

Культура и искусство Древней Греции

Античная эпоха оставила особенно глубокий след в истории европейской цивилизации. В годы, когда большая часть населения Европы пребывала в состоянии варварства, в городах Балканского полуострова, Малой Азии, на островах Эгейского моря закладывались основы будущей культуры небольшим, но способным народом эллинов.

Древнегреческие философы и общественные деятели, поэты и драматурги, зодчие, скульпторы, художники положили и начало европейской культуры. Детством человечества, порой ослепительно солнечным, иногда таинственным, воспринимается античная эпоха, памятники которой до сих пор оказывают огромное художественное воздействие.

Основные этапы:

Крито-микенский (эгейский) период

Гомеровский период

Архаический период

Классический период

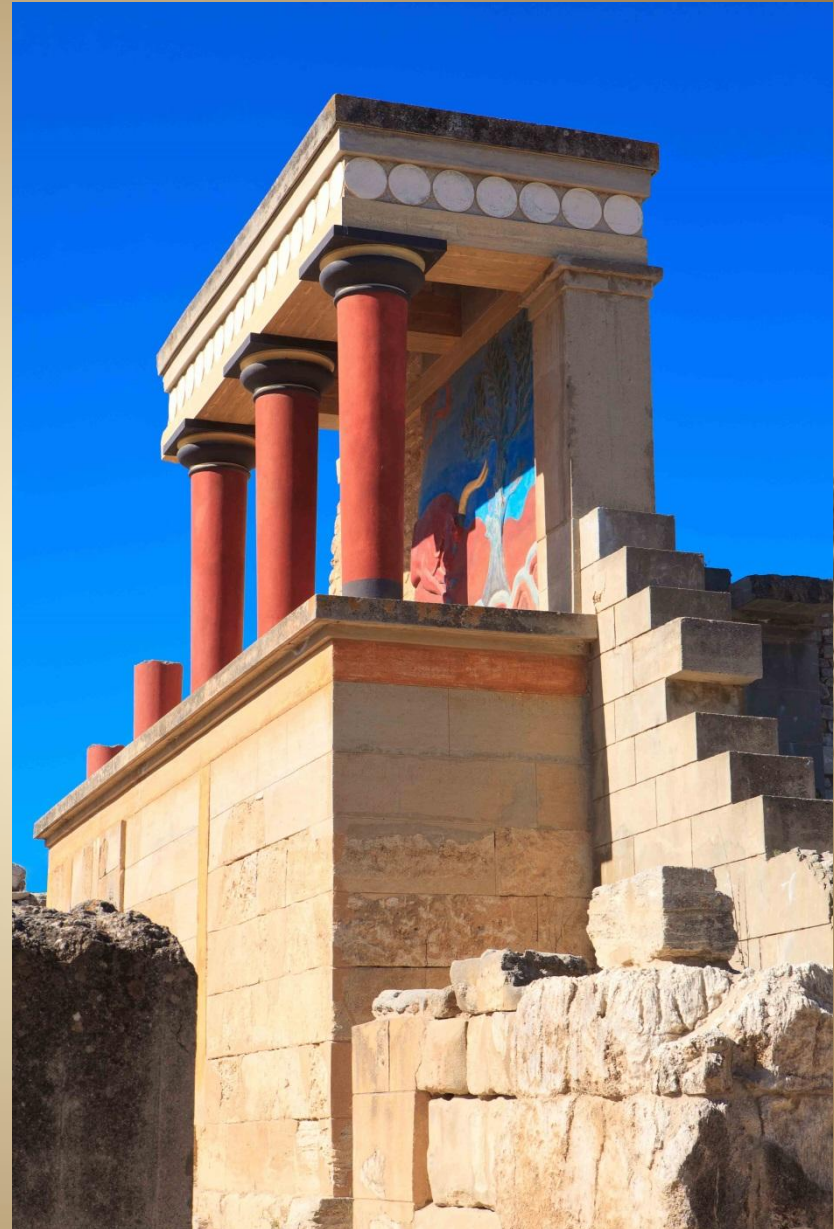
Эллинистический период

Крито-микенский (эгейский) период

Истоки греческой культуры лежат во II тыс. до н. э., когда центром античного мира были остров Крит и та часть материка, на которой располагался город Микены. Эта, считавшаяся легендарной культура была открыта благодаря археологическим раскопкам Генриха Шлимана. Пользуясь лишь поэмами Гомера как путеводителем и сверяя местность поданным в них описаниям, он открыл ряд древних поселений. Крупнейшей находкой Шлимана были города Микены и Троя, Несколько лет спустя англичанин Артур Эванс во время раскопок на острове Крит обнаруживает остатки огромного дворца в Кноссе.

