

Древняя Греция
КЛАССИКА

Важнейшие факторы,
повлиявшие на искусство
данного периода

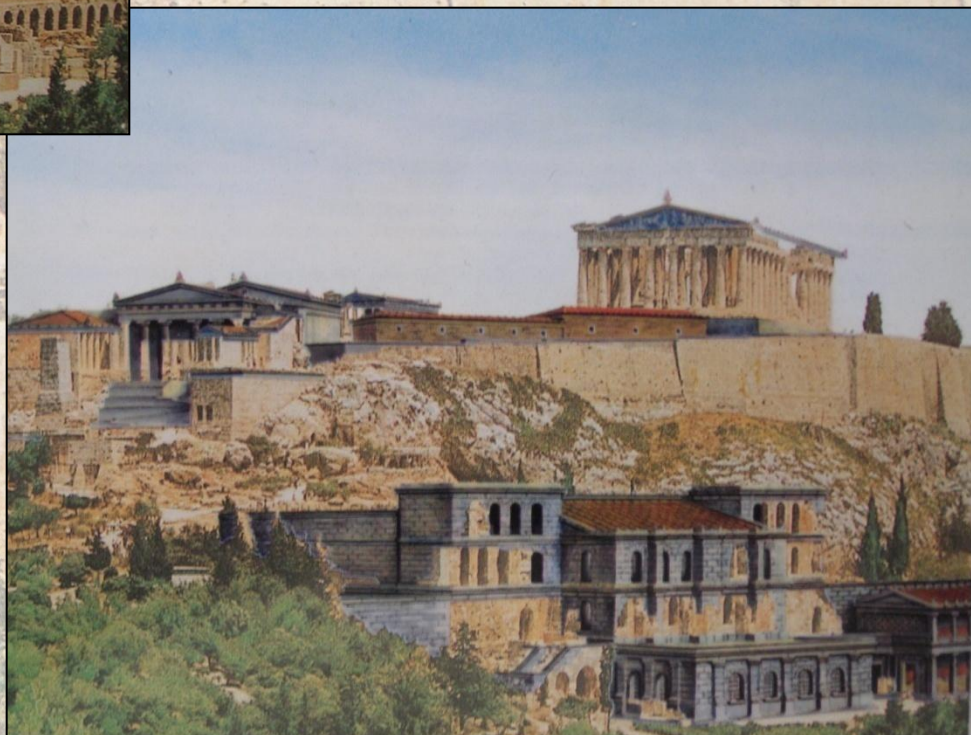
- **развитие полиса;**
- **подъем самосознания как результат победы над персами;**
- **рост влияния Афинского морского союза, приведший к сосредоточению в Афинах многих деятелей культуры Греции;**
- **происходит перемещение центра культурной жизни из Ионии (Малая Азия) в Афины, центр Аттики.** В это время были открыты мраморные каменоломни Пентеликона близ Афин, что дало возможность шире применять мрамор в строительстве.

Монументальное строительство осуществлялось в Афинах, где был создан комплекс Акрополя в честь победы над персами. Акрополь — 156-метровый холм, место древнейшего поселения в Аттике. В микенский период здесь находилась царская резиденция. В 480 г. храмы Акрополя были разрушены персами.

Акрополь. Современное состояние

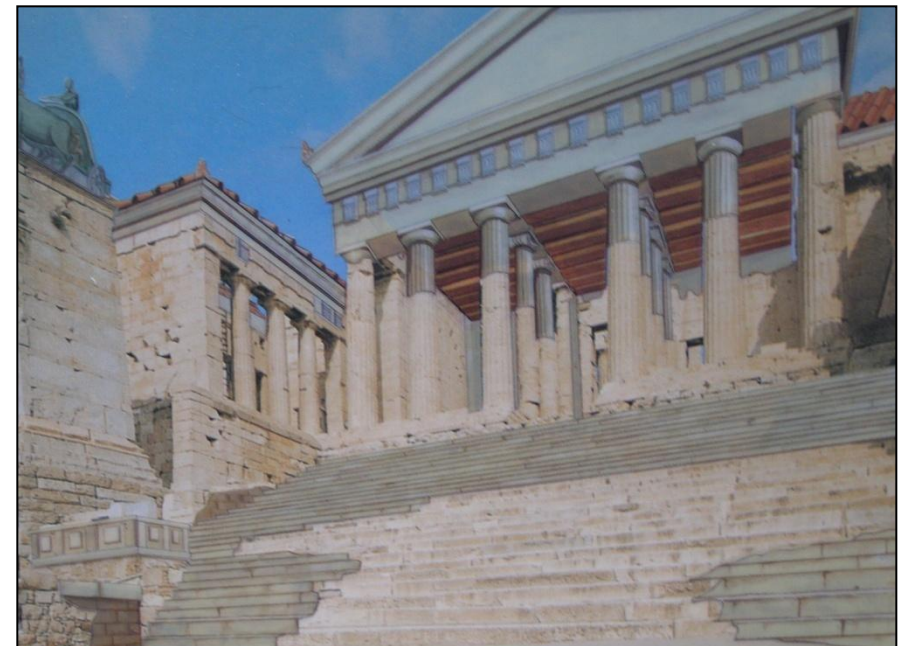
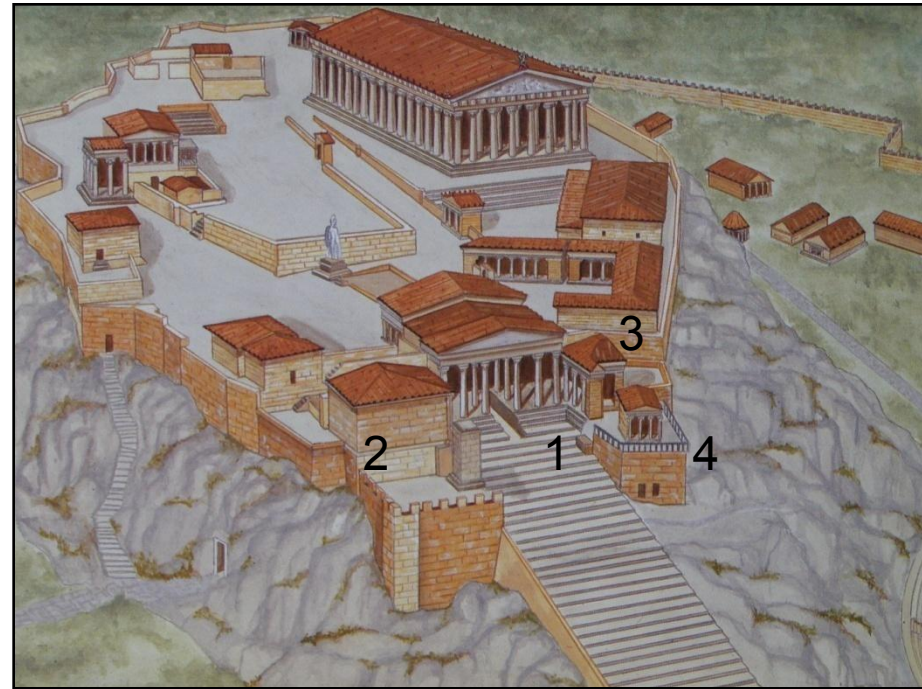
Акрополь. Реконструкция

Перед Платейской битвой 479 г. афиняне поклялись, что “святилища, сожженные и разрушенные варварами”, должны остаться в том же виде, чтобы навсегда служить памятником их “беззакония”. Поэтому многие руины на Акрополе были сохранены. Перикл предложил ежегодно откладывать в казну богини Афины 1/10 часть союзных денег, **в 479 г. был принят план новых построек на Акрополе.** Руководил строительными работами Фидий.

Афина Парфенос из Варвакейона
(копия римского времени,
найдена в предместье Афин)

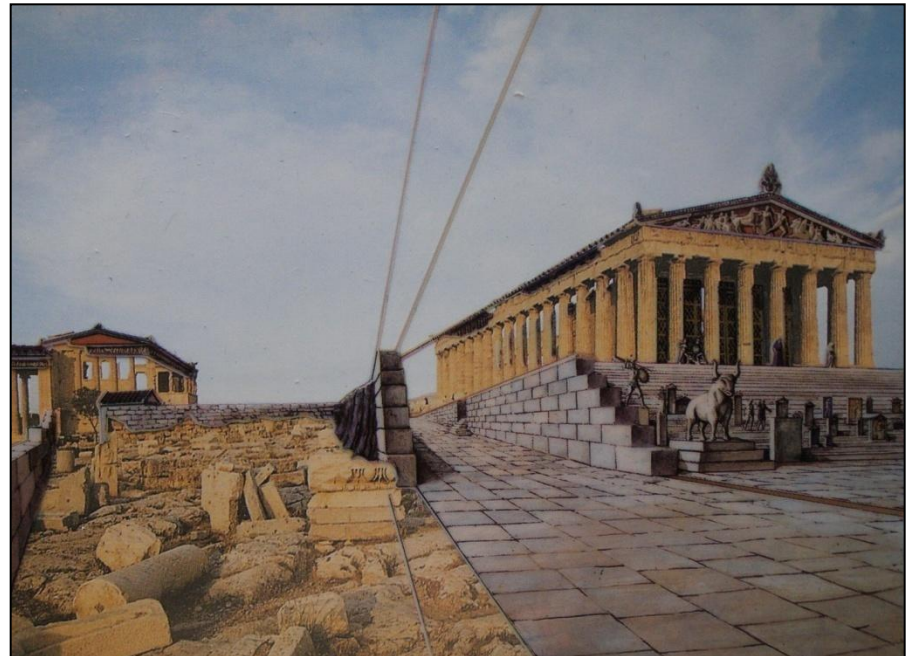

В комплекс Акрополя входили **Пропилеи** (1), которые представляли собой портик, состоявший из трех частей: центральной, через которую вели на Акрополь пять ворот, прорезанных в мраморной стене, двух боковых, несколько выступавших к западу. В левом располагалась мраморная **Пинакотека** (2), а в правом находилось **хранилище рукописей** (3). Справа на выступе скалы — маленький **храм богини Ники Аптерос** (Бескрылой Победы) (4).

