

Первобытное искусство

История человечества состоит из двух основных периодов — *первобытного* и существования сложно организованных, *классовых обществ*.

Основным материалом, из которого первобытные люди изготавливали орудия, был камень, поэтому историки назвали этот период *каменным веком*. Впоследствии его сменил *бронзовый век* классового общества, который, в свою очередь, уступил дорогу *железному веку*, в котором мы до сих пор живем.

Самой долгой была первобытность. Она делится на три основных периода:

палеолит (древний каменный век) — 2,5 млн.—12 000 лет назад;

мезолит (средний каменный век) — 12 000 — 8 000 гг. до н.э.;

неолит (новый каменный век) — 8 000 — 3 000 гг. до н.э.

Обращение первобытных людей к новому для них виду деятельности — *искусству* — одно из величайших событий в истории человечества. *Первобытное* (или, иначе, *примитивное*) искусство территориально охватывает все континенты, кроме Антарктиды, а по времени — всю эпоху существования человека, сохранившись у некоторых народностей, живущих в отдалённых уголках планеты, до наших дней.

Первобытное искусство отразило первые представления человека об окружающем мире, благодаря ему сохранялись и передавались знания и навыки, происходило общение людей друг с другом. В духовной культуре первобытного мира искусство стало играть такую же универсальную роль, какую заострённый камень выполнял в трудовой деятельности.

Искусство палеолита

Первые следы первобытного искусства появляются только в пору *позднего палеолита*, в так называемый *ориньякский период*. Ему предшествовало несколько этапов, которые длились многие тысячелетия: *шелльский, ашэльский, мустьерский* (этапы получили наименования по местам археологических находок).

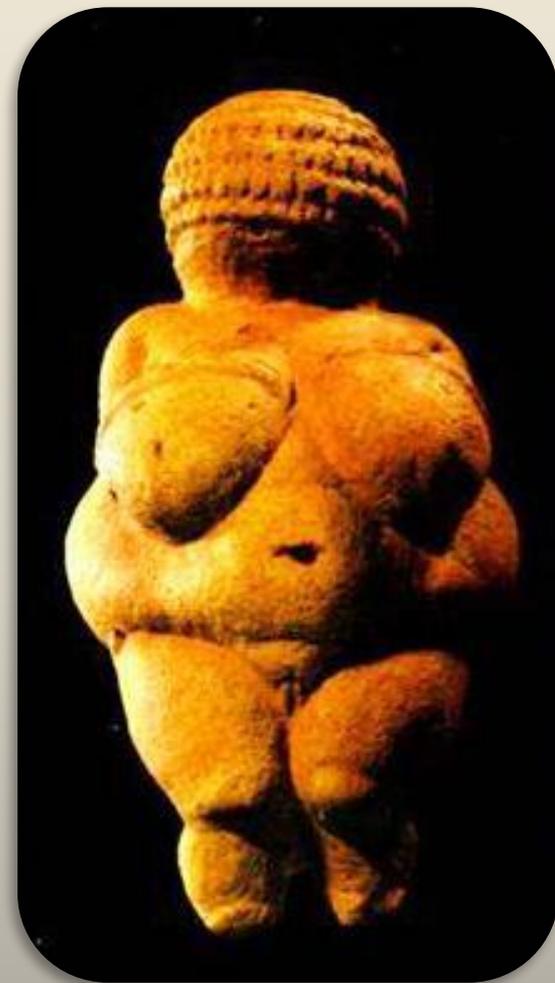
Из поколения в поколение вырабатывалась и гибкость руки, верность оценивающего глаза и мыслительная способность к обобщению опыта. Должно было пройти *свыше 900 тысяч лет*, отделяющих древнейших людей от человека современного типа, прежде чем рука и мозг созрели для художественного творчества. Овладев созданием утилитарных форм, в ориньякский период человек поднялся до создания формы художественной. Об этом свидетельствуют сохранившиеся *наскальные росписи, статуэтки из камня и кости, изображения и орнаментальные узоры*, вырезанные на кусках оленьих рогов или на каменных плитах (все это нашли и продолжают находить

Палеолитическое искусство состоит из *двух основных групп* произведений: *1) произведения малых форм* и *2) монументальное наскальное искусство.*

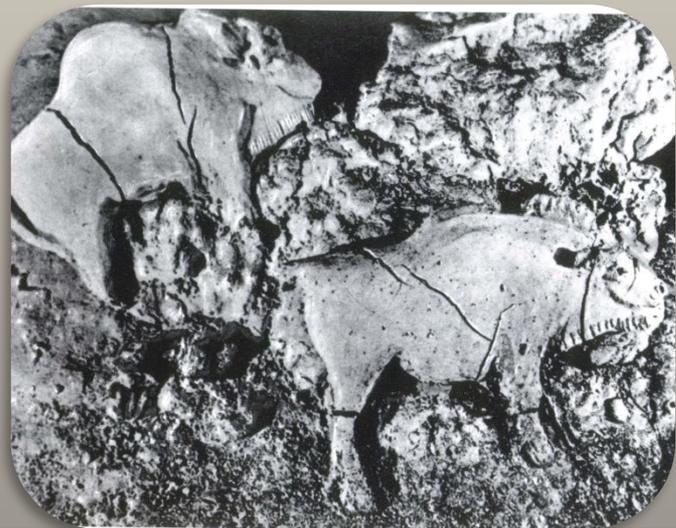
Произведения малых форм, «подвижное» или *мобильное искусство* (мелкая скульптура, графика, резьба, роспись на предметах хозяйственного назначения: костяные и роговые наконечники копий, копьеметалки, «жезлы начальников» и т.д.) воспроизводили главным образом *фигуры животных* — оленей, бизонов, диких коней, мамонтов. Они так жизненны, экспрессивны и верны натуре, что не только являются драгоценными историческими памятниками, но и сохраняют свою