Воссозданные Эвансом из руин
фрагменты Кносского дворца

Искусство в крито-микенский (эгейский) период

Искусство этого периода характеризует высокое мастерство художников и зодчих Крита. Благодаря раскопкам А. Эванса на рубеже XIX—XX веков была открыта удивительная по красоте художественная культура Крита, названная им минойской. Ансамбли дворцов, росписи стен (фрески), керамика впечатляют свободной живописностью, фантазией, высоким художественным уровнем исполнения.

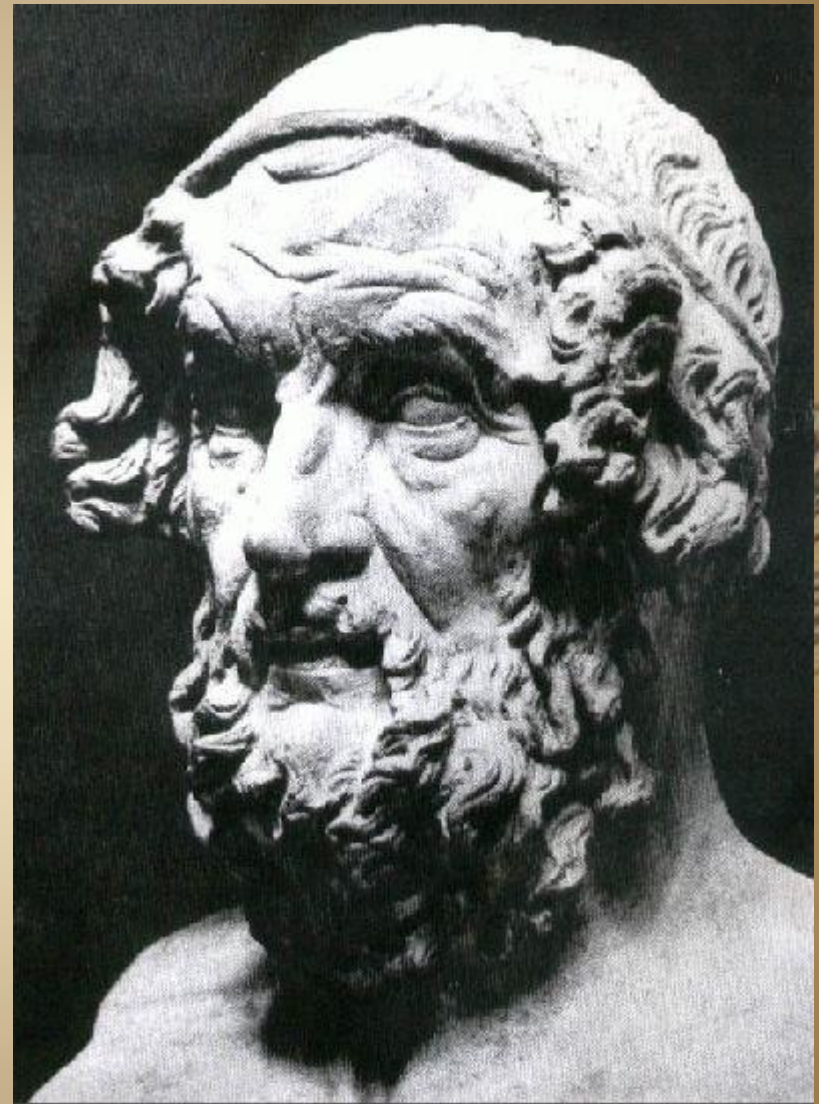
Роспись Кносского Дворца:
«Игры с быками»

Гомеровский период

Этот период можно было назвать «смутным»: ахейцев вытесняют дорийцы, находящиеся на более низком уровне культурного развития. В это время Греция представляет собой сотни небольших полисов-общин, чье население в большей степени состояло из крестьян-земледельцев. Греция вступает из бронзового века в железный, но носителями новых возможностей становятся народы, более отсталые в культурном отношении. На многие десятилетия забывается даже письменность. Основная ценность этой эпохи — воинская доблесть «арете». Основной формой общественного контроля является «культура стыда» — непосредственная осуждающая реакция народа на отступление героя от нормы. Формируется рациональная ориентация поведения, его обоснование и соответствующее самосознание.

Гомер

Искусство в гомеровский период

Художественное ремесло достигает расцвета, и особо ценится мастер-ремесленник, создающий искусно выполненные вещи. Главным в искусстве этого периода является не изображение окружающего мира, не передача впечатлений от него, а создание нового изделия, работа в материале, конструирование новых форм, не существующих в природе, в противоположность тому, что было в минойский период. Постепенно над поэтическим видением мира преобладает анализ, расчет, поиск рационального, т. е. разум человека становится все более независимым от природы. Стиль становится более строгим, композиции — более стройными. Расчет, ритм, симметрия в искусстве получают философское обоснование, а прекрасное как эстетическая категория и правила красоты получают математическое, числовое выражение. Начинают бурно развиваться пластика, монументальная скульптура.

