя, государственного деятеля, законодателя появляется в Риме почетная статуя римлянина, закутанного в тогу („тогатус“)».

Для прославления знаменитых ораторов, удачливых политиков и победоносных военачальников обычных бюстов оказалось недостаточно и в моду вошли статуи выдающихся людей в полный рост — homo politicus, в отличие от изображений в доспехах, подчеркивающих военные заслуги модели. Статуи помещались на высоких пьедесталах в общественных местах, а поскольку изображавшийся человек непременно являлся официальным лицом, то скульптурный портрет изображал его одетым в почетное римское облачение — тогу, а сами статуи начали называть «тогатусами».

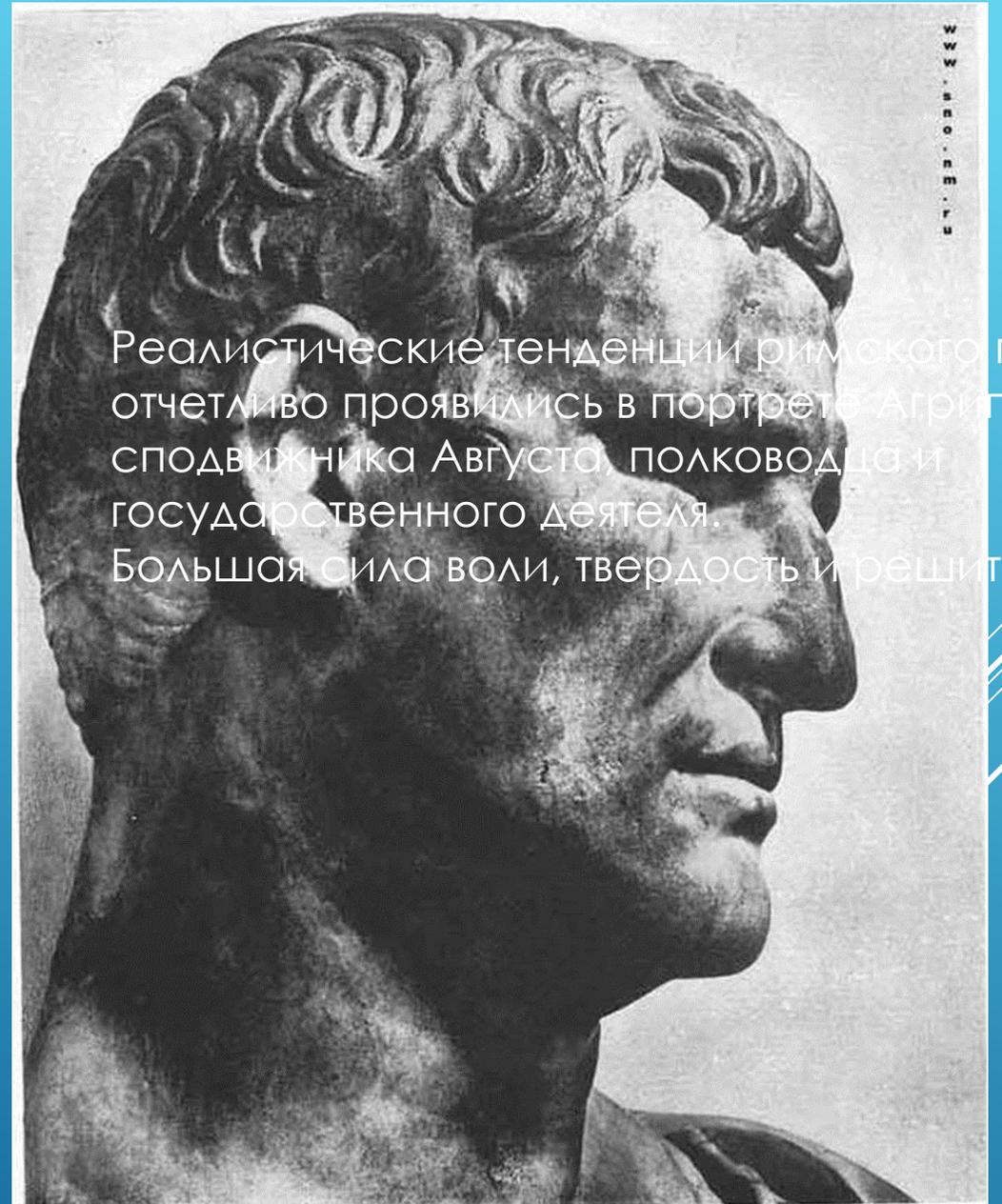

Портрет Агриппы (25 г. до н.э.) .

Талантливый полководец, Марк Випсаний Агриппа был другом и ближайшим помощником Августа, его зятем (он был женат на племяннице императора Марцелле). Занимая высокие государственные посты. По его распоряжению был возведен Пантеон - храм всех богов.

- реалистические тенденции проявились гораздо сильнее, чем в других официальных портретах эпохи Августа.

- скульптор трактует грубоватые черты лица Агриппы обобщенно, но без идеализации, создавая образ человека, наделенного огромной силой воли, твердости и энергии.

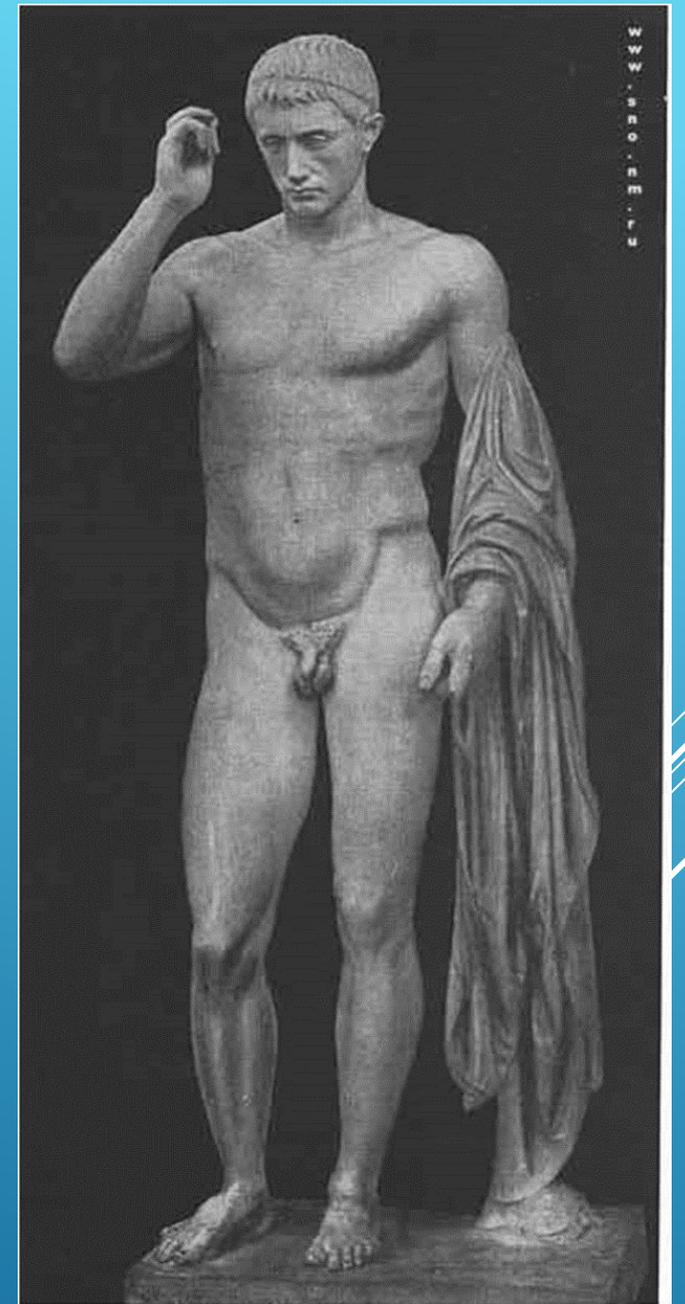

Реалистические тенденции римского портрета отчетливо проявились в портрете Агриппы, сподвижника Августа, полководца и государственного деятеля. Большая сила воли, твердость и решительность.

