

«Первобытное
искусство».

Возникновение примитивного искусства

- 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.

Больше всего древнейшей живописи найдено в Европе (от Испании до Урала).

Хорошо сохранилась на стенах пещер - входы оказались наглухо заваленными тысячелетия назад, там поддерживалась одна и та же температура и влажность.

Сохранилась не только настенная живопись, но и другие свидетельства деятельности человека - четкие следы босых ног взрослых и детей на сыром полу некоторых пещер.

Верования того времени. Человек изображал тех, кого почитал. Люди того времени верили в магию: они считали, что с помощью картин и других изображений можно воздействовать на природу или исход охоты. Считалось, например, что нужно поразить стрелой или копьём нарисованного зверя, чтобы обеспечить успех настоящей охоты.

Основные периоды

1. Каменный век

1.1 Древнекаменный век – Палеолит. ... до 10 тыс. до н.э.

1.2 Среднекаменный век – Мезолит. 10 – 6 тыс. до н.э.

1.3 Новокаменный век – Неолит. С 6 – по 2 тыс. до н.э.

2. Эпоха бронзы. 2 тыс. до н.э.

3. Эпоха железа. 1 тыс. до н.э.

Палеолит

Орудия труда изготовляли из камня; отсюда и название эпохи - каменный век.

1. Древний или нижний палеолит. до 150 тыс. до н.э.
2. Средний палеолит. 150 – 35 тыс. до н.э.
3. Верхний или поздний палеолит. 35 – 10 тыс. до н.э.
 - 3.1 Ориньяк-Солютрейский период. 35 – 20 тыс. до н.э.
 - 3.2. Период Мадлен. 20 – 10 тыс. до н.э. Данное название период получил от наименования пещеры Ла Мадлен, где были найдены росписи, относящиеся к данному времени.

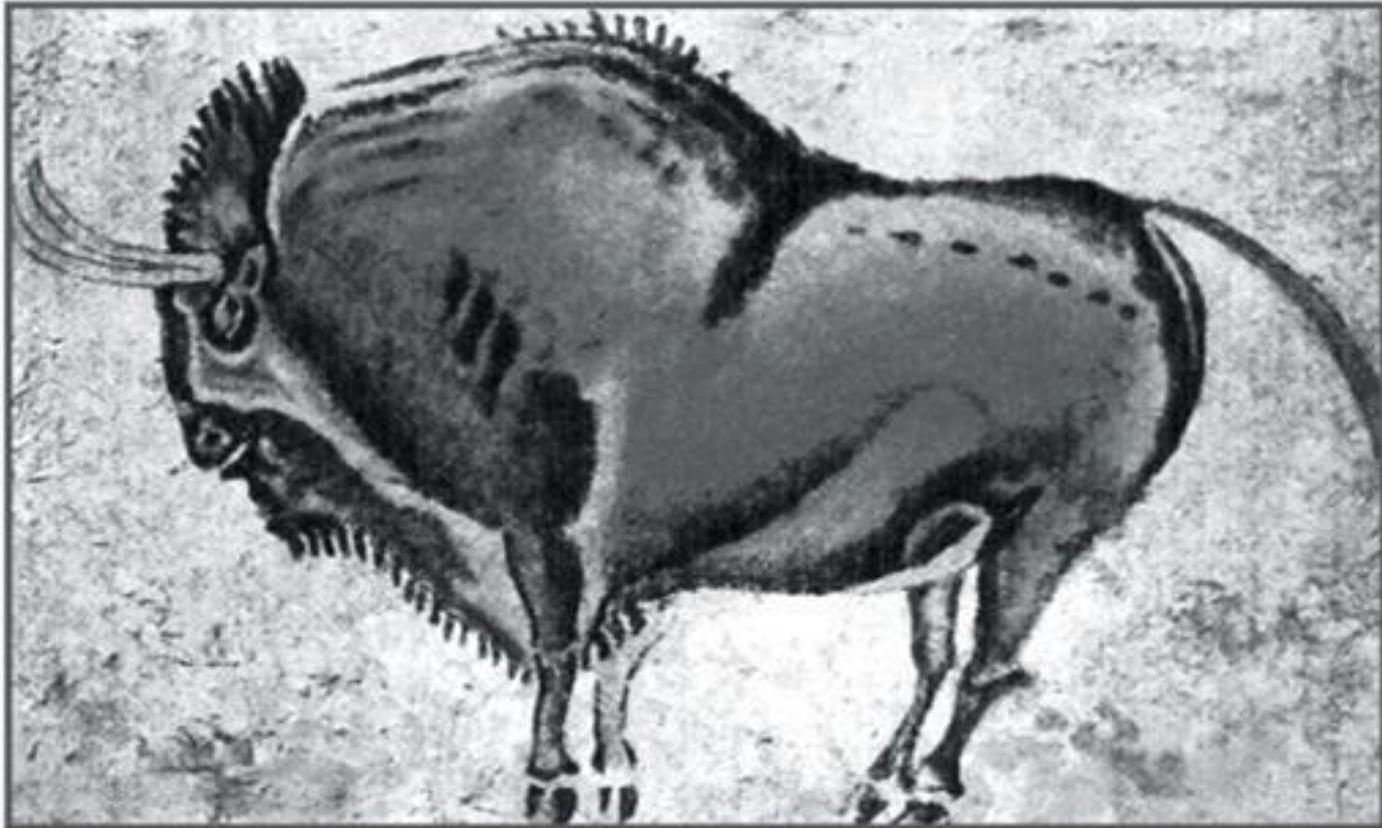
Самые ранние произведения первобытного искусства относятся к позднему палеолиту. 35 – 10 тыс. до н.э.