План Акрополя.
Пропилеи. Реконструкция

На площади высилась восьмиметровая бронзовая статуя **Афины Промахос** (Воительницы) (4) работы Фидия. В глубине справа располагался **Парфенон** (5) — мраморный храм Афины-девы, построенный в 448–438 гг. **Иктином** и **Калликратом** в виде дорического периптера с количеством колонн 8 x 17, в длину имевший 70, а в ширину — 31 м. Для создания гармоничной композиции его строители увеличили холм с южной части, соорудив для этого мощную насыпь. Колонны были высотой 10 м.

План Акрополя.

Парфенон. Реконструкция

Статуя Афины Парфенос (реконструкция)

447 – 438 гг. до н.э. Скульптор Фидий

Остов статуи деревянный, открытые части тела – слоновая кость, одежда, украшения и шлем – из золота.

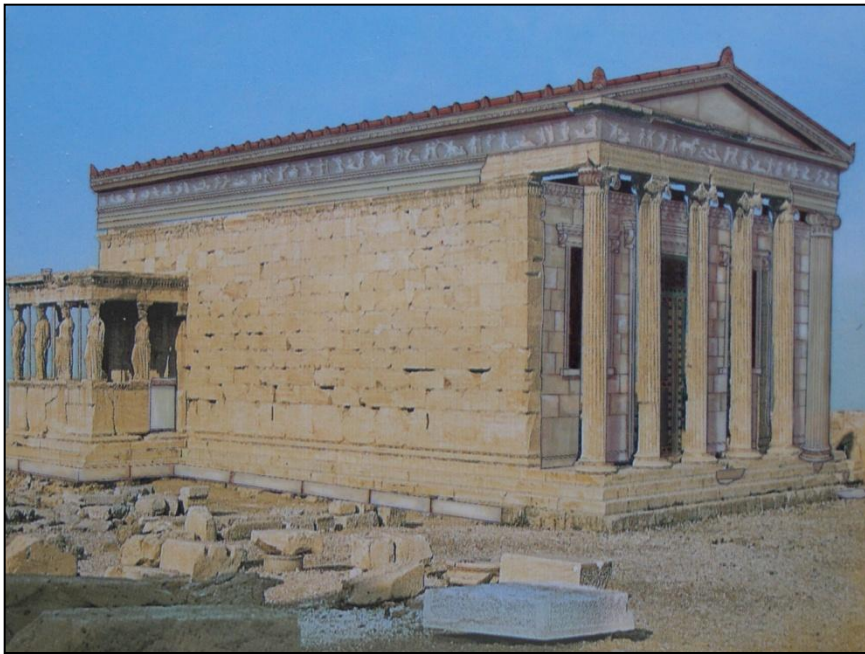
Внутри целлы находилась хрисозефантинная статуя Афины с Никой (богиней Победы) на правой руке, опирающейся левой рукой на щит, покрытый рельефами, изображающими битву греков с амазонками (изготовлена Фидием). На восточном фронто

Внутри целлы находилась хрисозефантинная статуя Афины с Никой (богиней Победы) на правой руке, опирающейся левой рукой на щит, покрытый рельефами, изображающими битву греков с амазонками

Фриз длиной 160 м изображал **панафинейскую процессию**, которую раз в 4 года устраивали в честь поднесения в храм пеплоса Афине. Это было первое в истории искусства изображение народа, вовлеченного в единое событие, возвышающее и объединяющее граждан, в котором принимают участие и **боги**. Последних отличает лишь больший размер, они изображены в более свободных позах, с присущими только им атрибутами.

Всадники. Северная часть фриза.
Изображение жертвенной процессии.

Еще один храм Акрополя **Эрехтейон** (6) сооружен в 421–406 гг. до н.э. Это был храм Афины и Посейдона, посвященный спору этих богов за обладание Аттикой. Храм уникален: западный фасад в виде шестиколонного портика ионического ордера вел в храм Афины Полиады (городской). Северный портал выдается вперед, его колонны стоят на земле, он вел в святилище Посейдона Эрехтея.

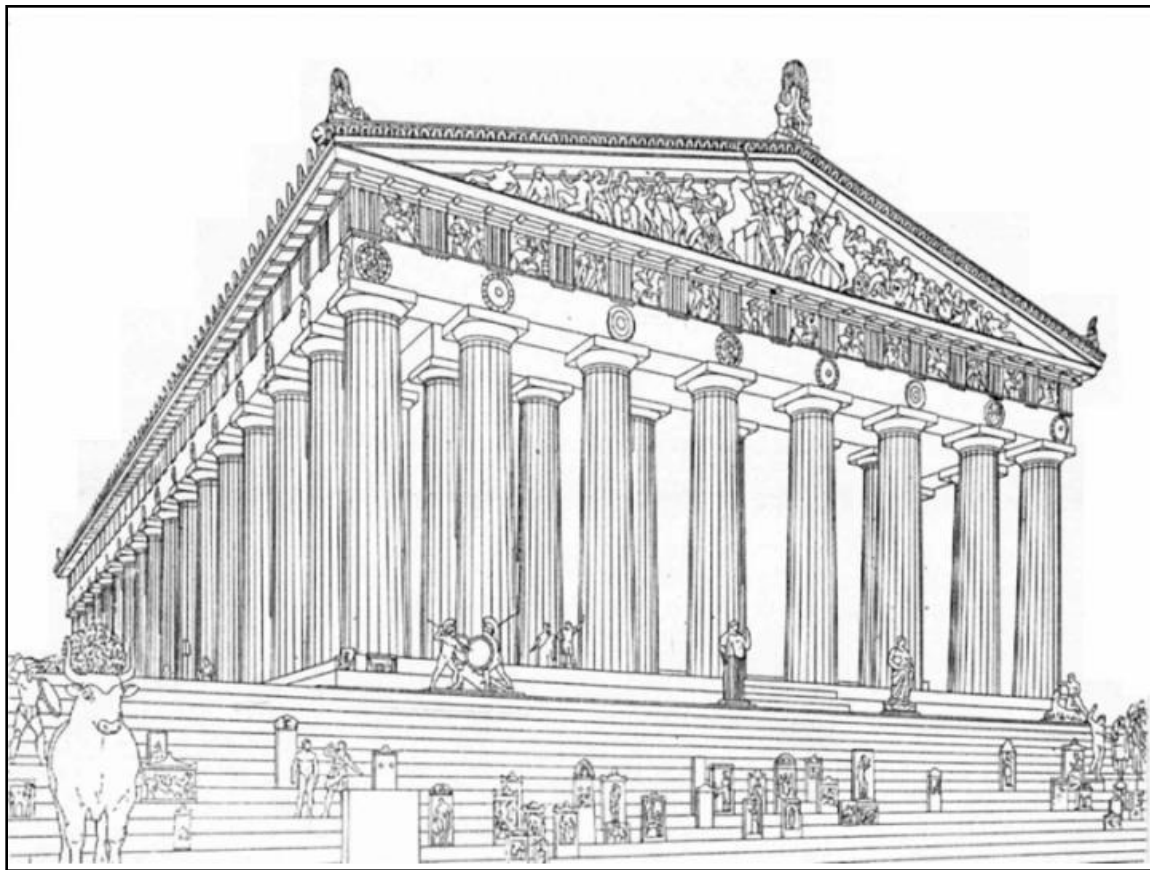

Эрехтейон. Реконструкция
Современный вид

Длинная южная стена служила фоном для сдвинутого к западу **портика кариатид**, восточный портик представлял собой колонны на трехступенчатом постаменте. Внутри Эрехтейона был священный ксоан (деревянная статуя) Афины, по преданию упавший с неба, след от трезубца Нептуна, а во дворе росло оливковое дерево, подаренное городу Афиной, и бил соленый источник, высеченный трезубцом Нептуна.

Южный портик Эрехтейона.
Ионийский архитрав, разделённый на 3
полосы, поддерживают 6 кариатид.