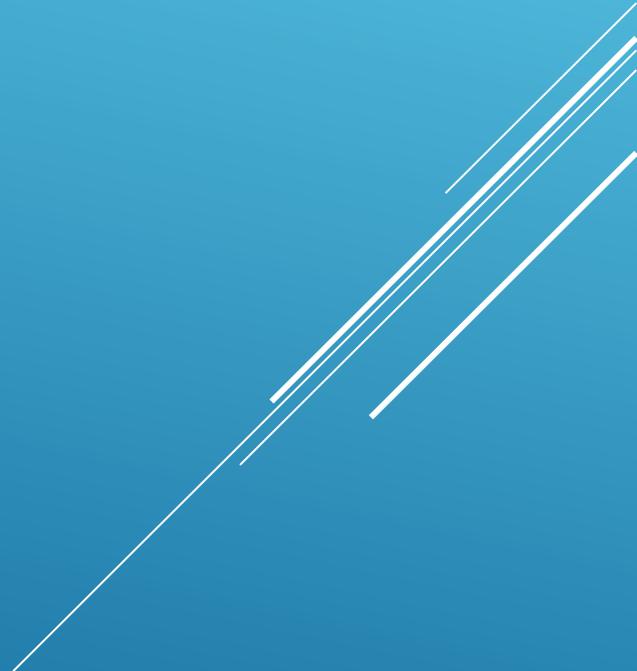
Статуя Германика. Мрамор. Конец 1 в. до н. э. Париж.
Лувр.

Римский военачальник и государственный деятель, консул 12 и 18 годов, прославившийся своими масштабными германскими кампаниями. Почётный когномен *Germanicus* — «Германский» он, как и его брат, унаследовал от отца в 9 году до н. э.

Портретная статуя Германика, полководца и политического деятеля (умершего в 19 г. н. э.), окруженного ореолом славы, дает величавый образ этого человека, изображенного обнаженным, как греческий герой.

Правление династии Флавиев
вторая половина 1 в. н. э.
Архитектура

Архитектура приобретает грандиозный масштаб

Задача:

- Красота и изящество греческих храмов,
- Роскошь и пышность колоссальных сооружений Древнего Востока.

К концу 1 в. н.э. Рим приобрел облик столицы мировой державы.

Образец – эллинистическое искусство, а не классический период как во время правления Августа.

Самый большой амфитеатр сооружен в Риме в 75-80 годах и в середине века получил название Колизей от латинского слова "колоссеум" (колоссальный).

- 50000 зрителей.
- 3090 пар гладиаторов одновременно.
- представляет собой эллипс (длина 188 м). Вокруг арены, располагались места для зрителей, образующие четыре яруса. Стена Колизея высотой в 50 м сложена из крупных блоков травертина. Три яруса сводчатых арок опираются на скрытые в стене мощные столбы.

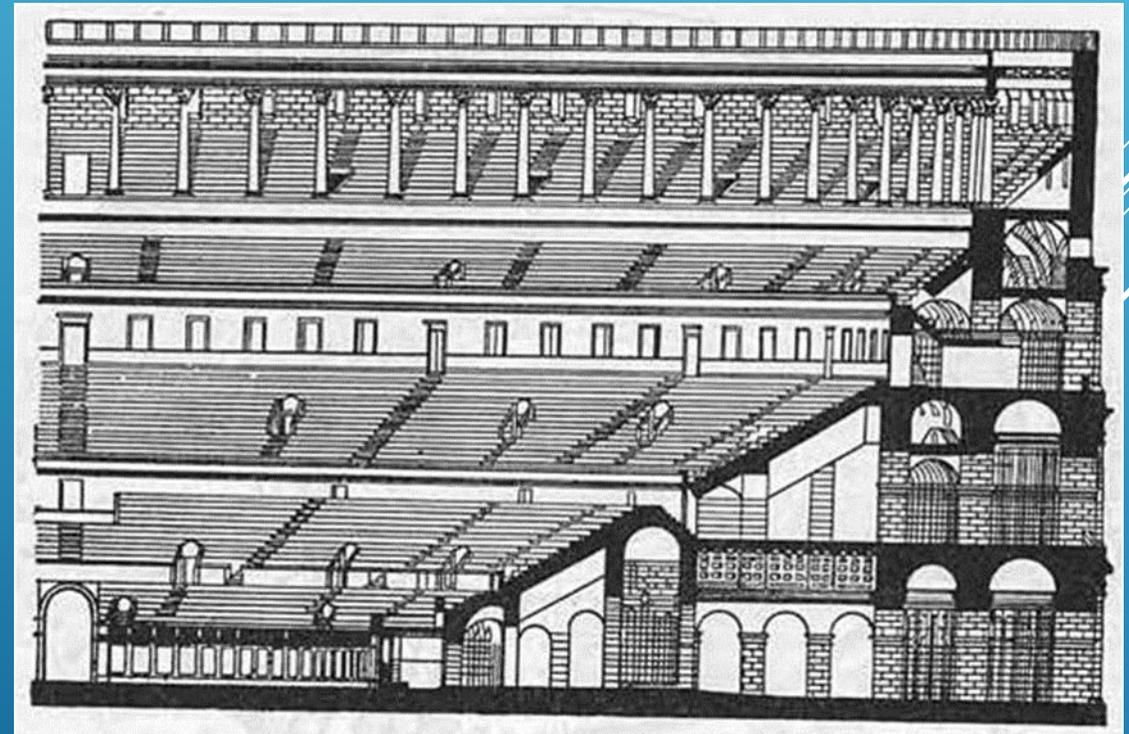
1 ярус - полуколонны дорического ордера,

2 ярус – ионический ордер,

3 ярус – коринфский ордер,

4 ярус – коринфские пилястры.

Колизей построен из туфа; облицован более твердым травертином. В конструкции сводов и стен широко использовались кирпич и бетон.

Триумфальная арка Тита. (81 г. н.э.).

- В ознаменование взятия Иерусалима.
- Мощная по формам однопролетная арка украшена колоннами с композитными капителями.
- Высокий, строгий аттик с почитательной надписью.
- Была задумана как своеобразный постамент для статуи императора Тита на квадриге (статуя не сохранилась).

Арка Тита отличается от арок эпохи Августа большей монументальностью и пластическим богатством.

Изобразительное искусство правление Клавдия, Нерона и династии Флавиев

Портрет времени Августа носил идеализирующий характер. Мастера обращались к греческому искусству классического периода (4 – 5 вв. до н. э.).