Очень давно появились примитивные женские фигурки. Это были скульптурные изображения так называемых *«палеолитических венер»*. Всем им присущи некоторые общие черты: увеличенные бёдра, живот и груди, отсутствие ступней ног. Задача первобытных скульпторов заключалась в том, чтобы создать некий *обобщённый образ женщины-матери, символ плодородия и хранительницы очага*, а не воспроизвести конкретную натуру. Видимо поэтому скульпторов не интересовали черты лица. Мужские изображения в эпоху палеолита очень редки.

Монуменральное наскальное искусство (чаще всего пещерное) включает росписи, барельеф и графику.

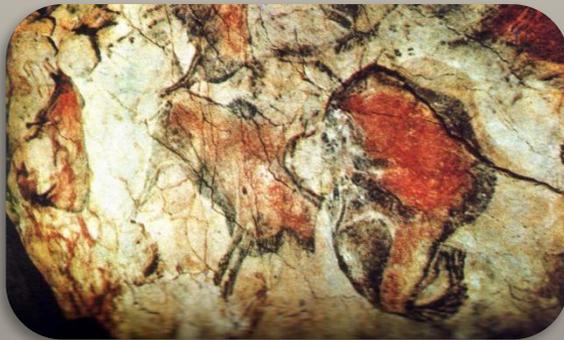
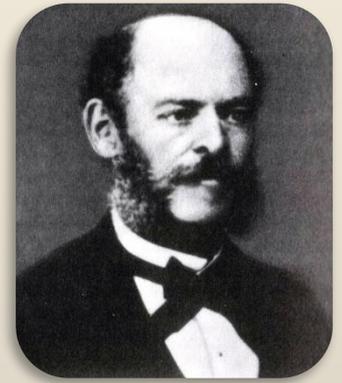
Впервые причастность первобытного человека к изобразительному искусству была засвидетельствована знаменитым археологом *Эдуардом Ларте*, нашедшим в 1836 г. в гроте Шаффо пластинку с гравировкой. Публикации об этих находках не вызвали особенно острой полемики.

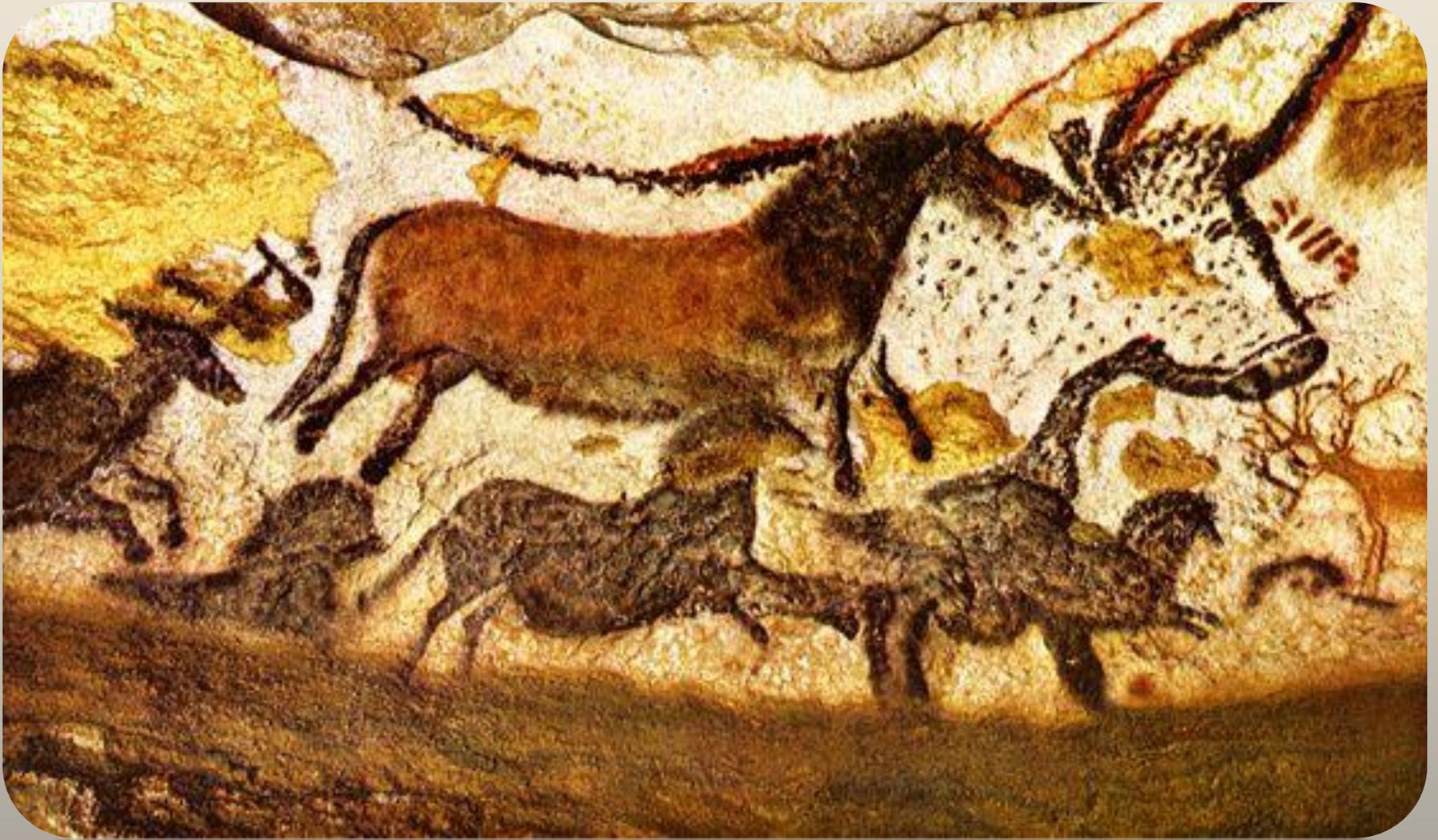
Иная судьба была у цветной наскальной живописи, открытой в пещере *Альтамира* на севере Испании *Марселино де Саутуола* (1889 г.). Обнаруженные им живописные изображения на потолке пещеры Альтамира являются вершиной палеолитической живописи и относятся к эпохе «*мадлен*» (XII тысячелетие до н. э), завершившей эпоху палеолита.