Ученые склоняются к тому, что натуралистическое искусство и изображение схематических знаков и геометрических фигур возникли одновременно.

Макаронные рисунки. Оттиски руки человека и беспорядочные переплетения волнистых линий, продавленных в сырой глине пальцами той же руки.

Первые рисунки времен палеолита (древний каменный век, 35–10 тыс. до н.э.) были обнаружены в конце 19 в. испанским археологом-любителем графом Марселино де Саутуолой в трех километрах от его родового поместья, в пещере Альтамира.

(18)

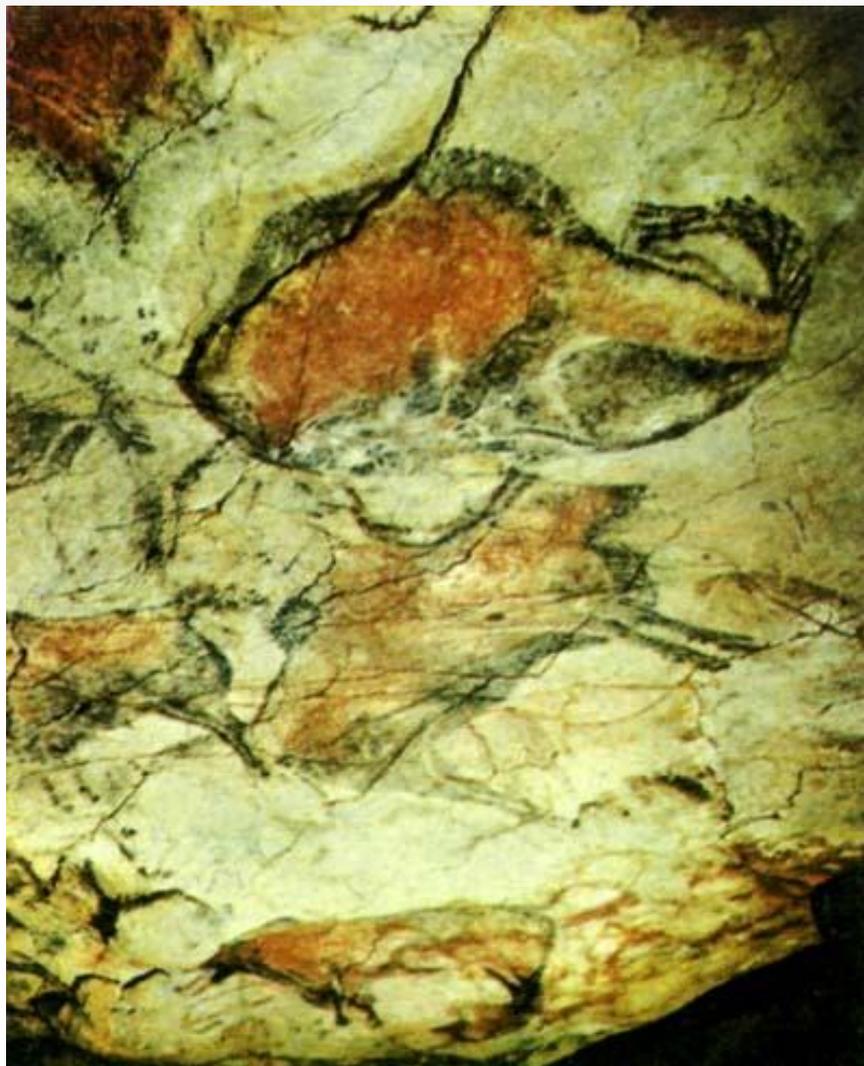
- **Пещера Альтамира. Испания.**

Поздний Палеолит (эпоха Мадлен 20 – 10 тыс. лет до н.э.).

На своде пещерной камеры Альтамиры изображено целое стадо крупных, близко расположенных друг к другу бизонов.

- **Фрагмент. Бизон. Пещера Альтамира. Испания. Поздний палеолит.** Освещали пещеры лампами и воспроизводили по памяти. Не примитивизм, а высшая степень стилизации. При открытии пещеры считали, что это имитация охоты – магический смысл изображения. Но на сегодняшний день есть версии, что целью было искусство. Зверь был необходим человеку, но он был страшен и трудноуловим.

- **Фрагмент. Бизоны. Альтамира. Испания. Поздний Палеолит.**
Переход к полихромному искусству, более темная обводка.