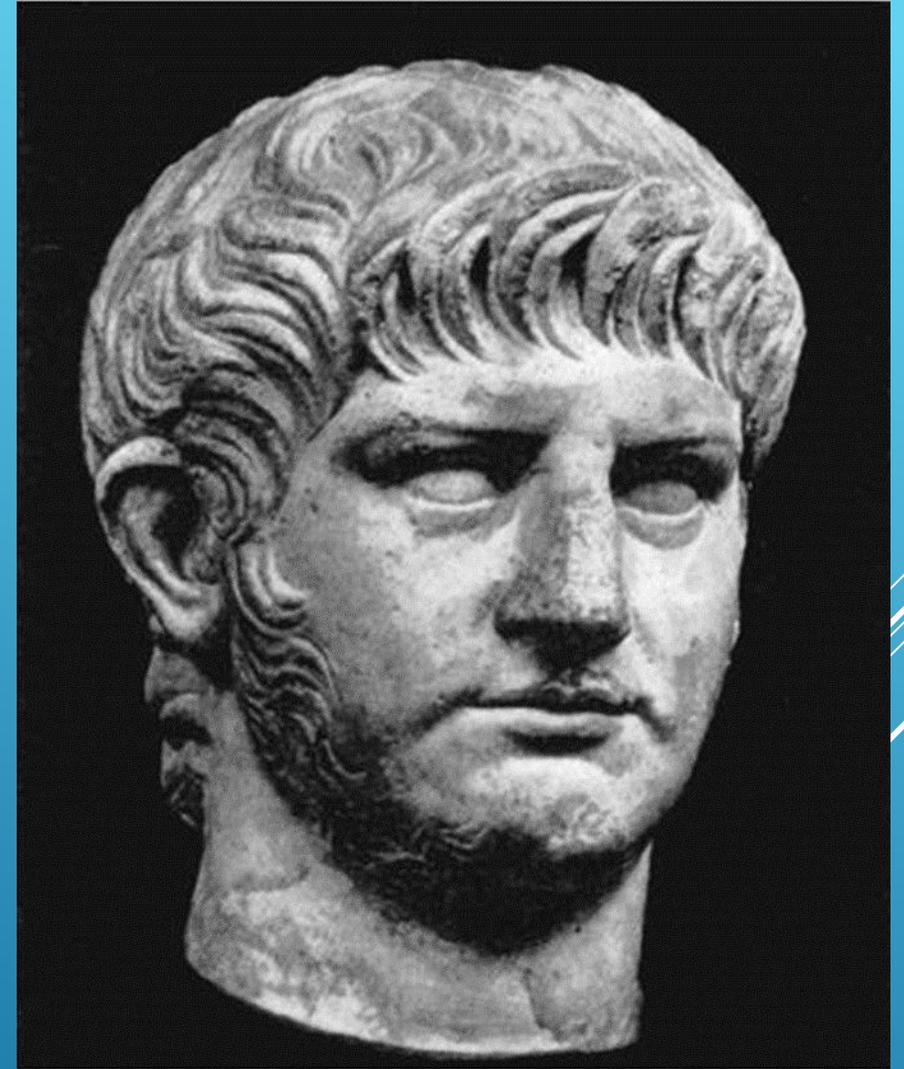
А портретисты второй половины 1 в. н.э. (правление Клавдия, Нерона и династии Флавиев) опирались на реалистические направления эллинистического искусства.

Характерно большая

- реалистичность,
- живописность,
- театральность.
- стремление к индивидуализации портретного образа,
- создание острых характеристик,
- оживление лица мимикой,
- подчеркивание самых ярких черт (самодовольно-скептическая складка губ Вителлия, усмешка Веспасиана, гримаса Цецилия Юкунда).

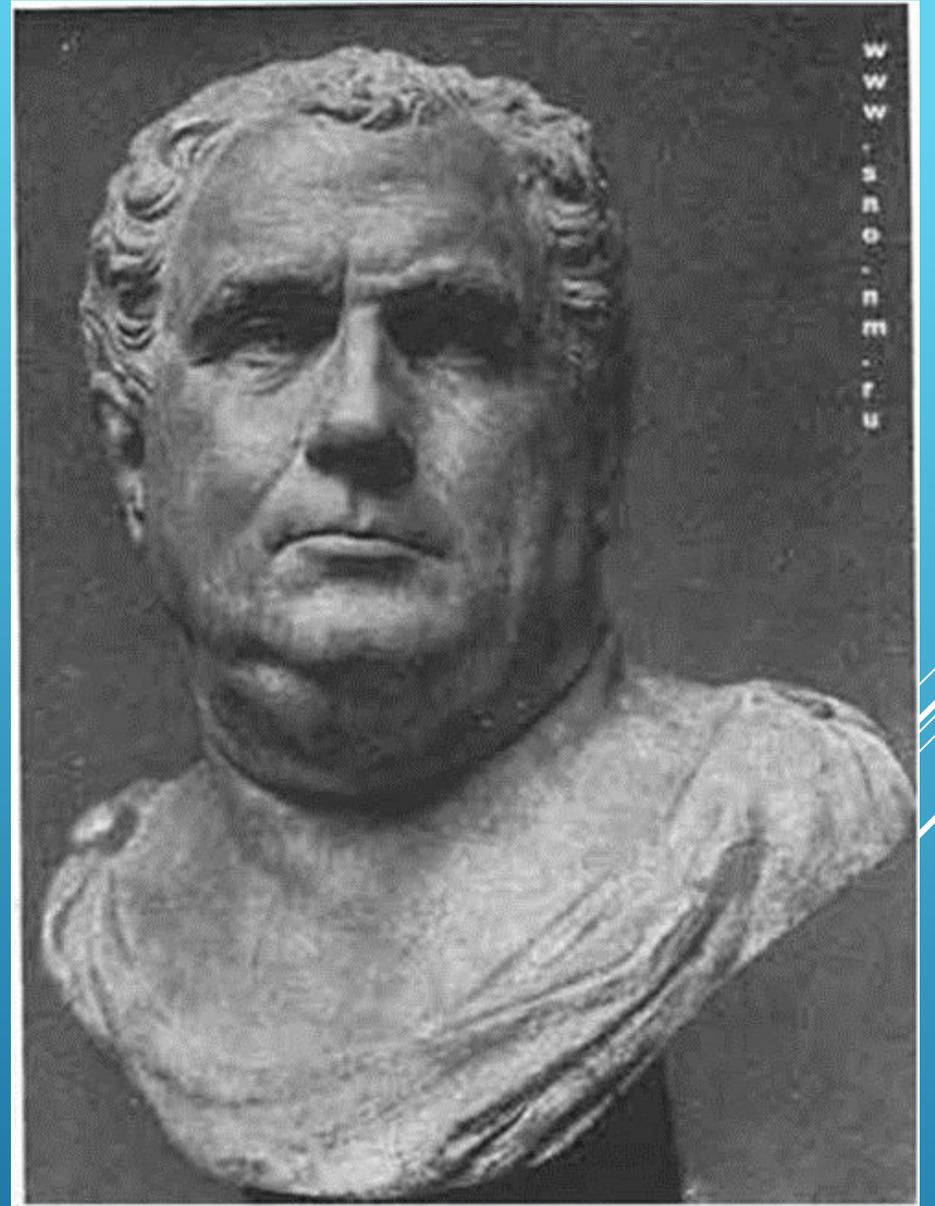
Голова Нерона. Мрамор. 50-е гг. н. э.
Рим, Национальный римский музей.

- изображает его молодым.
- Моделировка лица с его нерезкими, немного расплывчатыми чертами выполнена очень мягко.
- небольшие глаза под припухшими веками смотрят пристально и недоброжелательно.

Портрет Вителлия. Мрамор.
68—69 гг. н. э. Париж. Лувр.

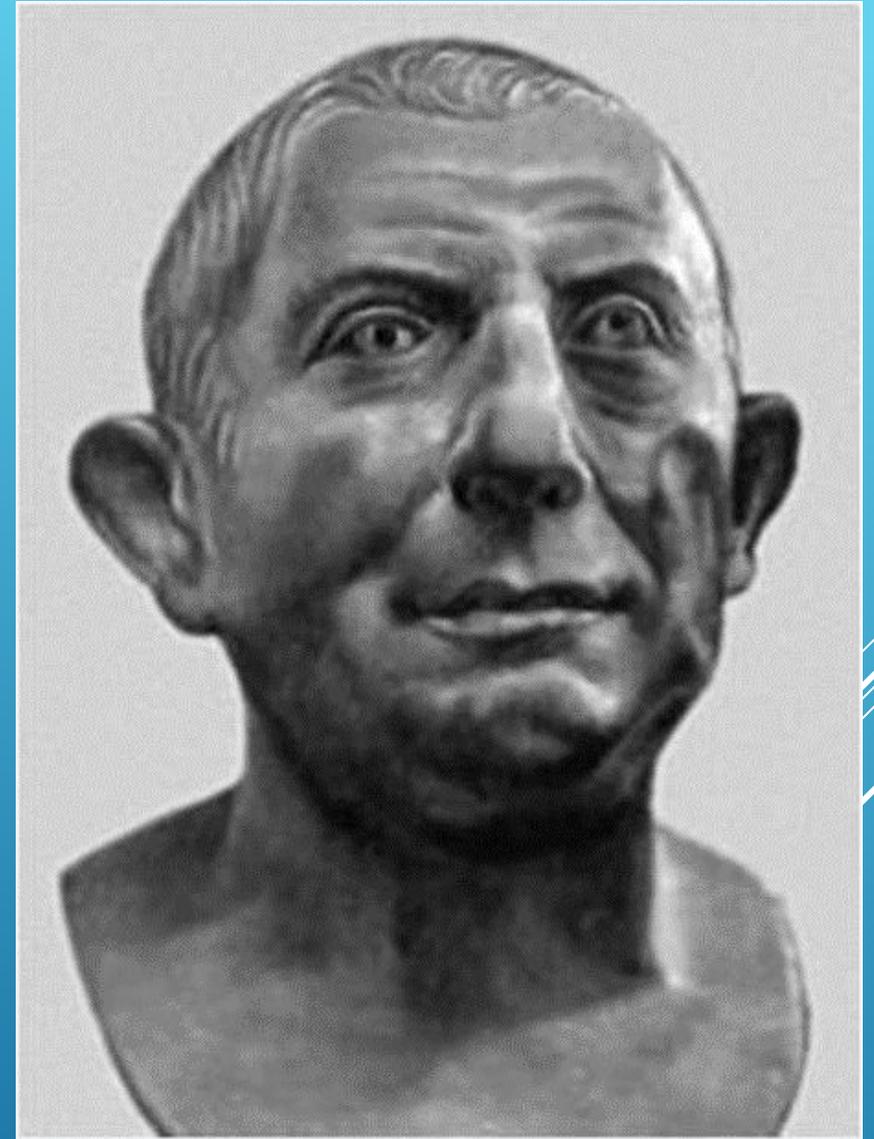
Портрет императора Вителлия — с огромной яркостью воплощен исполненный важности и самодовольства облик этого императора, славившегося своим обжорством.