В 1878 г. на Всемирной выставке в Париже испанский сеньор *Марселино де Саутуола* увидел орудия первобытного человека, его украшения, резьбу. Саутуола вспомнил, что его слуги на охоте обнаружили большую подземную пещеру близ селения *Альтамира*. Саутуола решил заняться раскопками. Через год в этой пещере обнаружил каменные орудия. Пятилетняя дочь Саутуолы Мария попросила отца взять ее с собой. В низеньком боковом коридоре девочка увидела на потолке изображения красных быков. Картины казались совсем свежими. Археологи заинтересовались открытиями Саутуолы. Наступил короткий период успеха. Даже испанский король Альфонс XII спустился в пещеру. Но через несколько месяцев обстановка резко изменилась. На конгрессе в Лиссабоне крупнейшие авторитеты в науке заявили, что живописи Альтамира не более двадцати лет и что здесь имеет место обман. Саутуолу перестали пускать на конгрессы. На его письма не отвечали. Распустили слух, что он безумен. Покрытый позором, Саутуола умер.

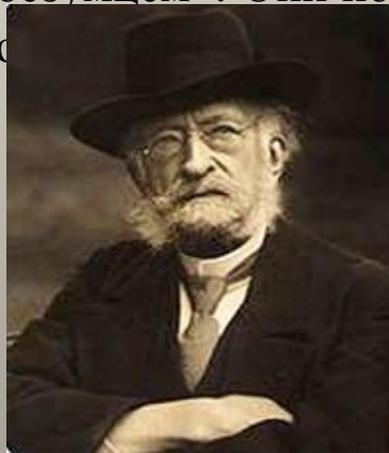

Пещера Альтамира (Испания)

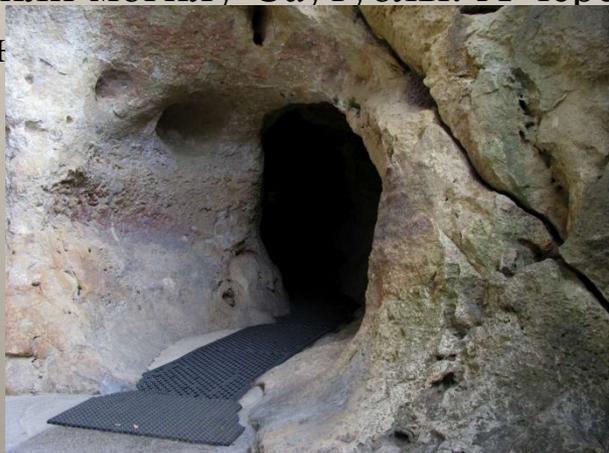

В этой пещере в 1879 г. впервые в Европе была обнаружена палеолитическая живопись.

В конце 80-х — начале 90-х гг. во Франции стали появляться вполне достоверные сведения о находках палеолитического искусства, в том числе и пещерной живописи. Но громко об этом говорить еще не решались. Однажды молодой Анри Брейль, впоследствии прославленный археолог, зашел к Картальяку. Они вместе отправились в только что обнаруженные пещеры Фон де Гом и Комбарель. Известковые натёки — результат разрушения горных пород — много веков назад закупорили некоторые ходы в пещерах и перекрыли доступ к рисункам на их стенах. Не оставалось никакого сомнения в том, что туда никто не проникал в течение многих тысячелетий. Под вековыми отложениями оказалась наскальная живопись. Картальяк, потрясенный этим открытием, потребовал, чтобы с Брейлем немедленно поехали в Альтамиру. У входа в пещеру их встретила молодая женщина — дочь Саутуолы. В полном молчании она повела их в глубь пещеры. Картальяк сказал: «Не он, а я был безумцем». Они посетили могилу Саутуолы. А через некоторое время, в 1902 г., было