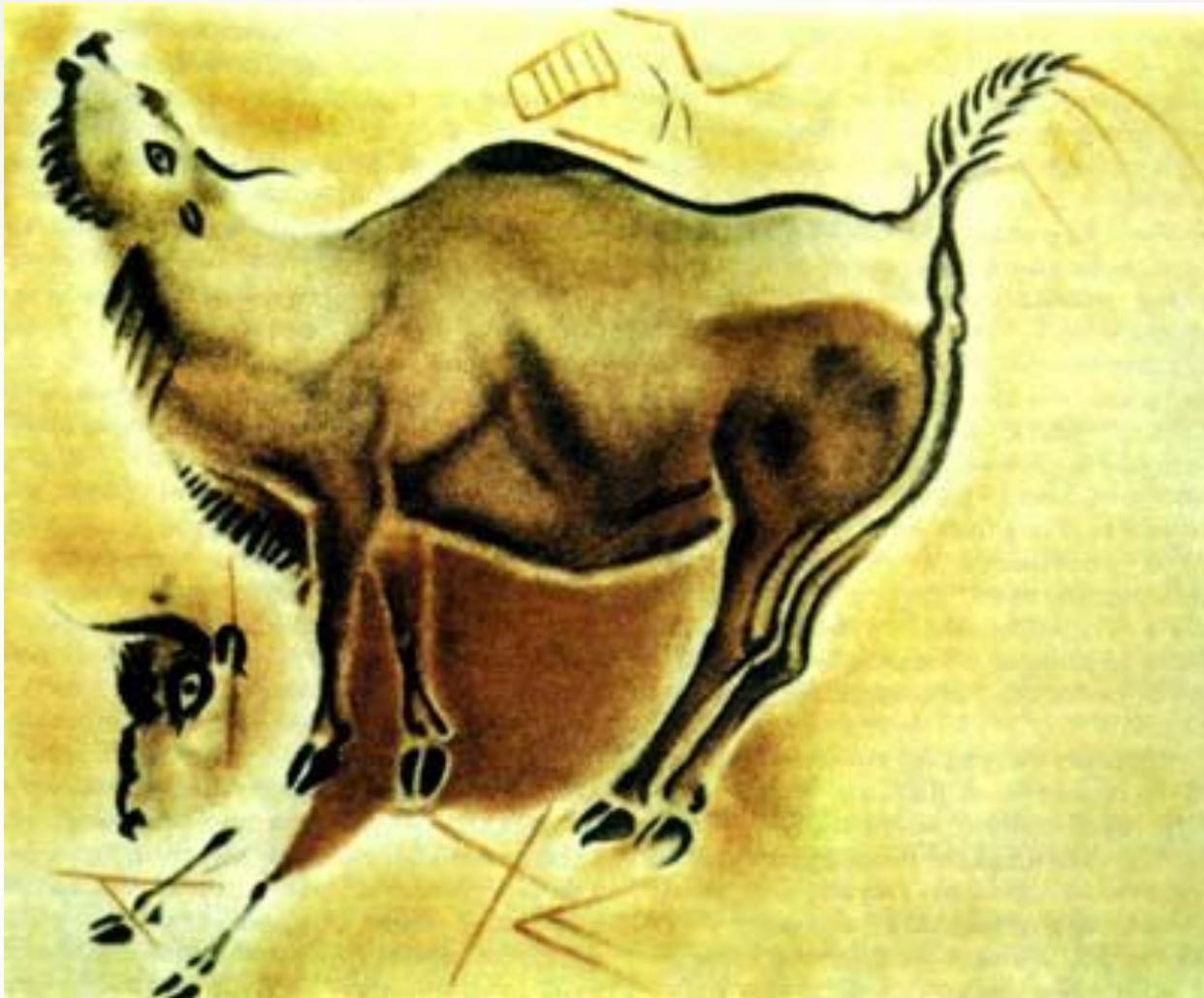
Пещера Фон-де-Гом. Франция

Поздний Палеолит.

Характерны силуэтные изображения, намеренное искажение, утрирование пропорций. На стенах и сводах небольших залов пещеры Фон-де-Гом нанесено по меньшей мере около 80 рисунков, в основном бизоны, две бесспорные фигуры мамонтов и даже волк.

Пасущийся олень. Фон-де-Гом. Франция. Поздний Палеолит.
Изображение рогов в перспективе. Олени в это время (конец эпохи Мадлен)
вытеснили других животных.

Фрагмент. Бизон. Фон-де-Гом. Франция. Поздний Палеолит.
Подчеркнут горб и гребень на голове. Перекрытие одного изображения другим
– полипсест. Детальная проработка. Декоративное решение хвоста.
Изображение домиков.