Портрет Цецилия Юкунда. Бронза. 60-70-е гг. Неаполь, Национальный археологический музей.

Еще более остро и резко дана характеристика в найденном в Помпеях бронзовом бюсте банкира Цецилия Юкунда — душевная черствость и циничная расчетливость банкира показаны здесь с предельной наглядностью. Найден в Помпеях в доме Цецилия Юкунда.

Скульптор использовал натуралистические подробности, такие, как кривой рот, оттопыренные уши, бородавку на щеке, для того чтобы конкретизировать образ. Портрет Цецилия Юкунда — неприукрашенный, беспощадный лик одного из представителей «новых людей». Надписи на полу в атриуме нескольких домов в Помпеях гласят: «Прибыль — радость», «Привет тебе, прибыль».

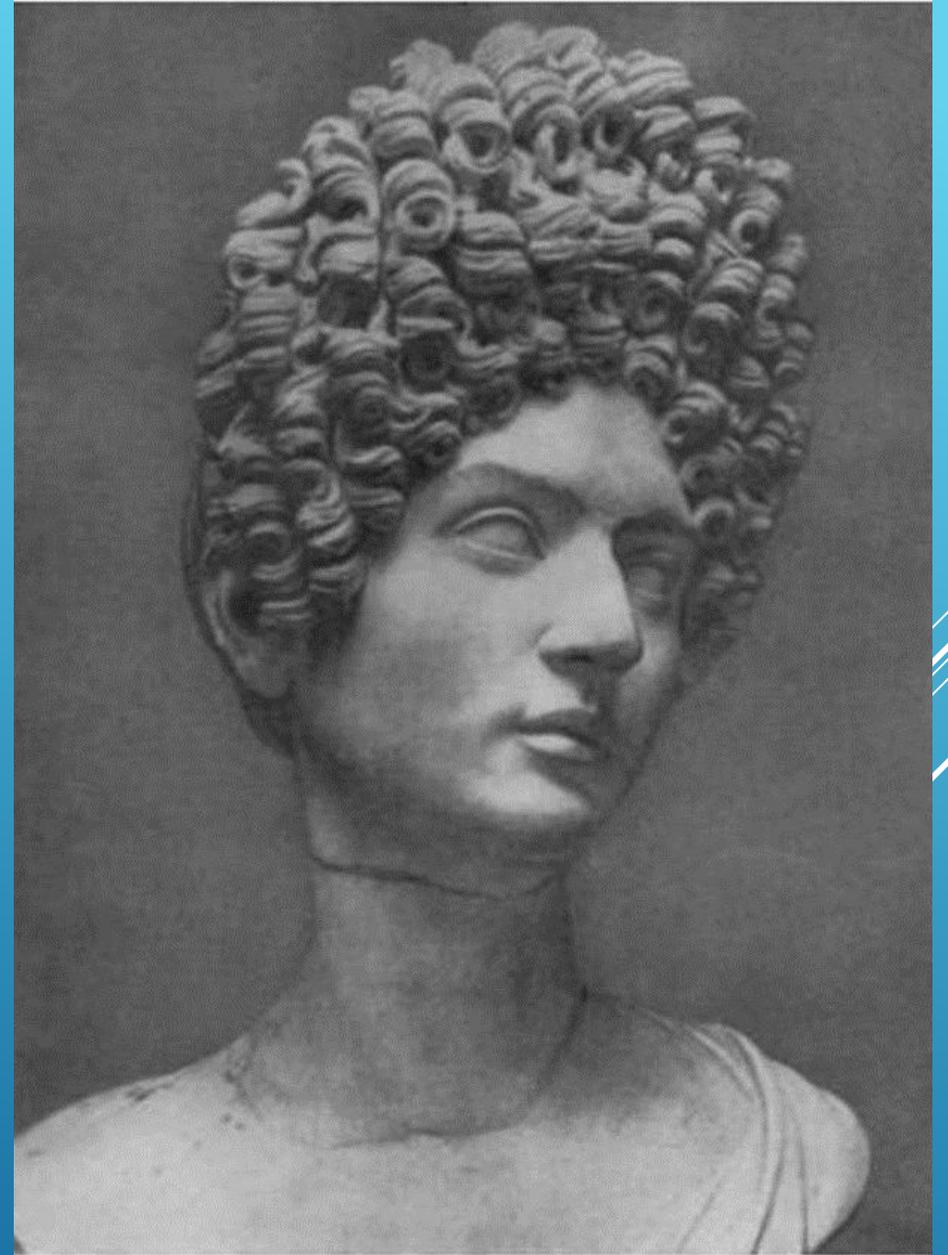

Портрет молодой римлянки. Мрамор. 80—90-е гг.

Портрет римлянки в модной высокой причёске из завитых локонов более тонко по характеристике; в нем нет резких акцентов.

- сохраняется реалистическая правдивость;
- за благородной внешностью знатной римской дамы угадываются черты ее характера — эгоизм, душевная холодность.