Эмиль Картальяк

Пещера Фон де Гом

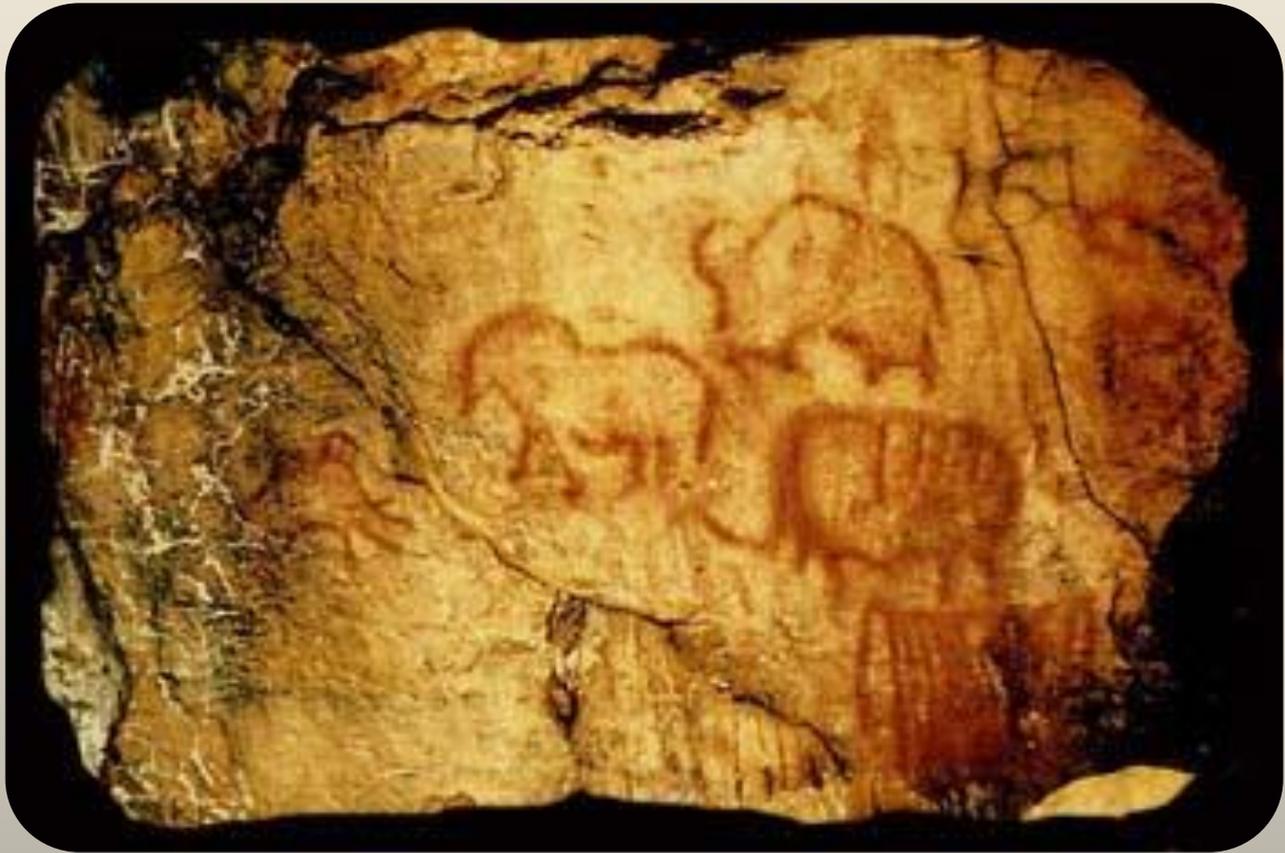
Пещера Комбарель

Пещера Ласко (Франция)

Пещера Ласко стала ещё более знаменитой, чем Альтамира. Её обнаружили четыре школьника, которые, играя, забрались в яму, открывшуюся под корнями упавшего после бури дерева. Живопись пещеры Ласко — один из крупнейших комплексов палеолитической пещерной живописи. Изображения быков, диких лошадей, северных оленей, бизонов, баранов, медведей и других животных — самое совершенное художественное произведение из тех, которые были созданы человеком в эпоху палеолита.

Капова пещера (Урал)

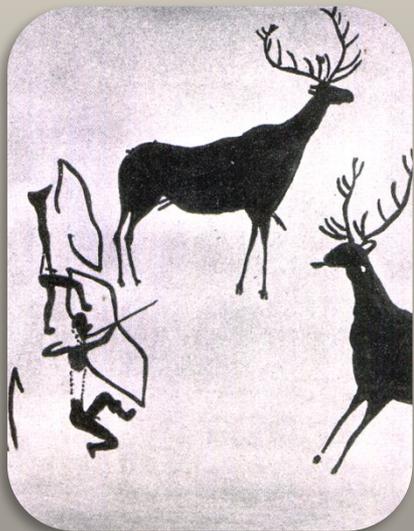
В дальнейшем пещерные изображения утратили живость, объёмность; усилилась стилизация (обобщение и схематизация предметов). В последний период реалистические изображения отсутствуют совсем. Палеолитическая живопись как бы возвратилась к тому, с чего начиналась: на стенах пещер появились беспорядочные переплетения линий, ряды точек, неясные схематические знаки.