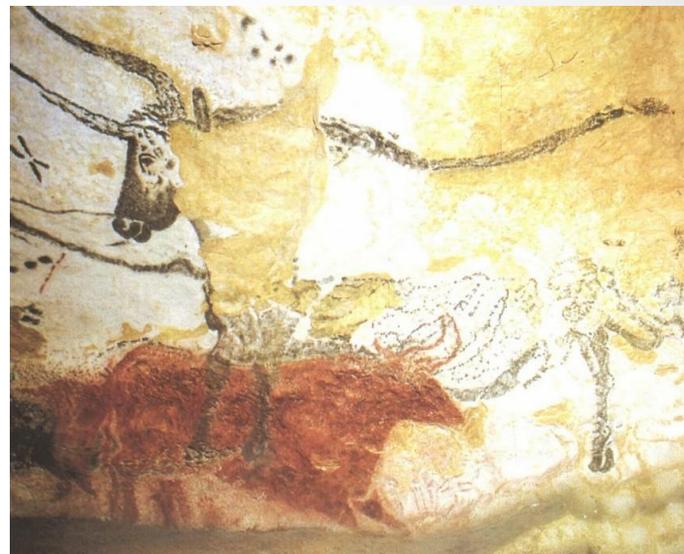
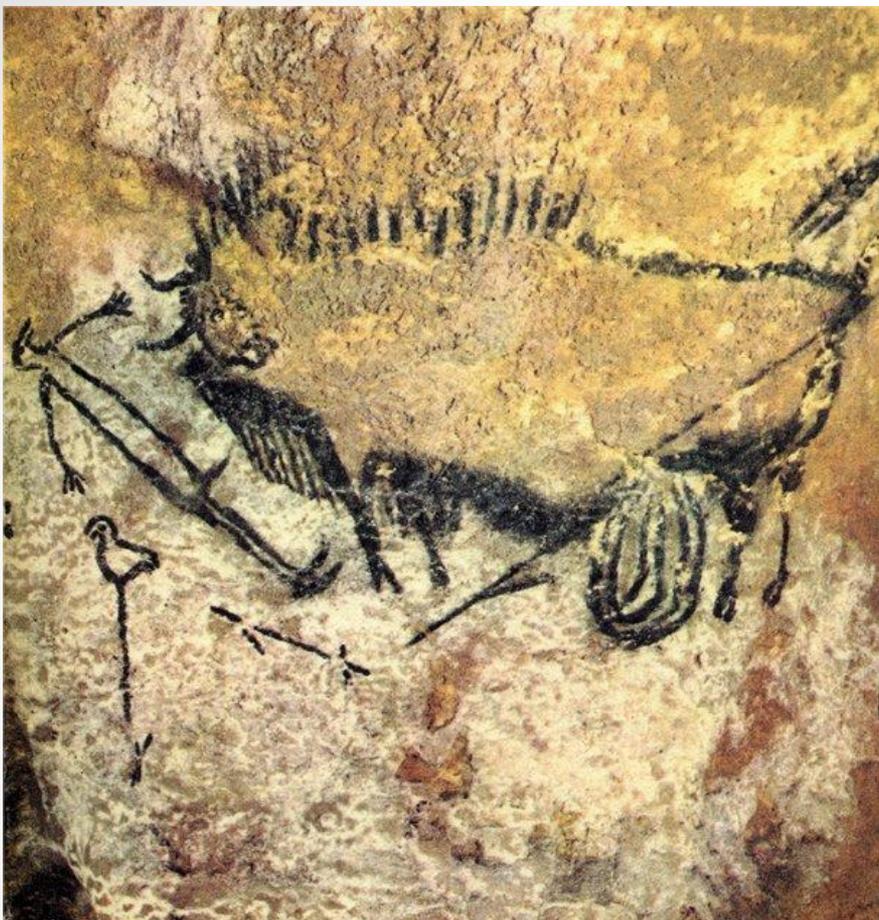
Пещера Ласко

Поздний Палеолит.

Поздний Палеолит (эпоха Мадлен, 18 – 15 тыс. л.до н.э.). Называют первобытной Сикстинской капеллой. Состоит из нескольких больших помещений: ротонда; основная галерея; проход; апсида.

Красочные изображения на известковой белой поверхности пещеры.

Сильно утрированы пропорции: большие шеи и животы. Контурные и силуэтный рисунки. Четкие изображения без наслоений. Большое количество мужских и женских знаков (прямоугольник и много точек).

Сцена охоты. Ласко. Франция. Поздний Палеолит.

Жанровое изображение. Убитый копьем бык боднул человека с птичьей головой. Рядом на палочке птица – может его душа.

Скульптура палеолита

Позднее в гроте Шаффо был обнаружен культурный слой эпохи верхнего палеолита. Но тогда, так же, как это было с живописью пещеры Альтамира, и с другими изобразительными памятниками эпохи палеолита, никто не мог поверить, что это искусство старше древнеегипетского. Поэтому подобные гравировки считались образцами кельтского искусства (V-IV вв. до Р.Х.). Только в конце XIX в., опять же, как и пещерную живопись, их признали древнейшими после того, как они были найдены в палеолитическом культурном слое.