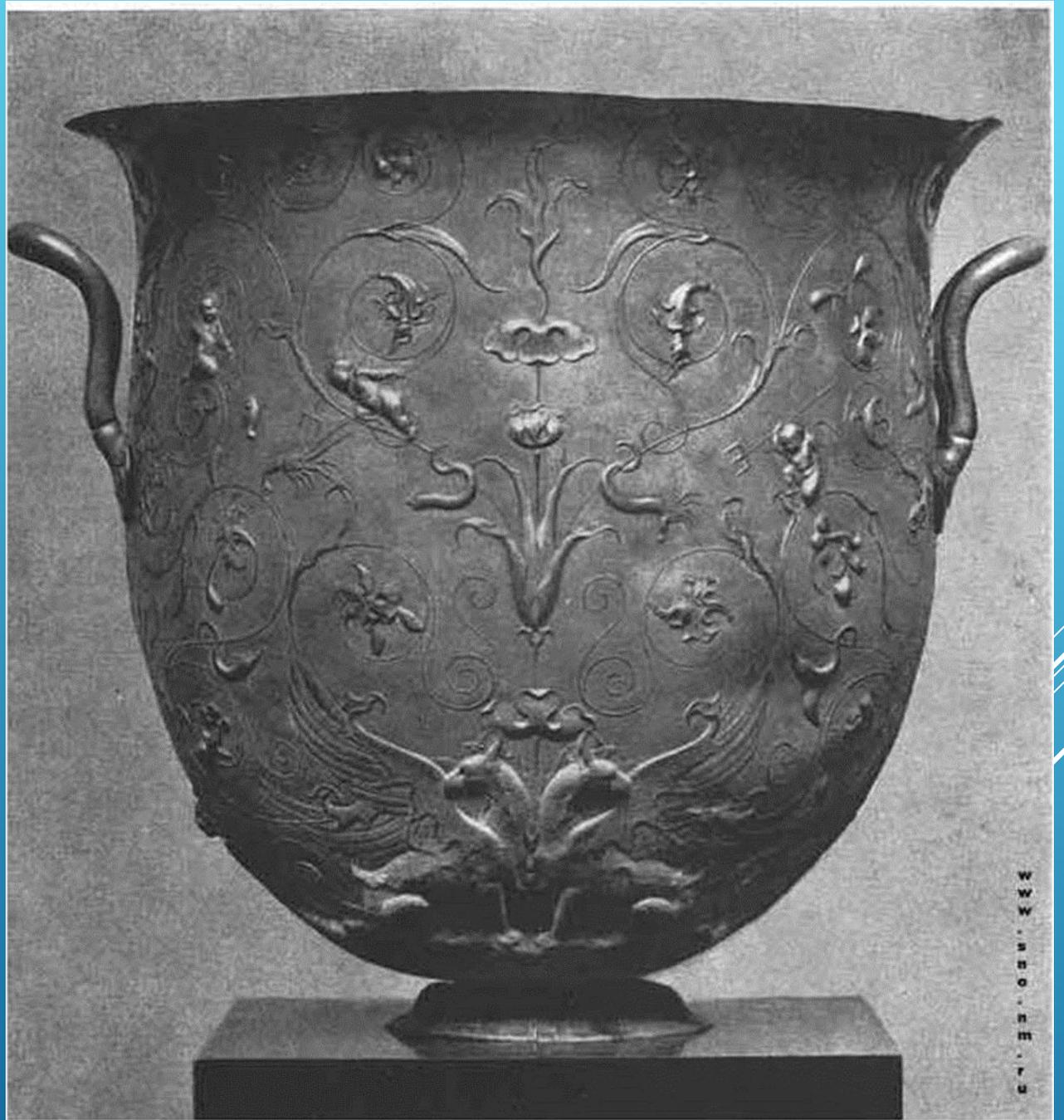
Этот портрет отличается большой технической изощренностью в обработке мрамора.

Декоративно-прикладное искусство

В 79 г. при извержении Везувия погибли города Помпеи, Геркуланум и Стабии. Внезапность этой катастрофы способствовала сохранению под слоем пепла и лавы всего, что не было сразу уничтожено огнем.

Серебряные
сосуды,
найденные в
Гильдесгейме и
Боскореале,
поражают по
красоте и
совершенству
работы. 1 в. н.э.

Римское прикладное искусство достигло очень высокого развития. Резные, чеканные золотые и серебряные чаши, роскошные сосуды из стекла, оправленного в золото, прекрасные ткани украшали удобные и красивые дома богатых римлян.

Живопись

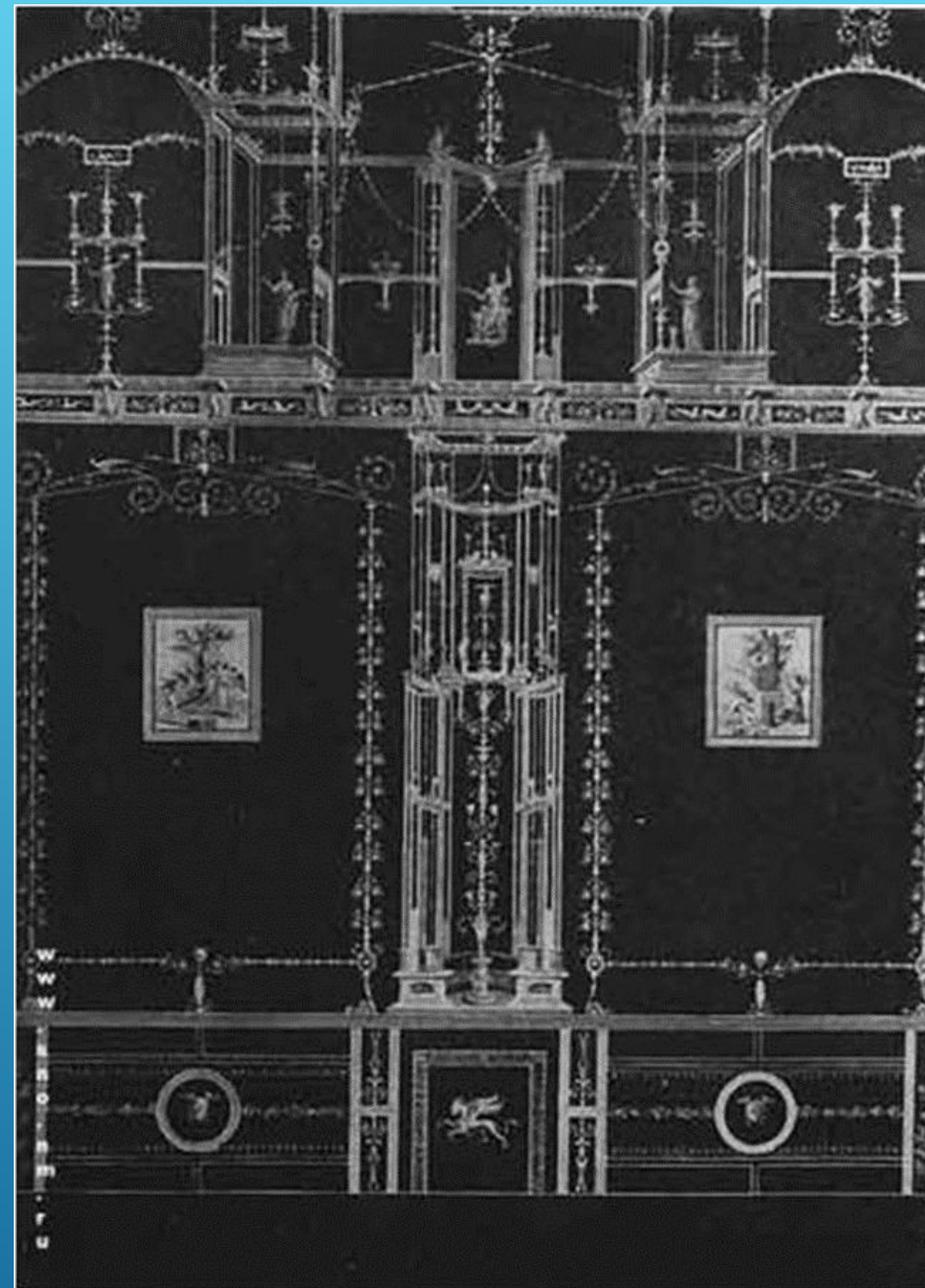
1 в. н. э

В этот период развиваются
третий и четвертый стили
живописи.

3-й декоративный стиль (конец 1 в. до н. э. — начало 1 в. н. э.) полностью соответствует несколько холодному и парадному стилю Августа.

Росписи подчеркивают плоскость стены, украшенной лишь тончайшими орнаментальными мотивами, среди которых преобладают очень тонкие, нарядные колонны, более всего похожие на металлические канделябры, отчего третий стиль называют канделябрным.