Искусство мезолита

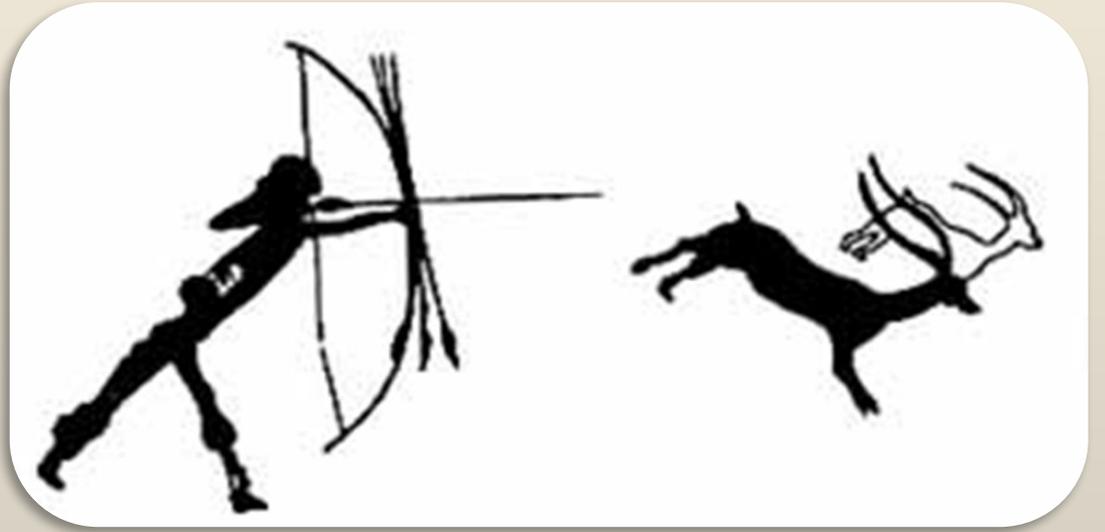
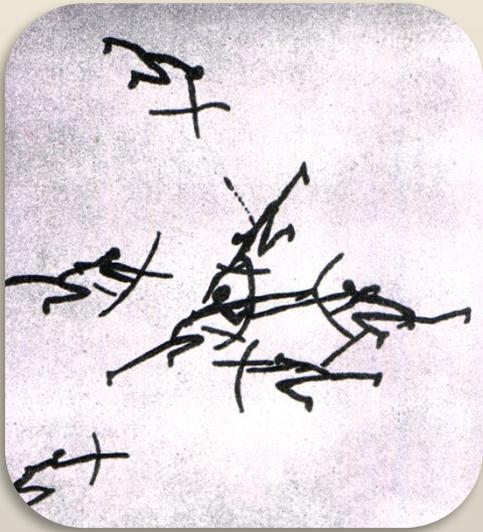
В эпоху мезолита, или среднего каменного века, изменились климатические условия на планете, ледник отступил. Крупные животные, на которых охотились коллективно, исчезли; стало развиваться рыболовство. Люди создали лодку, новые виды орудий труда, оружия (лук и стрелы с острыми наконечниками из микролитов), приручили собаку. Все эти перемены, безусловно, оказали влияние на сознание первобытного человека, что отразилось и в искусстве.

Прежде в центре внимания древнего художника были животные, на которых он охотился, теперь — **фигуры людей**, изображённые в стремительном движении. В наскальной живописи мезолита начинают преобладать **многофигурные композиции и сцены**, которые живо воспроизводят различные эпизоды из жизни охотников того времени. Центральное место занимало изображение охоты, когда охотники и животные связаны энергично разворачивающимся действием. Но хотя главным предметом изображения становится **группа людей, они изображаются условно, без лиц**.