Дипилонская амфора, служившая надгробным памятником на кладбище Афин (VIII век)

Архаический период

В этот период (VIII в. — 480 г. до н. э.) проходила великая колонизация — освоение греками побережья Средиземного, Черного, Мраморного морей. У греков появляется алфавитное письмо, зарождаются естественные науки, в частности астрономия и геометрия, появляются первые философские системы. Под влиянием восточной архитектуры и скульптуры формируется греческое искусство. В период архаики происходит становление античного полиса (греч. polis, лат. civitas) — города-государства, специфического типа политического устройства, давшего жизнь всем последующим демократиям мира. Древние греки создали принципиально новый тип цивилизации — рыночную экономику, основанную на честном, добросовестном труде, высокой культуре демократического руководства и свободном развитии личности. Ничего подобного до них в истории не было.

Статуя Ники (VI века до н. э)

Искусство в архаический период

Расцветает поэзия, в которой прославлялись зодчие, вазаписцы, наиболее известные музыканты. Греческая архитектура в своем развитии выходит на новый виток: особое распространение получает храмовое строительство. Архитектура и вазапись являются в период архаики наиболее развитыми областями художественной культуры. Архаическая вазапись претерпевает качественные изменения: стремясь передать пространство, объем и движение, мастера меняют технику изображения, и силуэтная чернофигурная роспись сменяется краснофигурной. Краснофигурный стиль позволял воплотить задуманное: росписи получили необходимый объем и глубину пространства. В скульптуре появились произведения, передающие человеческий образ, приближенный к реальности.

Родосский кувшин

Классический период

Классический период (480—323 до н. э.) он связан у нас с именами Перикла, Сократа, Платона, Аристотеля, Демокрита, Эсхила, Софокла, Эврипида, Аристофана. В период классики (с V в. до н. э.) скульпторы переходят от статичности к динамике, усложняют позы, появляется асимметрия, внутреннее движение. Лицо начинает отражать чувства и внутренний мир, хотя еще остается идеал скульптурного образа спокойствия («олимпийского») и красоты. Помимо мрамора широко используется бронза. Идеал красоты обнаженного тела распространился и в повседневной жизни: греки занимались гимнастикой, следили за личной гигиеной, волосами, делали прически, пользовались косметическими средствами. Особенно культивировался в ту эпоху образ атлета, выступавшего на состязаниях обнаженным. Женщины, напротив, изображались в одеждах. Лишь в IV веке до н. э. Пракситель впервые изобразил богиню Афродиту обнаженной, открыв для греков и всего мира высшую красоту в природе.

Мирон «Дискобол»

Искусство в классический период

Кульτ тела и физической красоты стал одной из сторон воспитания личности. Расцвет архитектуры и размах строительства характеризуют культурный подъем Афин V в. до н.э. Образцом классического совершенства стала скульптура афинских мастеров. Лирика и греческая трагедия, как и гомеровский эпос, выполняли вместе с эстетическими и воспитательные функции. В трагедии получило наиболее полное выражение такое понятие, как катарсис, т. е. очищение, облагораживание людей, освобождение их души от негативных эмоций. Герои трагедии определяли понятие правды и справедливости, установленных богами законов. Но во всех трагедиях человек зависим от воли богов, и только в трагедиях Софокла, а впоследствии и Еврипида, он является личностью, самостоятельно определяющей свой выбор. С этого началось обращение к человеку как к свободной личности и рост индивидуализма, проявившиеся в культуре Древней Греции в конце V в.

Вид на холм Акрополя,
увенчанный Парфеноном

www.dreamstime.com

Эллинистический период

Особый этап в развитии древнегреческой культуры представляет эллинизм (323—30 гг. до н. э.) — эпоха распространения греческой культуры на всей территории державы Александра Македонского. Взаимное обогащение греческой и местных культур способствовало созданию единой эллинистической культуры, сохранившейся после распада империи на ряд самостоятельных государств (Птолемеевский Египет, государство Селевкидов, Пергамское царство, Бактрия, Понтийское царство и др.). В это время получают развитие научные знания. Строительство новых городов, развитие мореплавания, военной техники способствовали подъему наук - математики, механики, астрономии, географии.

«Камея Гонзага» (Парный портрет
Птолемея Филадельфа и Арсинои II;
камея Мальмезон)

Искусство в эллинистический период

Искусство характеризуется исключительно интенсивным развитием всех художественных форм, связанных и с греческими, и с «варварскими» принципами культуры, с развитием науки, техники, философии, религии, с расширением кругозора. Это объясняется и обширными военными походами, и торговыми контактами, и научными путешествиями того времени. Границы, на которых существовал гражданин полиса и которые формировали его мировоззрение, снимаются, и возникает неведомое ранее «чувство мировых просторов». Этот сложный мир, лишенный привычной гармонии, был новым. Его необходимо было понять, а значит, и выразить в художественных формах средствами искусства.

Венера Милосская,
Эллинистический период,
II век до н. э., мрамор,
250 см (высота).
Лувр, Париж