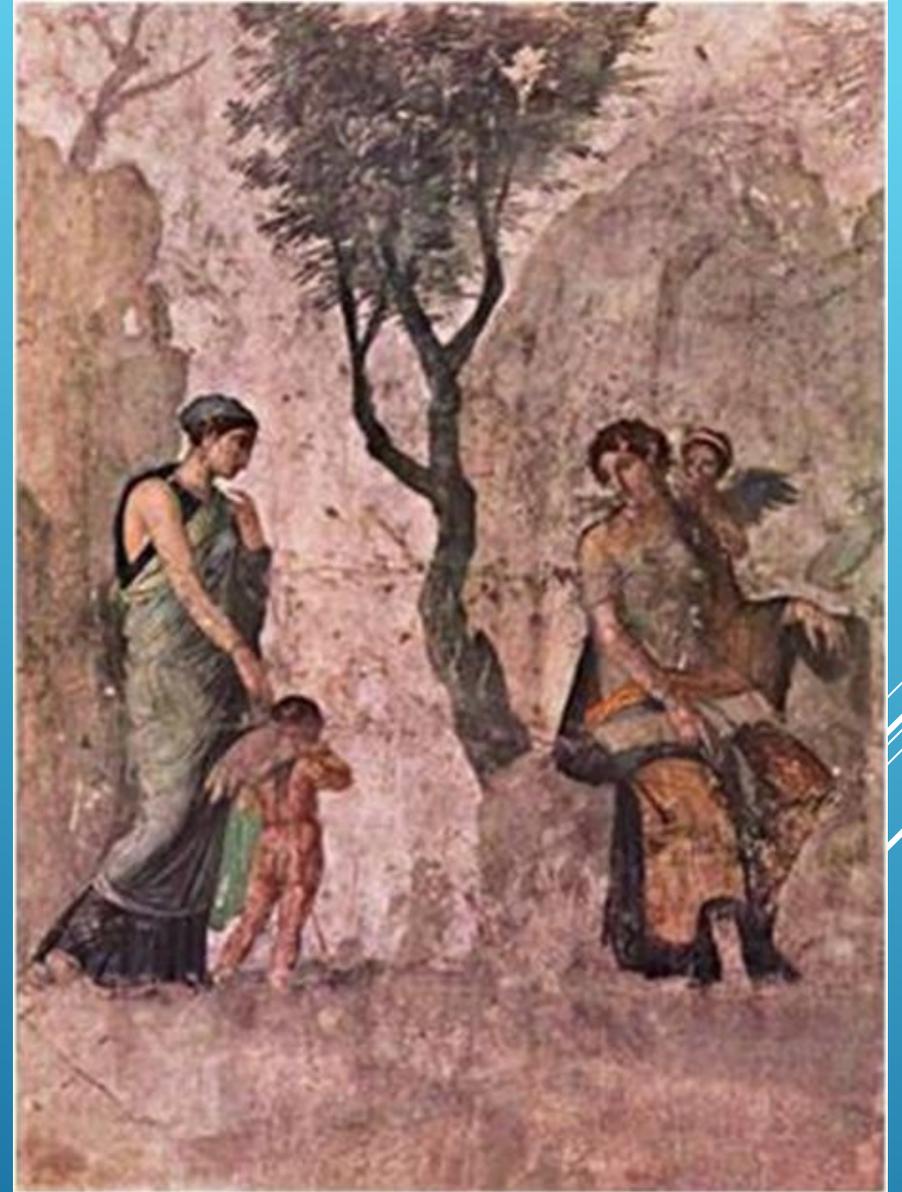

Наказанный Амур. 25 до н.э. -
Общая высота 174 см. Настенная
роспись.

Фреска 4-го декоративного (помпеянского) стиля из Геркуланума.

Относящиеся, ко второй половине 1 в. росписи 4-й декоративный стиль свидетельствуют о новых вкусах.

- Орнаментальная часть росписей имеет характер фантастических архитектурных композиций;
- пространственный и динамический характер.
- гамма красок пестра;
- живопись разрывает плоскость стены, расширяет пределы комнаты.
- большая реалистичность и объемность форм.

Женщина с ручкой.
Настенная роспись из
Помпей.
4-й декоративный
(помпеянский) стиль

2 век н.э. называют золотым веком Римской империи.

Кроме Рима в это время переживают расцвет Провинции.

2 век н.э. – правление династии Антонинов (96 – 192 гг.):

Нерва (96 - 98 гг.),

Траян (98 – 117 гг.) – первый римский император из провинциальной (испанец) знати. Ведет активную завоевательную политику. Завоевал Дакию, превращает Армению в римскую провинцию. В его правление Римская империя включает в себя максимальные территории.

Этот император почитался лучшим из всех в римской истории.

Адриан (117 – 138 гг.) – пришлось отказаться от некоторых завоеваний Траяна. **Главная задача** – укрепление границ для сохранения огромной римской державы. Большое внимание уделял управлению провинциями. Щедро субсидировал строительство в провинциях. Поклонник греческой культуры (так называл себя сам).

Антонин Пий (138 – 161 гг.).

Марк Аврелий (161 – 180 гг.) – выдающийся философ стоик. Золотой век закончился. Внешнеполитические проблемы – натиск соседних племен. Внутри империи – восстания провинций. Все больше получает распространение христианство, особенно в восточных провинциях. В искусстве – архаизирующие тенденции.

Коммод (180 – 192 гг.) – последний представитель династии. При нем – террористический режим.

Архитектура

В 1 пол. 2 в. при императорах Траяне и Адриане – в Риме продолжается строительство грандиозных сооружений.

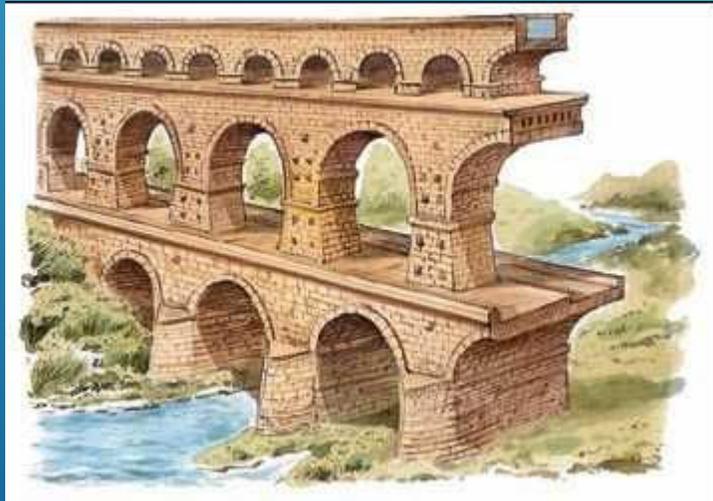
Во 2 пол. 2 в. – строительство в столице сокращается, становится скромнее в размерах и украшении.

Акведук в Сеговии. Кон. I — нач. II вв. Камень, бетон. Испания.

Построен при императоре Траяне.

- двухъярусный, с узкими высокими пролетами;

сложен из необработанного камня, благодаря чему гармонично вписывается в окружающий пейзаж.

Гарский мост (римский акведук в Ниме) . I в. до н. э. — I в. н. э. Франция .

Одним из удивительнейших чудес Вечного города были акведуки. Великое свершение инженерной мысли. Они подвели чистойшу воду прямо к домам миллиона жителей Рима.

Изящные, шагающие по ландшафту арки и подземные тоннели приносили в город — трудно поверить — миллиард тонн пресной воды ежедневно.