Парфенон. Реконструкция

Живопись классического периода

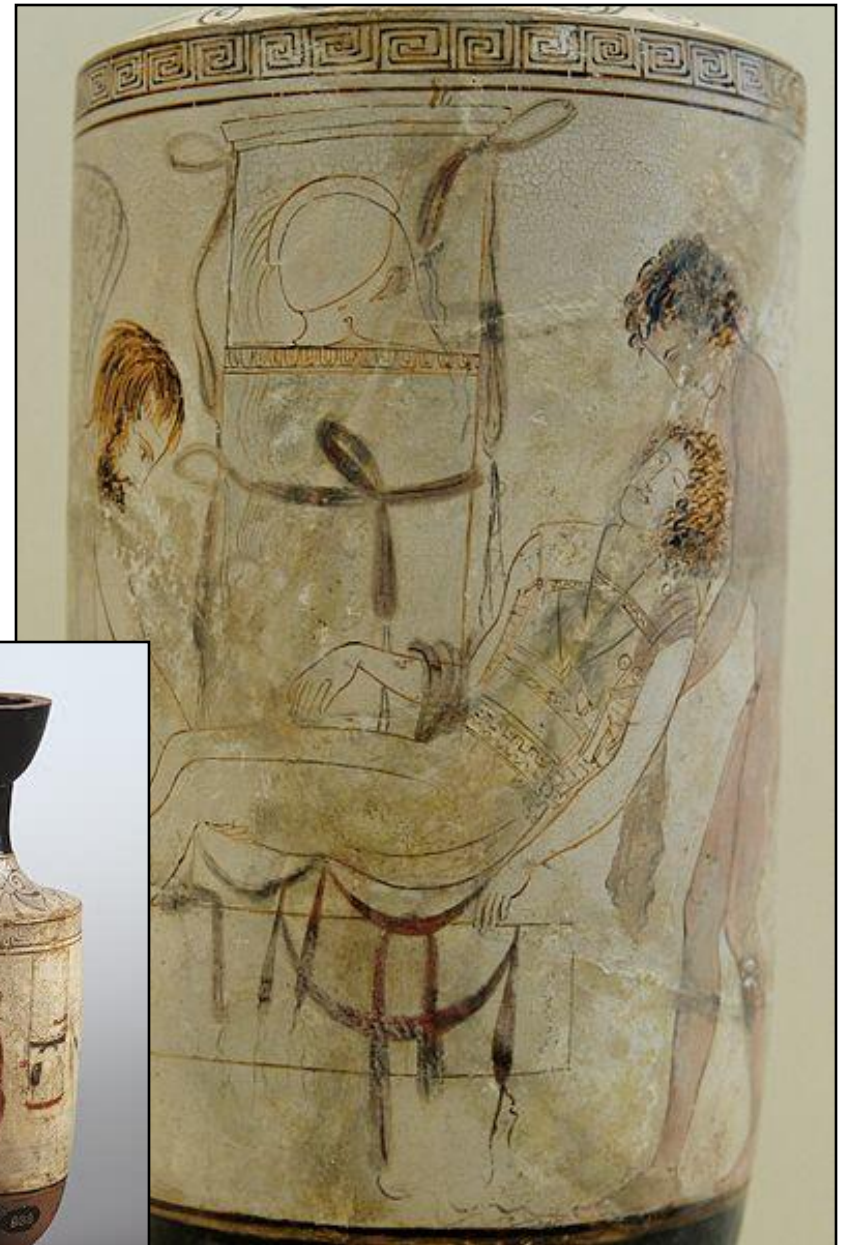
О великих греческих живописцах мы знаем только по описанию их картин. Согласно сообщению древних авторов, а **Паррасий** стремился к передаче средствами живописи душевных движений.

Полигнот (родился около 510 до н. э., о. Тасос, — год смерти неизвестен), древнегреческий живописец. Автор проникнутых духом героики стенных росписей Пинакотеки в Афинах, лесхи (дома собраний книдян) в Дельфах, энкаустических картин. Обращался к мифологическим и историческим сценам. Полигноту приписывается создание приемов, с помощью которых передавалась глубина пространства: фигуры помещались художником на разных уровнях.

Первооткрывателем светотени является **Аполлодор Афинский**, у которого живописное изображение перестало быть плоским контурным силуэтом. Художник изображал пространственную среду, в которой происходило событие.

За своё открытие он получил прозвище "Скиаграф", то есть "тенеписец". С именем Аполлодора связывают и рождение настоящей **станковой живописной картины** - он стал писать темперой на грунтованных досках

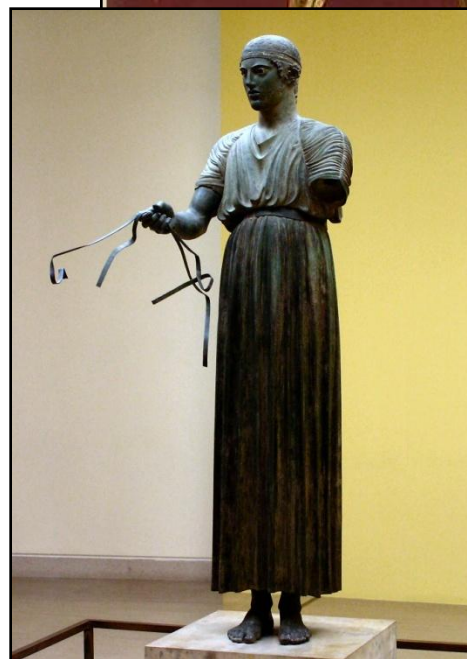
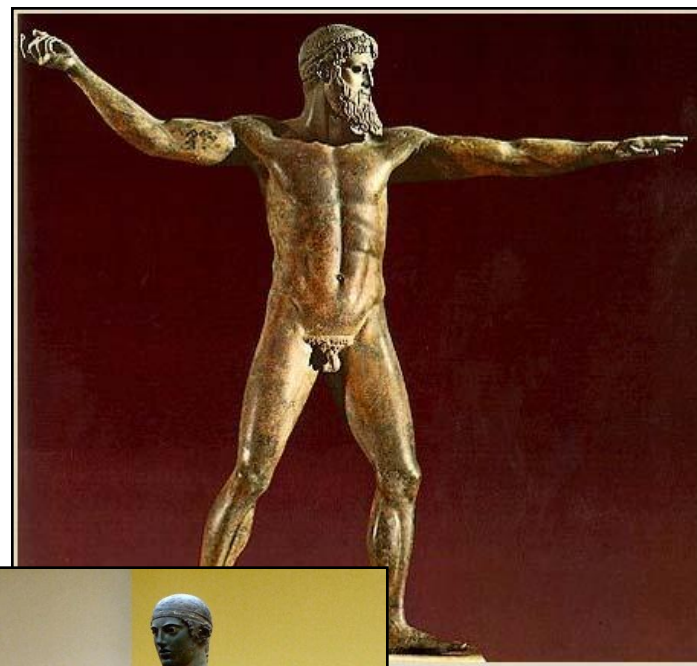
Белофонный лекифы
5 в. до н.э.

Скульптура классического периода

В первые десятилетия V века до н.э. греческое искусство развивается в борьбе с пережитками старого, архаического стиля, уже не отвечающего новым требованиям.

Мифологическая тема продолжает занимать ведущее место в искусстве, но фантастическая сторона мифа отходит на второй план. В мифологических образах прежде всего раскрывается идеал силы и красоты реального человека, причём красоты не только внешней, но и внутренней. Впервые человек выступает не как одна из составных частей космоса, равная всем прочим, а как божественный хозяин и господин природы, прежде всего своей собственной, т.е. своих чувств и желаний.

Мастера ранней классики стремятся к овладению движением и взаимодействием двух и более героев, связанных единством действия.

Появляется **сюжетная скульптура**, зарождается понятие **групповой композиции** как единого драматического целого.

Критий и Несиот
Гармодий и Аристокитон
(Тираноубийцы) ок.450 г. до. н.э.

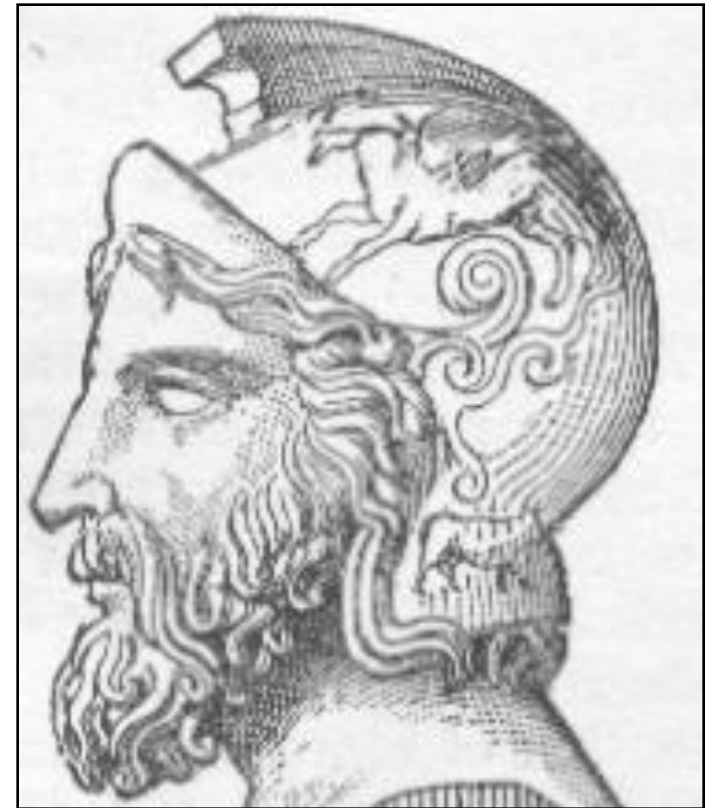

Фидий, наверное, самый известный скульптор Древней Греции. Его слава росла с веками, в нем особенно оценили глубину религиозного чувства. Фидий был афинянином, он родился около 500 г. до н.э., вначале занимался живописью. Самой ранней скульптурой Фидия была статуя Афины в **хрисоэлефантинной технике** для города Пелены (хрисоэлефантинная техника — накладка золота и слоновой кости на деревянный каркас).