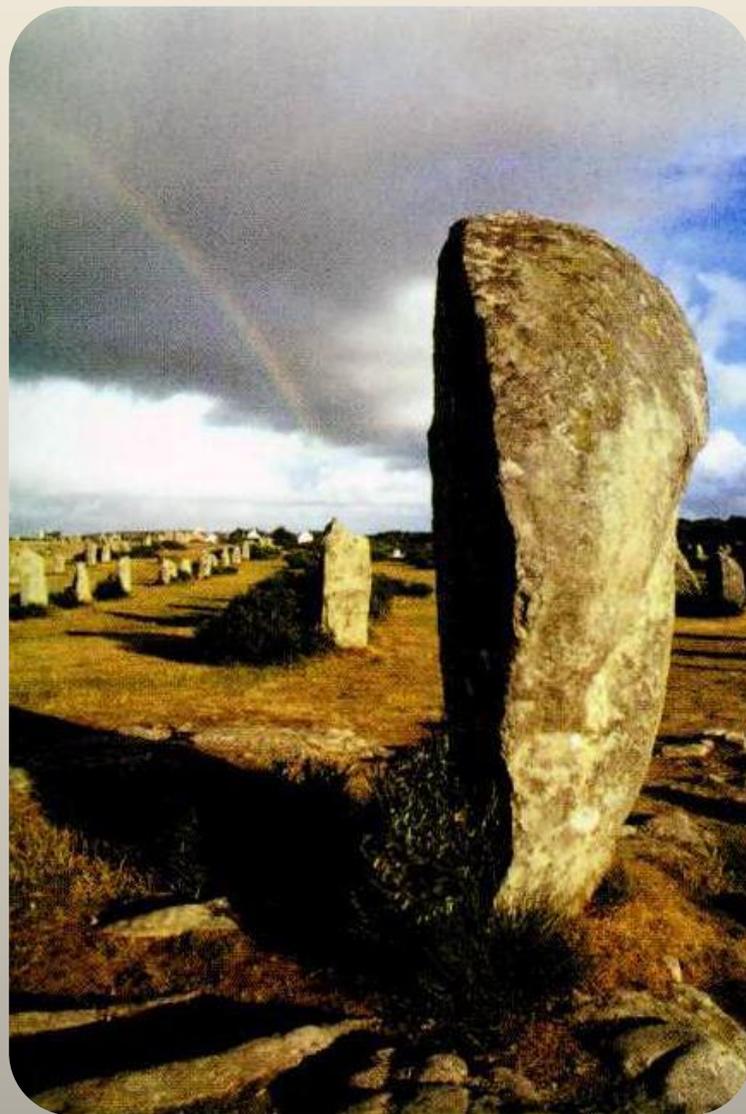

Изображения женщин встречаются редко: они, как правило, статичны и безжизненны. На смену большим живописным произведениям пришли малые. Зато поражают детальность композиций и количество персонажей: иногда это сотни изображений человека и животных. Человеческие фигуры настолько условны, что скорее являются символами, которые служат для того, чтобы изображать массовые сцены. Первобытный художник освободил фигуры от всего, с его точки зрения второстепенного, что мешало бы передавать и воспринимать сложные позы, действие, саму суть происходящего. Человек для него — это прежде всего воплощённое движение.

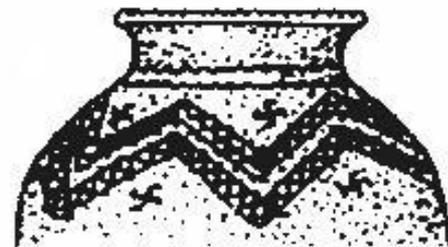
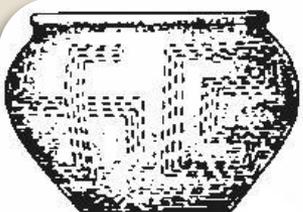
Искусство неолита

Неолит («новый каменный век») называют *первой технической революцией*. Именно в это время совершается *переход от собирательства и охоты к скотоводству и земледелию*. Человек начинает *жить оседло*. Возникает первое *производство новых материалов* (гончарство и ткачество).

Специфически неолитическим искусством становится *художественная обработка глины*. Подобно тому, как для палеолита и мезолита основным видом искусства была *стенопись*, для неолита им стала *керамика*.

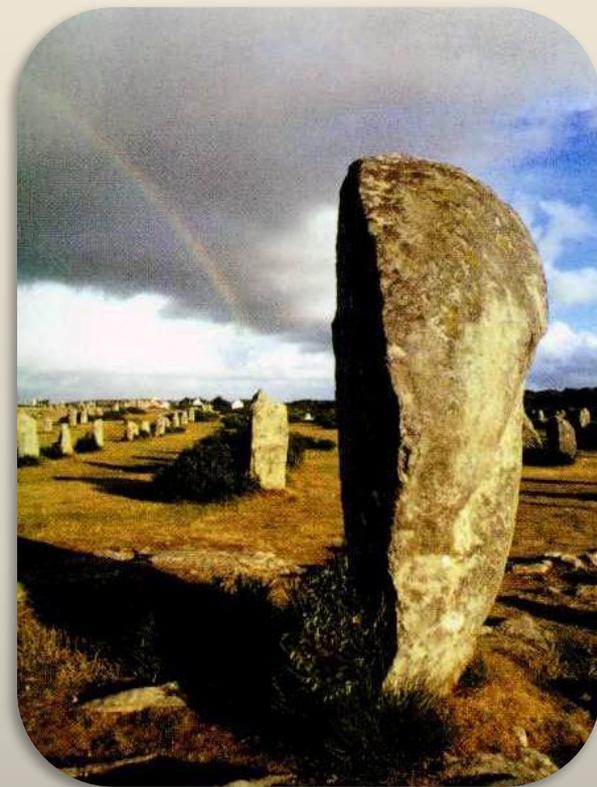
Подлинный расцвет переживает *орнамент*. Земледельцы гораздо реже, чем охотники, изображали животных, зато с увлечением украшали поверхность чуть ли ни всех своих глиняных сосудов. Они покрывали узорами также стены глинобитных домов, каменных и деревянных погребальных сооружений, лодки, колесницы, одежду, ковры, циновки, наконец, — собственное тело. Изменение облика искусства в неолите связано с развитием мышления наших предков, сумевших перейти от конкретно-образного восприятия жизни к сложным *абстракциям*.

В конце неолита закладываются основы еще одного вида искусства, которого не знала предшествующая эпоха, — *монументальной архитектуры*. Это так называемые *мегалитические постройки* (от греч. «мегас» — «большой» и «литос» — «камень»), сложенные из огромных грубо обработанных каменных глыб. Мегалиты были широко распространены: они найдены в Западной Европе, Северной Африке, на Кавказе и в других районах земного шара. В одной только Франции их обнаружено около четырёх тысяч. Назначение этих сооружений неизвестно.

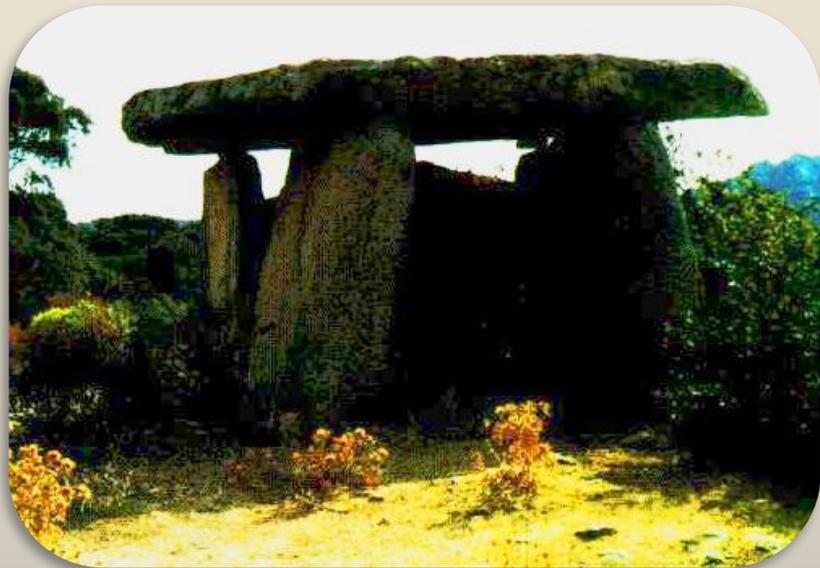
Известны *три основных типа мегалитических памятников: менгиры, дольмены и кромлехи*.