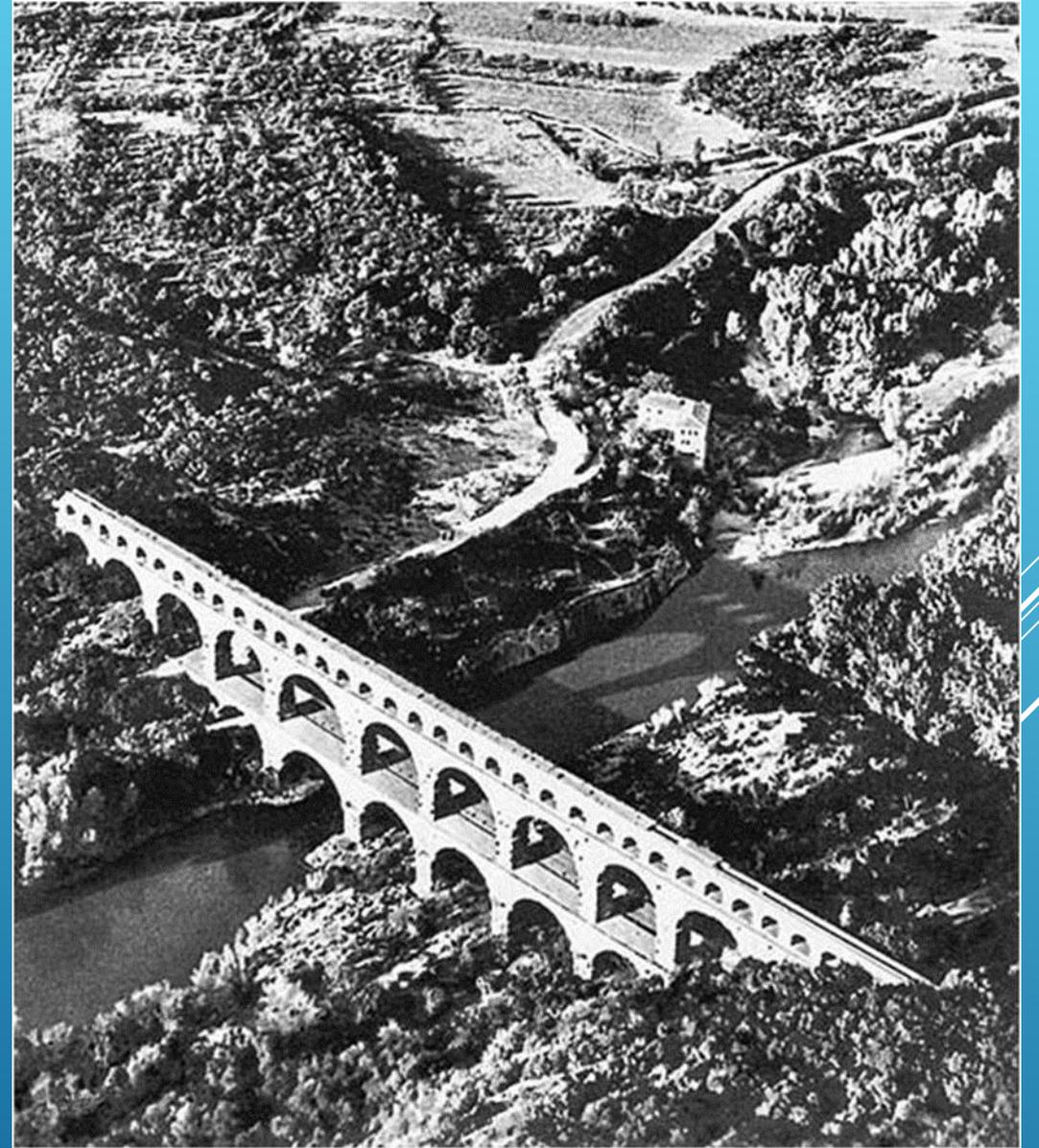
Эта фантастическая система стала жизненной силой Рима и инженерной моделью для городов всех последующих времен.

Гарский мост
(акведук в Ниме). Деталь.

Акведук в Ниме. Аэрофотография

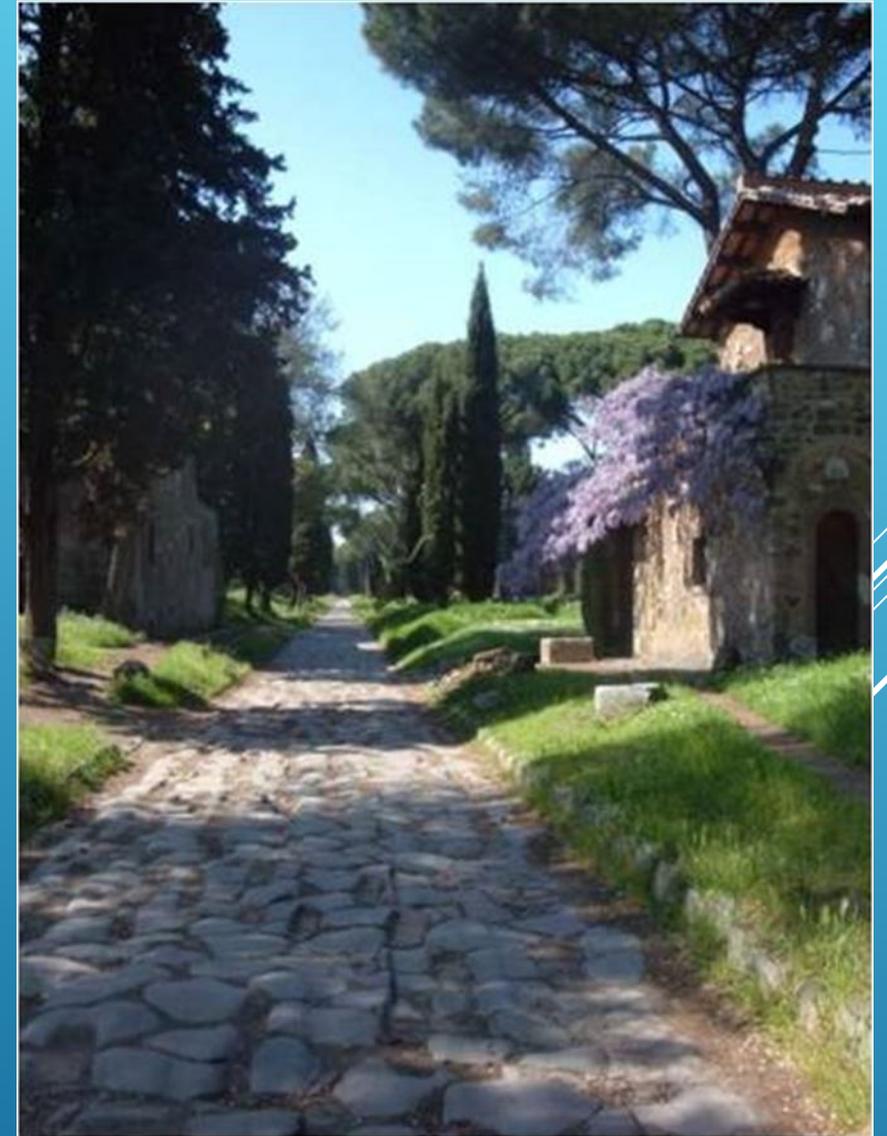

Мост Сант-Анджело . II в. Рим.

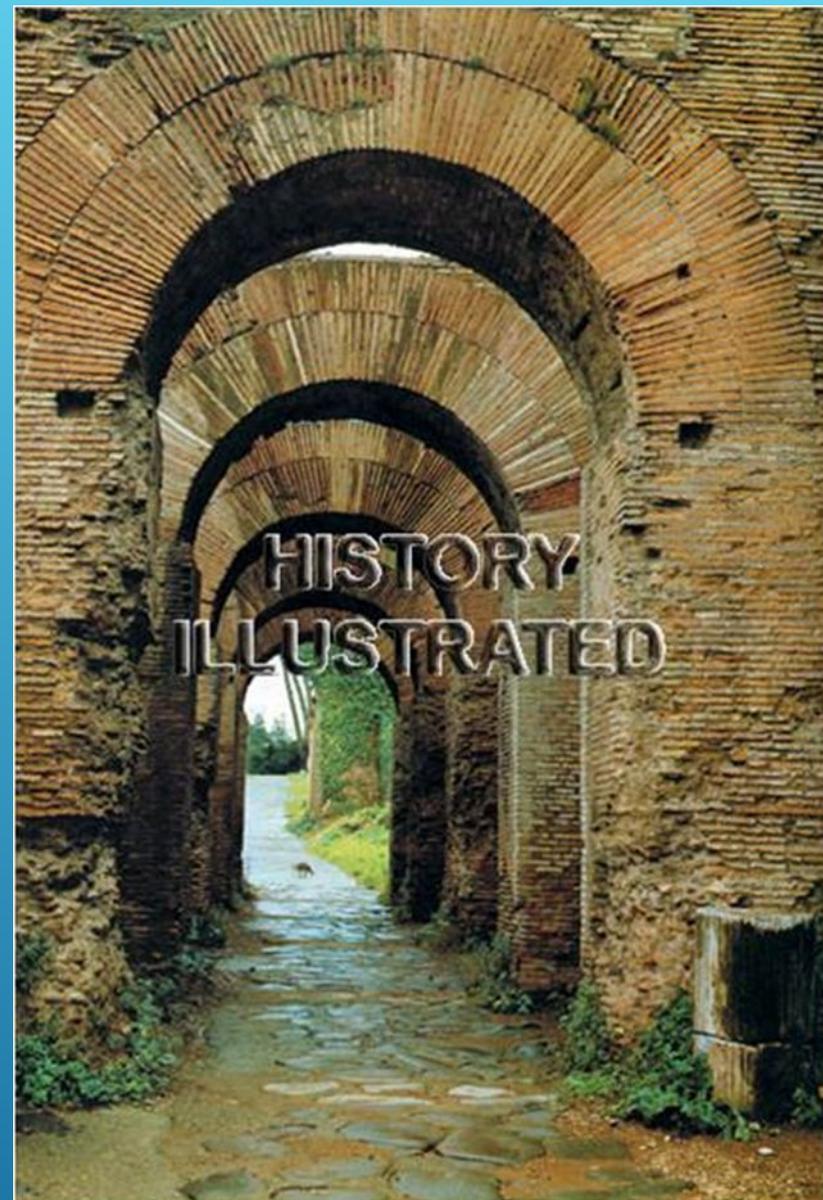
Был построен с целью соединить Замок Сант-Анджело (Мавзолей Адриана) с Марсовым полем. Украшавшие мост статуи были заменены в XVII в. работами известного мастера Лоренцо Бернини.