Фидий. Афина Каллиморфос
(Афина Лемния)

В Платеях Фидий работал вместе в Полигнотом, здесь он создал статую Афины из позолоченного дерева и мрамора. Следующей работой Фидия стал памятник победы при Марафоне, поставленный афинянами в Дельфах. Он соединял 13 фигур из бронзы, в центре был изваян полководец Мильтиад между Афиной и Аполлоном.

Мильтиад

Наиболее прославлены две работы Фидия — статуи Афины и Зевса. Высота статуи Афины Парфенос — 11,5 м, для видимой части тела богини Фидий использовал слоновую кость, более тонны золота пошло на одежды. Шлем и сандалии были украшены сложными рельефами.

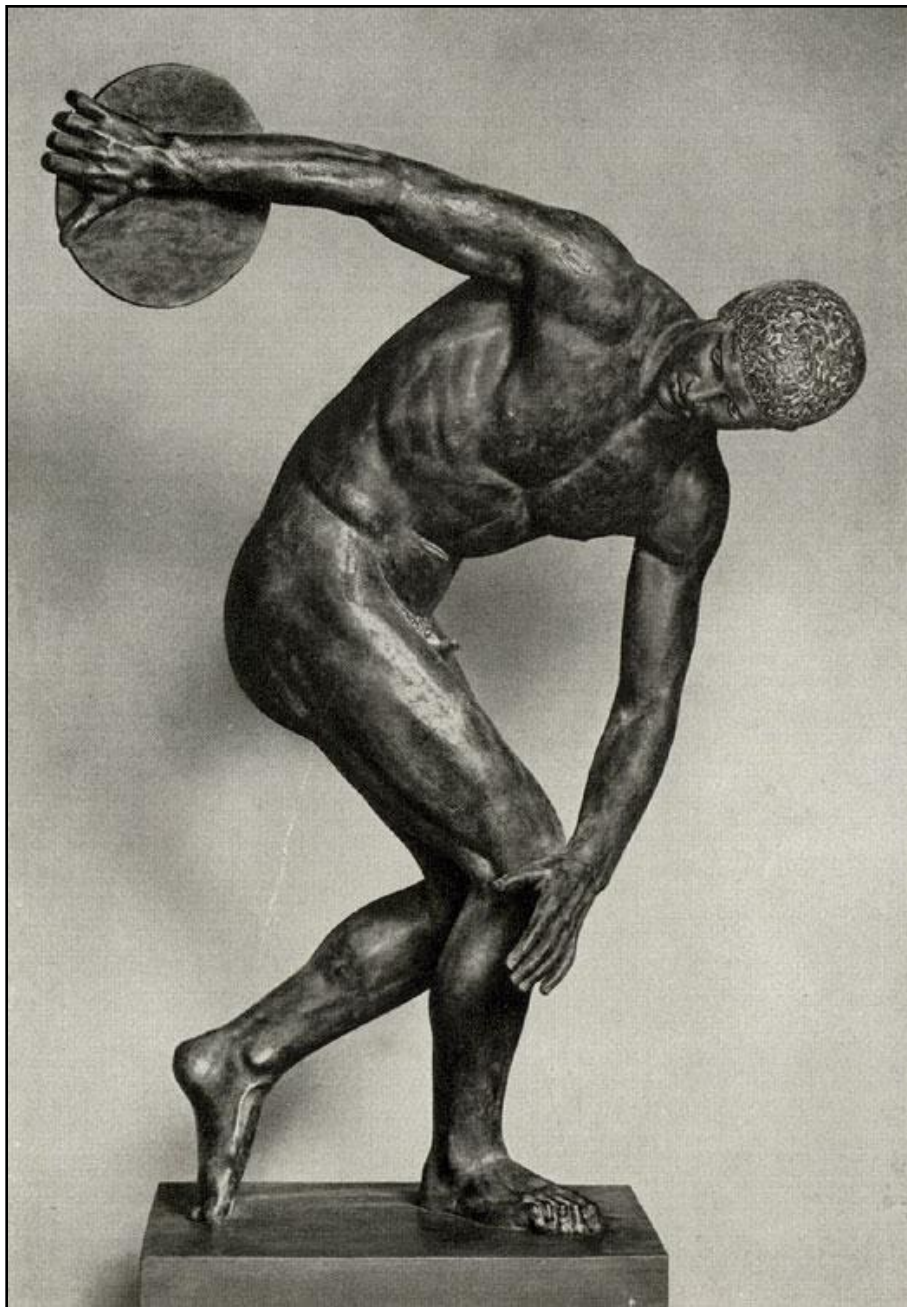

Афинская монета с изображением статуи Афины Промехос Фидия. V в. до н. э.

Одним из семи чудес света в древности признана была статуя Зевса для храма в Олимпии высотой 18 м. Она выполнена также из золота и слоновой кости. Зевс держал на правой руке, опирающейся на ручку трона, Нику, левая его рука опиралась на жезл, на верхушке которого сидел орел. Вокруг каждой ножки трона танцевало по четыре Ники, передние ножки завершались сфинксами, на перекладине между ножками было изображено 8 видов олимпийских состязаний.

Древнеримская скульптура «Сидящий Зевс», тип Фидия. Эрмитаж

Мирон и его школа.

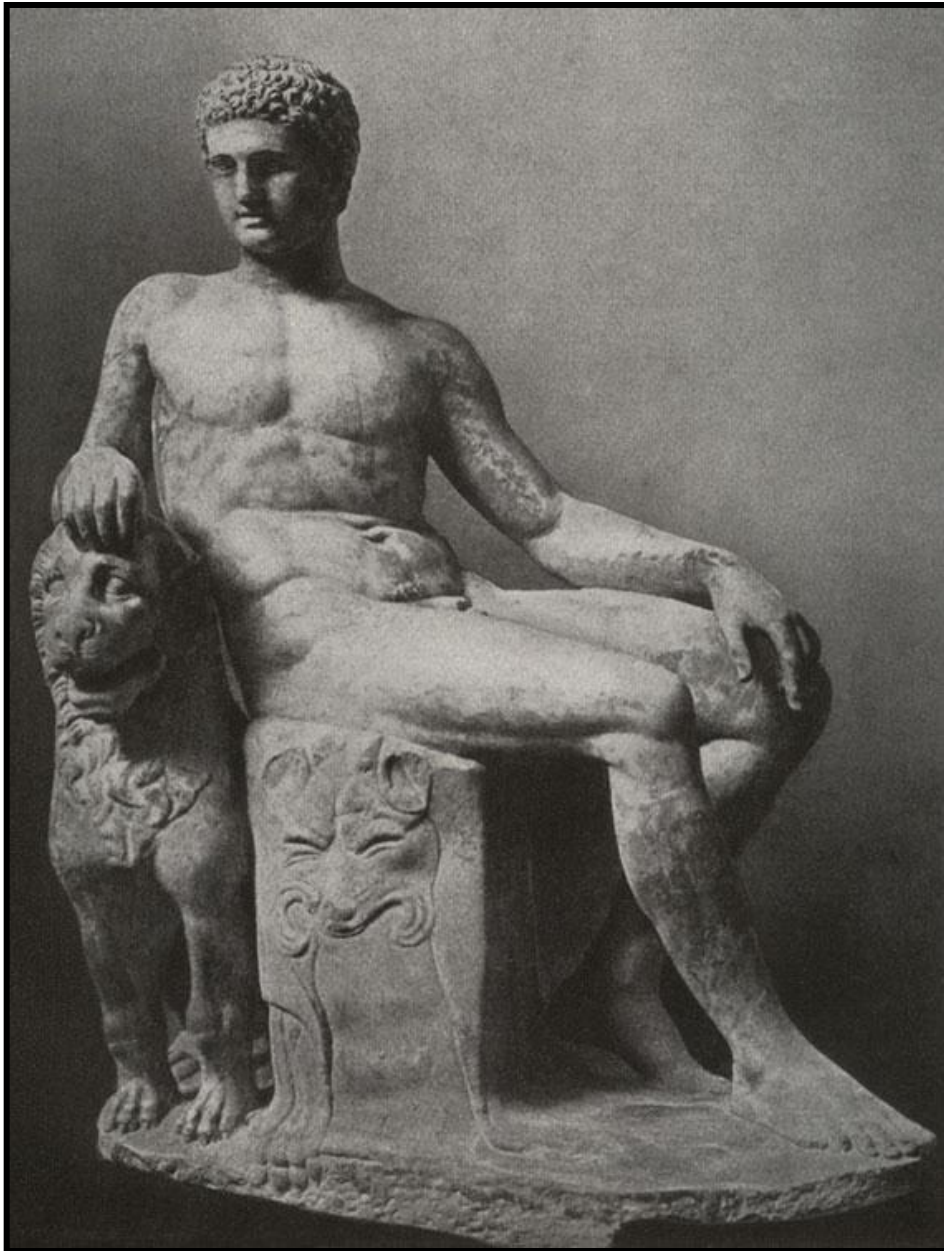
Мирон родился около 500 г. до н.э., был родом из Элевтеры. Его произведения находились в Афинах, в Дельфах и Олимпии. Мирон работал почти исключительно в бронзе. Сюжеты его произведений очень разнообразны. Это и **боги, и герои, и атлеты**. Особо ценились в античности статуи бегуна Лада, Дискобола.