Наиболее распространены *менгиры* — отдельно стоящие или объединенные в группы столбы высотой от 2 до 20 м. Их в равной мере можно считать прототипом и скульптурных, и архитектурных монументальных сооружений, что характерно для того раннего этапа, когда эти два вида искусства еще не отделились друг от друга.

*Менгиры.
Бретань. Франция.*

Дольмены — вертикально поставленные глыбы, перекрытые одной или двумя плитами, — являлись чаще всего гробницами; в некоторых случаях они скрыты внутри невысоких земляных курганов.

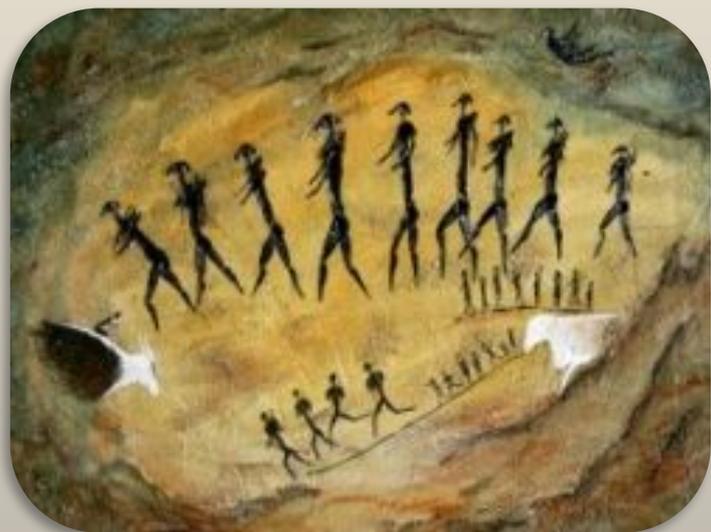
Третьим, наиболее развитым типом мегалитических построек были *кромлехи*. Они представляли собой *концентрические окружности* из гигантских вертикально стоящих столбов, поддерживавших горизонтально положенные каменные плиты, вес которых подчас достигал нескольких тонн. Наибольшей известностью пользуется кромлех *Стоунхендж в Южной Англии* (ок. 1900— 1400 гг. до н. э.), имевший в диаметре около 100 м и служивший, подобно всем сооружениям этого типа, святилищем. Он был связан с солнечным культом, о чем говорит весьма точная ориентировка его центральной оси на точку восхода солнца в день летнего солнцестояния.

Главной чертой первобытной культуры является её **синкретизм**, т.е. нерасторжимость практической и духовной деятельности человека и одновременно единство всех видов духовной культуры и искусства. В обрядовом действе использовалось не только изобразительное искусство (живопись и скульптура), в нем были заложены элементы будущего театра, танца, музыки, поэзии. Когда доисторический охотник исполнял перед глиняной скульптурой медведя ритуальный танец и наносил ей удары копьем, когда он надевал звериную маску и подражал повадкам животного, когда он совершал обряд и произносил заклинания, он был убежден, что эти его действия принесут удачу в охоте. Связь между магическим актом и практическим результатом представлялась безусловной и нерасторжимой. Нет смысла выяснять, что старше религия или искусство, поскольку они возникали практически одновременно, формируясь в процессах труда. И созидание (творчество), и познание мира, его осмысление и оценка, и общение между людьми, коллективами и поколениями складывались и переплетались в единой деятельности и содержали в зачатке религию и науку, искусство и язык — словом, все формы общественного сознания.

Ранние этапы существования искусства представляют собой не что иное, как процесс формирования внутри практической деятельности элементов искусства; утилитарные и духовные функции были слиты в первобытном искусстве теснейшим образом, что принято называть *синкретизмом* (слитностью) художественной культуры.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ:

1. О каком периоде первобытного искусства идет речь: «Исключительное место заняли сюжеты, отображавшие два основополагающих вида производства самой общественной жизни — во-первых, производство основных средств существования (образ зверя) и, во-вторых, воспроизводство человека в виде определенной «телесной организации» (образ женщины): а) палеолите; б) мезолите; в) неолите.
2. О каком виде духовной деятельности говорится: «Самой ранней формой преобразования человека в иное существо является охотничья маскировка»: а) религии; б) живописи; в) мифологии; г) театре.
3. О каком периоде первобытного искусства идет речь: «По количеству изображений, по совершенству их исполнения первое место принадлежит женским фигуркам. На большинстве статуэток обозначены объемистые отвислые груди, выпуклый огромный живот, жировые валики в области таза и бедер»: а) палеолите; б) мезолите; в) неолите.
4. Какой период является вершиной палеолитической живописи: а) солотнейский; б) ориньякский; в) мадлен.
5. Абстрактная изобразительная форма свойственна эпохе: а) палеолита; б) мезолита; в) неолита.
6. В Каповой пещере (Южный Урал) обнаружены изображения животных, на которых охотился человек. Эти пещеры служили: а) мастерской первобытного художника; б) святилищем; в) местом заседания старейшин племени; г) местом для пиров после удачной охоты; д) только жилищем.