Аппиева дорога в Риме (Via Appia). IV—III вв. до н. э. первая римская мощеная дорога, она была проложена со стратегической целью между Римом и Капуей, протяженность составляла около 350 км. Была выложена из квадратных камней, по ней свободно могли проехать, не сталкиваясь, два воза.

Аркада на Новой
Аппиевой дороге
(Via Nuova).

Строительство при Траяне Форум Траяна .

Около 100 г. Крупнейший архитектор того времени **Аполлодор Дамасский**.
- самый крупный ансамбль Древнего Рима, самый красивый. Был вымощен полудрагоценными камнями, на нем стояли статуи побежденных противников.
- состоял из нескольких частей, а не из одного перистильного двора, как раньше:

1. **Пятинефная базилика Ульпия** – крупнейшая в Древнем Риме,
2. **Две библиотеки** — греческой и латинской литературы – в перистильном дворе.
3. **Колонна Траяна** стояла между библиотеками,
4. **Храм Траяна** – в еще одном дворе.

Колонна Траяна . II в. Высота 40

м.

- воздвигнута в честь покорения Дакии (территория современной Румынии).
 - рельефы изображали сцены из жизни даков и пленение их римлянами.
 - император Траян фигурирует на этих рельефах свыше восьмидесяти раз.
- Статую императора наверху колонны со временем заменили фигурой апостола Петра.

Еще одна часть форума Траяна – лавки Траяна (рынок Траяна).

Форум задумывался не просто как городская площадь. Чтобы гарантировать себе народное признание Траян приказал построить на Форуме своего рода торговый центр.

Лавки – два мощных полукружия, обращенные в сторону главной площади.

Правое полукружие - пятиуровневый торговый комплекс, располагался на склоне холма высотой в 40 метров. Насчитывал ни много ни мало — 150 лавок.

Новые быстрые и экономичные методы строительства:

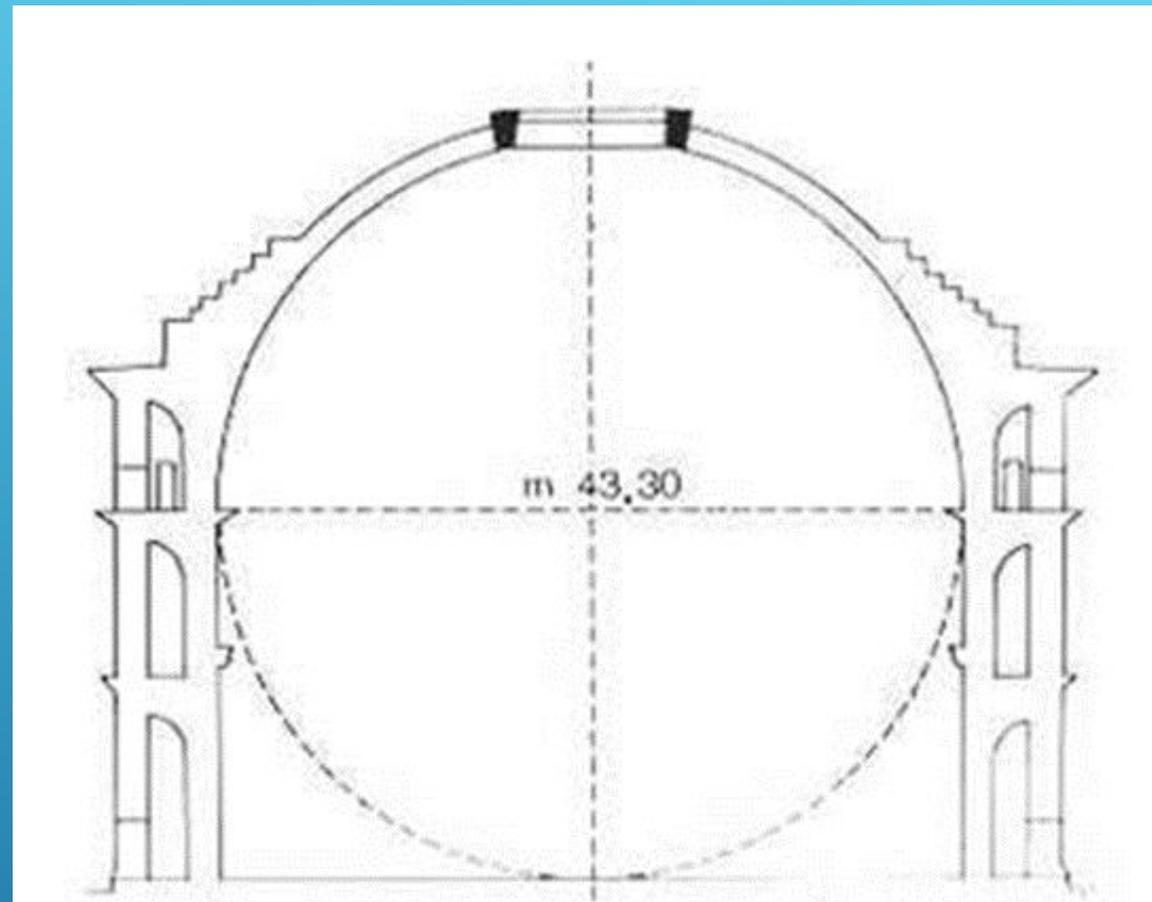
- стены лишь облицовывались кирпичом.
- кирпичи разрезались пополам для снижения затрат.
- стена – из смеси из бетона с камнями, это и позволило увеличить высоту сооружения до пяти этажей.
- мастерство римлян в обращении с кирпичом не только как со строительным, но и как с отделочным материалом.

Пантеон (храм во имя всех богов).
Архитектор Аполлодор Дамасский.

- первое здание было построена в 27—25 гг. до н. э. императором Агриппой. Сгорело во время пожара.
- новое здание построено в 1 пол. 2 в. при императоре Адриане.
- фасад выражал владычество Рима над миром.
- греческий портик поддерживают 16 колонн, вытесанных из египетского гранита, привезенных из Асуана.

Пантеон. Реконструкция.
Разрез. Размер диаметра
создан из расчета пропорций
человеческого тела

Внутри Пантеон имеет двухъярусную стену.

- нижний ярус с колоннами и нишами прорезан сводчатыми арками.**
- верхний – меньше, более плоский.**
- на нем покоится купол, украшенный кессонами.**

Купол Пантеона - самый большой куполом античности. Д – 43,2 м. Он оставался крупнейшим в Европе, пока в 15 в. архитектор Брунеллески не создал купол собора Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции.

Внутренняя поверхность купола символизирует небо, а венчающий его окулус является символом солнца.

Окулус (Д – 9 м) — «глаз Пантеона» - единственное в здании отверстие для освещения вентиляции.

Пантеон. Реконструкция. Разрез.