Мирон. Дискобол.

Статуя Афины и Марсия создана на сюжет легенды, согласно которой Афина изобрела двойную флейту. Играя на ней, она увидела свое отображение с раздутыми от напряжения щеками в ручье и отбросила флейту. Ее нашел сатир Марсий, который, выучившись играть на ней, вступил в состязание с Аполлоном.

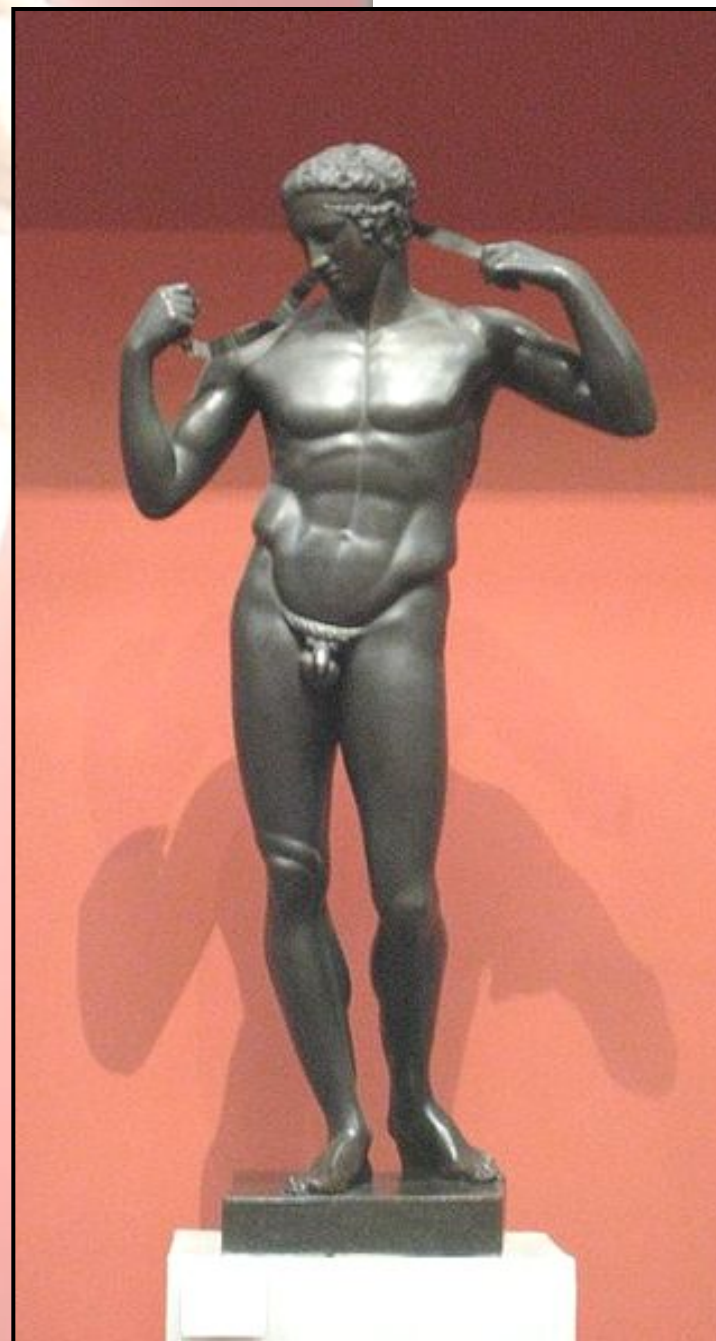
Мирон. Афина и Марсий.
Копия римского времени

Значение Мирона в том, что он открыл **способ передачи пластической концентрации движения**. В его искусстве еще сильны черты архаизма — динамика движения сосредоточена исключительно в конечностях. Все главные элементы движения собраны на передней плоскости скульптуры.

Дионис. Римская копия.

Еще один великий скульптор классики **Поликлет** родился не раньше 480 г. до н.э. в Аргосе и являлся главой северопелопонесской школы. Самые ранние его работы — это статуи атлетов, победителей Олимпиад.

Поликлет. Диадумен. Римская копия.

Поликлета в первую очередь интересовала проблема формы. Искусство Поликлета лишено эмоциональной выразительности. В трактате **“Канон”** Поликлет в качестве идеальных определяет такие пропорции человеческого тела — длина ступни — $1/6$ высоты, высота головы — $1/8$ длины тела, лицо и кисть руки равны одной десятой, для лица установлен принцип деления на 3 равные доли. Образами, созданными по “Канону”, являются **“Дорифор”** (копьеносец) и **“Диадумен”** (юноша с победной повязкой).

Поликлет. Дорифор.

Проблема, интересовавшая Поликлета, — движение в состоянии покоя. Баланс энергий Поликлет создает с помощью хиазма. **Хиазм** (греч. *chiasmōs* — крестообразное расположение) — изображение стоящей человеческой фигуры, в которой тяжесть тела перенесена на одну ногу; поднявшемуся бедру соответствует опущенное плечо, опущенному бедру — поднятое плечо. Он избегает передачи деталей мускулатуры, трактует тело в обобщенных плоскостях.

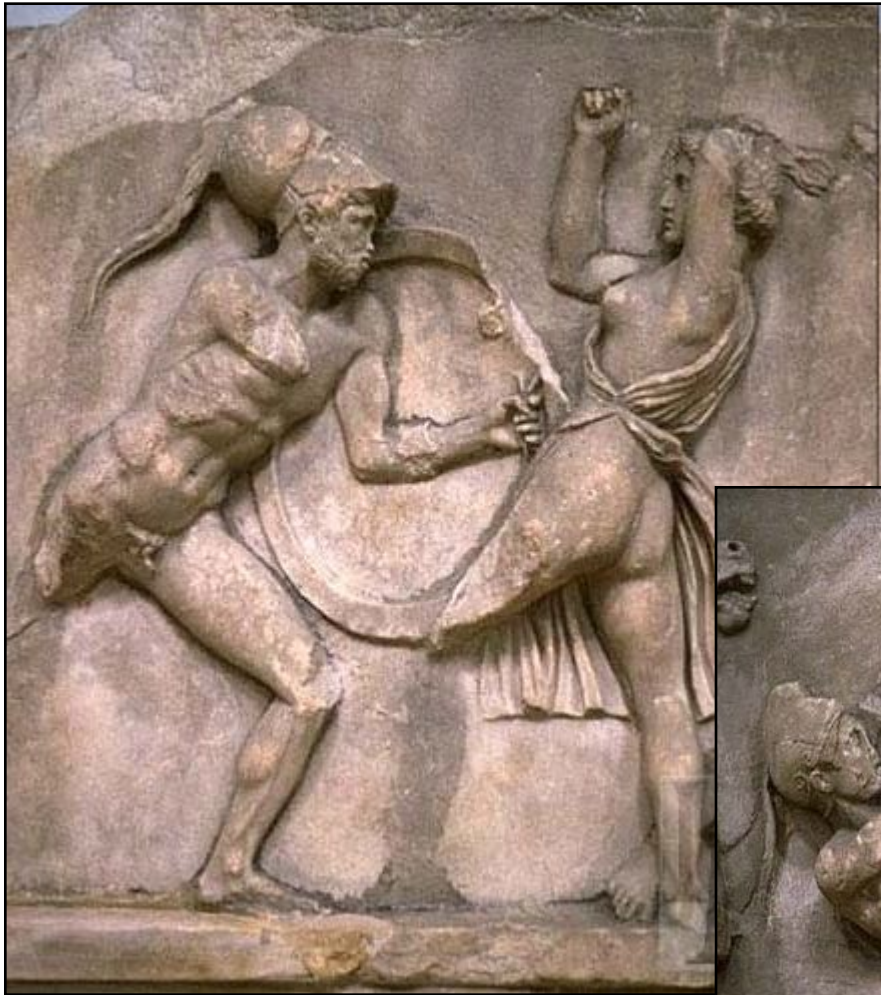
Поликлет. Раненная амазонка

Ваятели IV в. стали проявлять внимание к передаче черт индивидуального человека. Знаменит скульптор и архитектор **Скопас** с о. Парос, создавший храм Афины в Тегее. К его работам относят “Менаду”, спутницу Диониса, изображенную в неистовом танце. Менада Скопаса конвульсивно выгнула торс и запрокинула голову. (Менады (греч. безумствующие) — спутницы бога Диониса, которые во время культовых действий в безумном танце носились по лесам и горам.)