7. Искусство палеолита связано с: а) охотой; б) рыболовством; в) первобытной магией; г) земледелием; д) появлением орудий труда; е) верно все указанное; ж) верно только «а» и «в».

8. О каком периоде первобытного искусства идет речь: «Природа становится более податливой для человека, который уже не только что-то выхватывает из нее силой или ухищрением, а медленно, но упорно приступает к ее преобразованию. Он сосредотачивается уже не на частном, а на целом, он более широко и организованно охватывает духовным взором видимый мир. И этот по-новому воспринимаемый мир ему надо запечатлеть, ввести в свой магический круг. Так зарождается искусство многофигурной композиции, в которой человек часто играет уже главенствующую роль»: а) палеолите; б) мезолите; в) неолите.

9. Из каких групп состоит палеолитическое искусство: а) мелкой скульптуры и монументальной наскальной живописи; б) мелкой скульптуры, резьбы и росписи на предметах и монументальных барельефов; в) произведений малых форм и монументального наскального искусства.

10. О каком периоде первобытного искусства идет речь: «В живописи, графике и мелкой пластике мы найдем солнце, луну, лодки, колесницы, отражающие уже не охотничьи мифы и обряды: а) палеолите; б) мезолите; в) неолите.

11. Одушевление природы первобытным человеком называется: а) анимизмом; б) магией; в) тотемизмом.

12. В какую эпоху женское божество олицетворяло прародительницу рода: а) в палеолите; б) в мезолите; в) в неолите.

13. О каком периоде первобытного искусства идет речь: «В композиции вносятся определенный порядок: фигуры зверей выстраиваются в цепочку, друг за другом в строго ограниченных поясах и фризах: а) палеолите; б) мезолите; в) неолите.

14. Пещера, в которой впервые была найдена палеолитическая настенная живопись: а) Рок-де-Сюр; б) Ляско; в) Альтамира.

15. О каком периоде первобытного искусства идет речь: «Для выполнения грандиозных росписей требовались месяцы работы, и один человек не был способен создать их даже по частям. Художников во время их работы должна была кормить и защищать община. Устройство освещения и подмостков, изготовление красок требовали общих усилий»: а) о палеолите; б) о мезолите; в) о неолите.

16. О каком виде духовной деятельности говорится: «Содержанием тотемических плясок становится картина жизни животного: его существование, его деятельность, приключения, происходящие с ним. Преображаясь в животное-тотем, принимая его внешний облик, охотник был убежден, что надев шкуру и маску тотема, он в действительности становится изображаемым животным»: а) религии; б) живописи; в) театре; г) мифологии.

17. У неандертальцев археологи находят погребения умерших. Это свидетельствует: а) о высоком уровне культуры в ту эпоху; б) о зарождении религии у первобытных людей; в) о высоком уровне санитарно-гигиенических знаний; г) об уважительном отношении к умершим.

18. Что является древнейшим культом предков: а) анимизм; б) тотемизм; в) магия.

19. В какую эпоху женское божество олицетворяло силы плодородия: а) палеолите; б) мезолите; в) неолите.

20. Какая схема точнее отражает концепцию Столяра: а) туша — натуральный макет — крупная глиняная скульптура — барельеф — полихромное изображение; б) натуральный макет — крупная глиняная скульптура — полихромное изображение; в) туша — натуральный макет — барельеф.

21. О каком периоде первобытного искусства идет речь: «Во второй половине XIX века первобытная археология обогатилась одним из самых сенсационных открытий — на стоянках были обнаружены произведения искусства как достоверное свидетельство духовной жизни древнего человека»: а) о палеолите; б) о мезолите; в) о неолите.

22. О каком периоде первобытного искусства идет речь: «Эта эпоха богата удачными примерами украшения бытовых, обиходных предметов. Расписные, штампованные, прочерченные, как бы бегущие по кругу криволинейные и сухие геометрические узоры ритмичны, выразительны, разнообразны»: а) о палеолите; б) о мезолите; в) о неолите.

23. На развитие искусства в эпоху мезолита положительно влияло: а) изобретение новых средств передвижения; б) изобретение новых орудий охоты; в) одомашнивание некоторых видов животных; г) верно все указанное; д) верно только «а» и «б».

24. Животное или растение, почитаемое древними племенами в качестве обожествленного «прародителя»: а) фратрия; б) тотем; в) чуринга.

25. О каком периоде первобытного искусства идет речь: «Среди узоров на сосудах изредка помещали фигурки людей, птиц и зверей, но они никогда не становились главными элементами декора, не повторялись помногу раз и как-то терялись между завитками спиралей, между ямками и отпечатками зубчатого штампа»: а) о палеолите; б) о мезолите; в) о неолите.

26. Что отражает неолитический орнамент: а) единичное явление; б) конкретное событие из жизни людей; в) многоликость окружающего мира.

27. О каком периоде первобытного искусства идет речь: «Каждая успешная охота давала не только добычу, но и предельный нервный накал всего коллектива.

Преодоление такой «срывной ситуации» осуществляется лишь внешним выражением избыточных эмоций»: а) палеолит; б) мезолит; в) неолит.