Скопас. Менада.

Фриз Галикарнасского мавзолея.

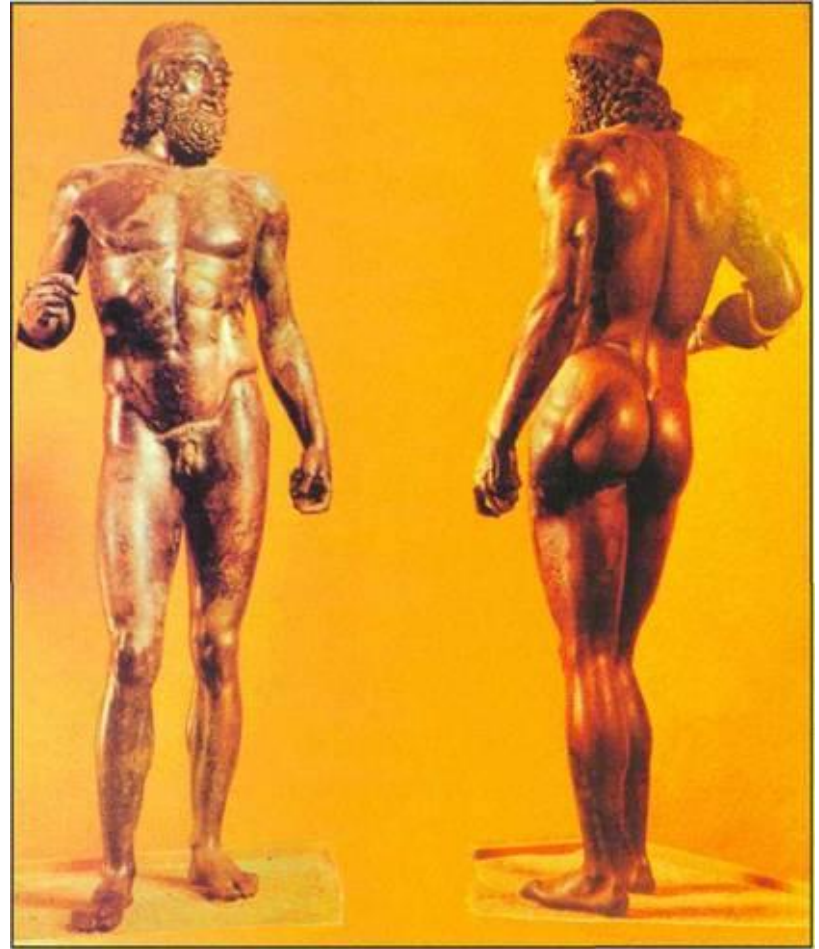
У **Скопаса** скульптура стала многоаспектной, т.е. рассчитанной на обзор с разных точек зрения. Скопасу принадлежит часть скульптур фриза Галикарнасского мавзолея. Фриз изображал битву греков с амазонками.

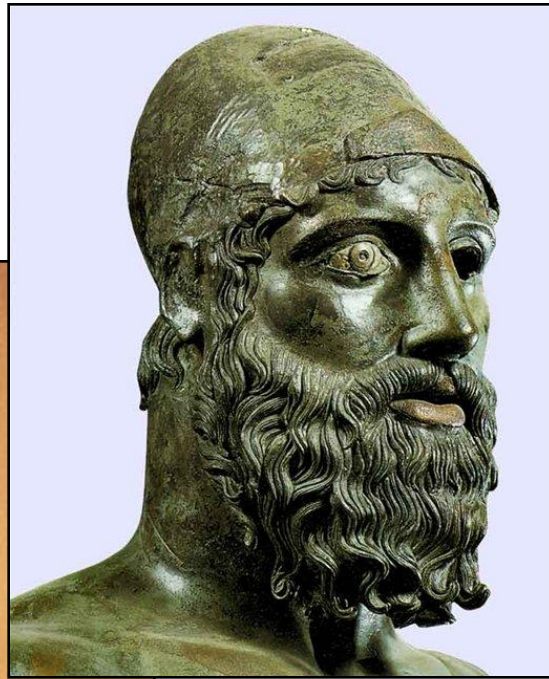
Воины из Риаче

Т.н. воины из Риаче – это две, пожалуй, самые известные греческие бронзовые статуи, выполненные в полный рост, датируемые примерно периодом 460-420 г. до н.э.

- В настоящее время они размещены в Museo Nazionale Della Magna Grecia в Реджио-ди-Калабрия, Италия и являются символом Калабрии.
- Их условно называют Воин А и Воин В, и Воин А считается изображением более молодого человека, чем Воин В. Воин А датируется примерно 460-450 гг. до н.э., а Воин В - около 430 - 420 гг. до н.э.

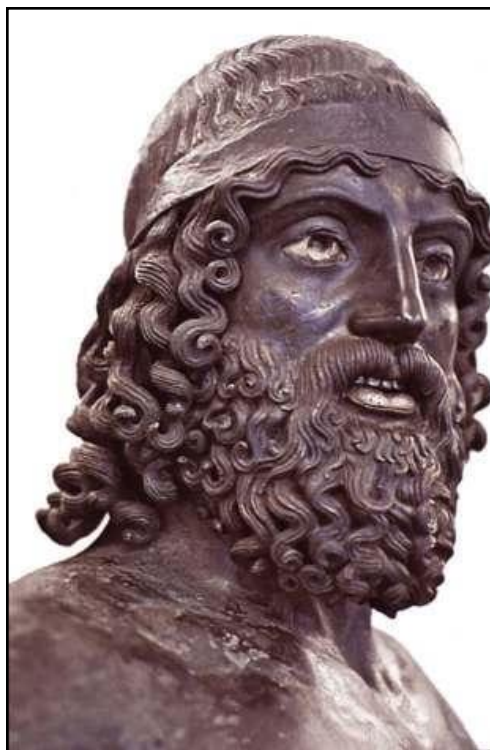

Воин В

Мир увидел их благодаря Стефано Мариоттини, дайверу-любителю из Рима, который 16 августа 1972 года нашел это чудо греческой цивилизации. Глаза статуй выполнены из кости и стекла, зубы – из серебра и меди, а губы и соски – из меди. В руках держали копья и щиты. Воин В носил шлем, сдвинутый на затылок, в то время как Воин А, скорее всего, носил венок. Эти скульптуры относятся к классическому раннему периоду, еще называемому «Строгий стиль», для которого характерно смягчение «геометрии» за счет перетекания в соблазнительную реалистичность. Для скульптуры этого стиля характерно создание образов, свободных от архаической скованности, но отличающихся монументальной строгостью и простотой композиции.

В античной литературе нет четких свидетельств, благодаря которым мы могли бы четко идентифицировать данные изображения. Но, скорее всего, эти скульптуры первоначально входили в вотивную группу для крупного святилища. Есть предположения, что бронзовые скульптуры представляют собой **Тидея и Амфиарая**, двух воинов из «Семеро против Фив», из монументальной группы-пожертвования от Аргоса, о чем писал Павсаний, или как вариант – это могли быть воины из **Дельфийского памятника битве при Марафоне**. Некоторые считают, что Воин А - это **изображение бога**, а Воин В - **героя**.

Воин А

Пифагор Регийский (V век до н. э.) — древнегреческий скульптор периода ранней классики, работы которого известны лишь по упоминаниям древних авторов

Сохранилось несколько римских копий его работ («Мальчик, вынимающий занозу» (Рим, Палаццо консерваторов), «Гиацинт» (Эрмитаж) и др.). Из сохранившихся греческих статуй Пифагору Регийскому приписывают найденную в Дельфах знаменитую бронзовую статую «Возничий».

Родился на острове Самос, впоследствии переселился в Регий в южной Италии. Около 470—450 до н. э. Пифагор Регийский создал несколько бронзовых статуй атлетов-победителей Олимпийских и Дельфийских игр. Кроме того, известно, что Пифагору принадлежали статуи «Аполлон Пифоноубийца», «Похищение Европы», «Этеокл», «Полиник» и «Раненый Филоктет».

Пифагор Регийский был современником и соперником Мирона. О нем говорили как о **первом скульпторе, в творчестве которого была сделана попытка соблюсти ритм и соразмерность**. Кроме того, Пифагор прославился реалистическим изображением человеческих жил, вен и волос.

По преданию, Пифагор Регийский также является **автором термина «симметрия»**, которым он обозначал пространственную закономерность в расположении одинаковых частей фигуры или самих фигур.

Мальчик, вынимающий занозу.
Бронза. Римская копия с греческого оригинала

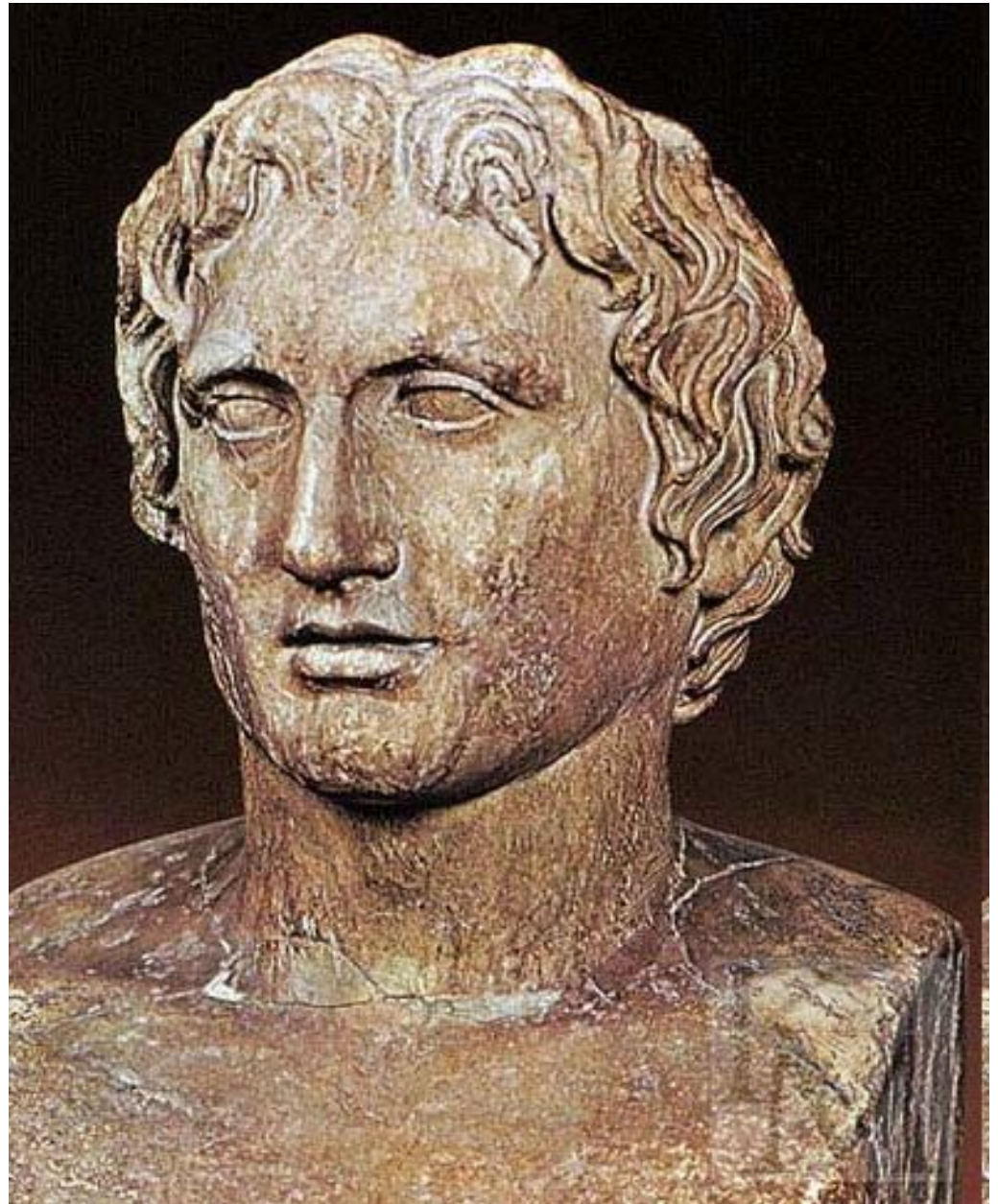
Пракситель прославился мягкостью лепки и мастерством обработки материала, создал идеальные женские образы: “Афродита Книдская” впервые в греческой скульптуре показана обнаженной. Отдыхающий Сатир показан Праксителем в позе мечтательного отдыха. Среди других работ — “Аполлон Сауроктон” (целящийся в ящерицу), “Гермес с младенцем Дионисом”.

Пракситель. Афродита Книдская.

Лисипп — придворный скульптор Александра Македонского.

Вероятно в его творчестве большое значение имел государственный заказ. На это, в частности указывает большое количество приписываемых скульптору портретов Александра.

Лисипп. Александр Македонский.

Лисипп изменил канон Поликлета и воплотил свое представление об идеальном мужском теле в скульптуре **“Апоксиомен”** (Апоксиомен — атлет, скребком-стригилем снимающий с тела песок и масло после занятий в палестре).

Лисипп. Апоксиомен.

Леохар. Диана - охотница

Афинянин **Леохар** так же много трудился для Александра Македонского. В частности им были созданы **хрисозлефантинные** статуи царей Македонской династии для так называемого Филиппейона в Олимпии. Храма посвящённого Александром своему отцу, Филиппу II Македонскому. Однако в истории искусства Леохар остался прежде всего как создателем изысканного **«Аполлона Бельведерского»** и **«Дианы-охотницы»**. В этих произведениях скульптор старался поддержать и культивировать традиции зрелой классики, обогащая их большим изяществом и сложностью пластических мотивов.

«Мастер усложняет композицию движением руки богини, достающей из колчана за спиной стрелу. Изображение стремительного движения, красивого разворота фигуры характерно для искусного скульптора».

Аполлон Бельведерский — произведение выдающееся по своим пластическим достоинствам. В фигуре и поступи Аполлона сочетаются сила и грация, энергия и лёгкость. Шагая по земле, он словно парит над землёй. Причём движение повелителя муз, по выражению искусствоведа Б. Р. Виппера, «не сосредоточивается в одном направлении, а как бы лучами расходится в разные стороны». Для достижения подобного эффекта нужно было изощрённое мастерство ваятеля. Однако надо признать, расчёт на эффект слишком очевиден. Аполлон Леохара настойчиво приглашает, почти требует, любоваться его красотой, тогда как красота лучших классических статуй не заявляет о себе во всеуслышание: они прекрасны, но не красуются.

Так что следует признать, что в статуе Аполлона Бельведерского античный идеал начинает становиться уже чем-то внешним, менее органичным. Хотя, безусловно, эта скульптура замечательна и знаменует высокую степень виртуозного мастерства её автора — Леохара.

Леохар. Аполлон Бельведерский.

К середине V в. до н.э. произошел переход от “строгого” к **“свободному стилю”** вазописи, мастера которой стали передавать фигуры людей в сложных ракурсах и поворотах. На рубеже V–IV вв. до н.э. этот стиль сменился “роскошным стилем”, для которого характерна нарядность. Вершина вазописи — аттические белые лекифы. По белому фону лекифа наносился рисунок, который не имел себе равных по красоте и свободе изображения.

Кратер. Тезей и Амазонка. Мастер Тезея.
Древняя Греция, Атика. Около 450 г. до н.э.

Лекиф с белой облицовкой
Мастер Пана.
Древняя Греция, Аттика. Около
490 г. до н.э.

Восточный фронтон Парфенона

Миф о рождении Афины

Деметра, Кора и Ирида

Дионис

Западный фронтон

Спор об Аттике Афины и Посейдона

Кефис.

Ирида

Метопы северной стороны

Битва лапифов и кентавров.

450 – 440 гг. до н.э.

Фидий и его школа

Метопы с изображением
«гримасничающего» кентавра.

Кентавр, поражающий лапифа

Восточный фриз

Восточный фриз целлы.

Олимпийские боги: Посейдон, Аполлон, Артемида. Скульптор Алкамен (?), ученик Фидия

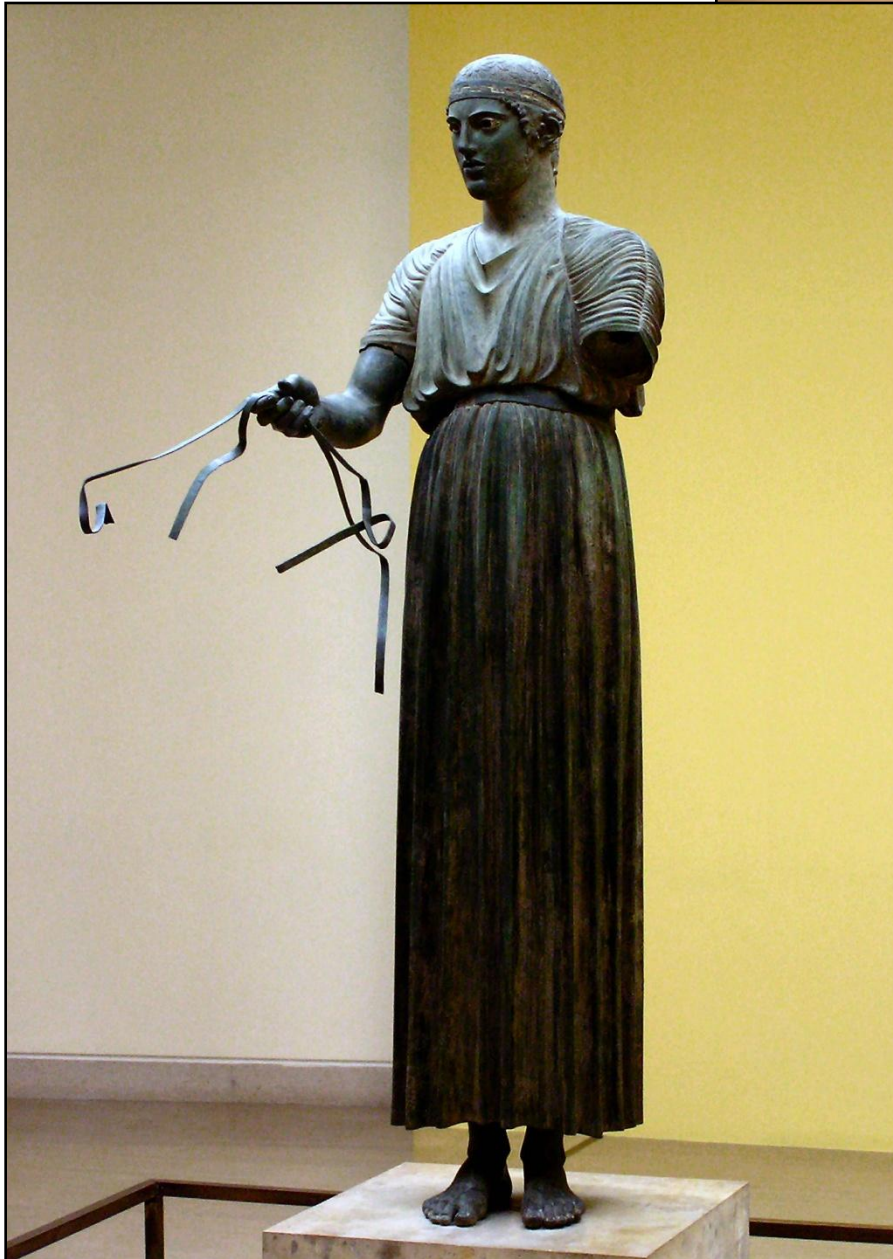

Восточный фриз целлы.

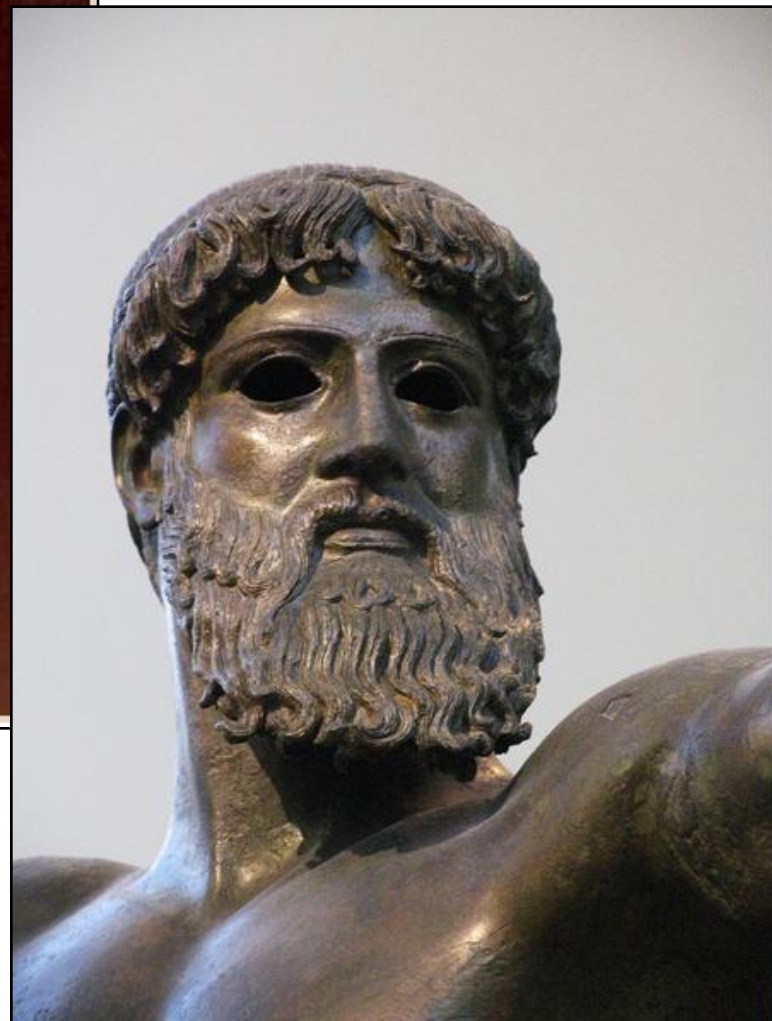
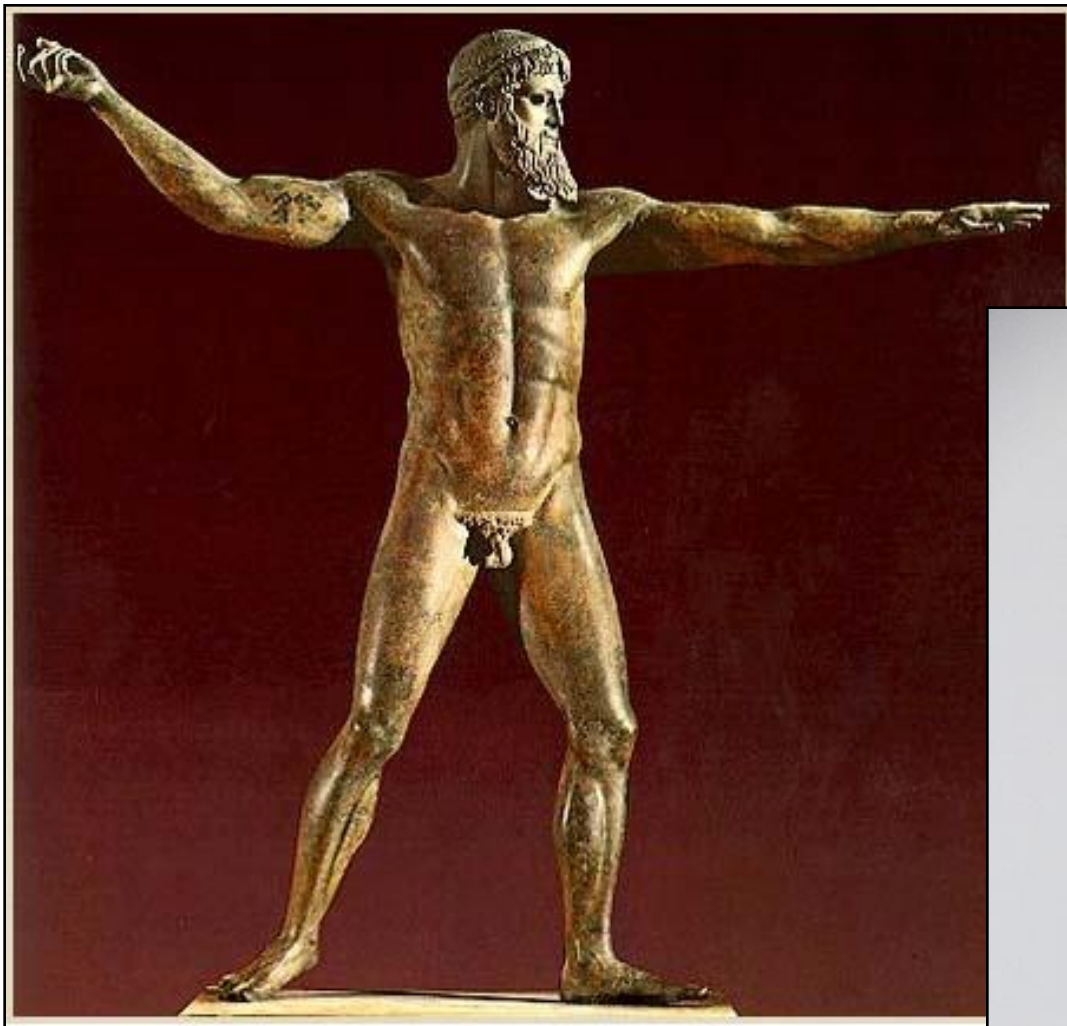
Участники процессии, несущие жертвенный сосуды, курильницы с благоухающими смолами, кувшины и чаши. Фрагмент панафинейского шествия.

Пракситель. Гермес с младенцем Дионисом.

Дельфийский возничий.
Бронза. 470-е гг. до н.э.

Статуя Зевса (Посейдона?),
найденная у мыса Артемисион.
Бронза 460-450 гг. до н.э.