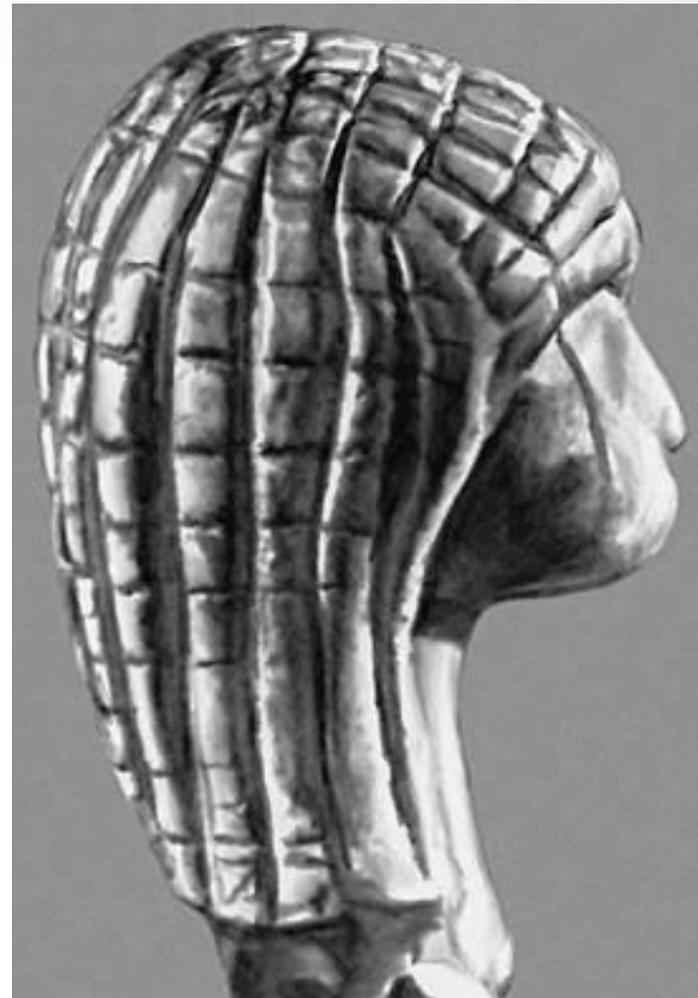
Очень интересны статуэтки женщин. Большинство из этих фигурок небольших размеров: от 4 до 17 см. Делалась из камня или бивней мамонта. Их самым заметным отличительным признаком является преувеличенная "дородность", они изображают женщин с грузными фигурами.

**Олени, переплывающие реку.
Фрагмент. Резьба по кости. Франция.
Поздний палеолит (мадленский
период).**

**"Венера с кубком". Барельеф. Франция.
Верхний (поздний) палеолит.
Богиня ледяного периода. Канон изображения
– фигура вписана в ромб, а живот и грудь – в
круг.**

Практически все, кто изучал палеолитические женские статуэтки, с теми или иными различиями в деталях, объясняют их как культовые предметы, амулеты, идолы и т.п., отражающие идею материнства и плодородия. Пример

1. **«Виллендорфская Венера». Известняк. Виллендорф, Нижняя Австрия. Поздний палеолит.** Компактная композиция, нет черт лица.
2. **«Дама в капюшоне из Брасемпуи». Франция. Поздний палеолит. Кость мамонта.** Проработаны черты лица и прическа.

Выводы

Наскальная живопись. Особенности живописного искусства палеолита – реалистичность, экспрессия, пластика, ритмика.

Мелкая пластика.

В изображении животных – те же черты, что и в живописи (реалистичность, экспрессия, пластика, ритмика).

Палеолитические женские статуэтки – это культовые предметы, амулеты, идолы и т. п., они отражают идею материнства и плодородия.

Мезолит

(Среднекаменный век) 10 – 6 тыс. до н.э.

После таяния ледников исчезла привычная фауна. Природа становится более податливой для человека. Люди становятся кочевниками.

С изменением образа жизни взгляд человека на мир становится более широким. Его интересует не отдельный зверь или случайная находка злаков, но активная деятельность людей, благодаря которой они находят и целые стада зверей, и поля или леса богатые плодами.

Так в мезолите зарождается искусство многофигурной композиции, в которой уже не зверь, а человек играет главенствующую роль.

Перемена в области искусства:

главным героям изображения становится не отдельный зверь, а люди в каком-либо действии. Задача не в правдоподобном, точном изображении отдельных фигур, а в передаче действия, движения.

Часто изображаются многофигурные охоты, появляются сцены сбора меда, культовые танцы.

Меняется характер изображения – вместо реалистичного и полихромного оно становится схематичным и силуэтным. Используются локальные цвета - красный или черный.

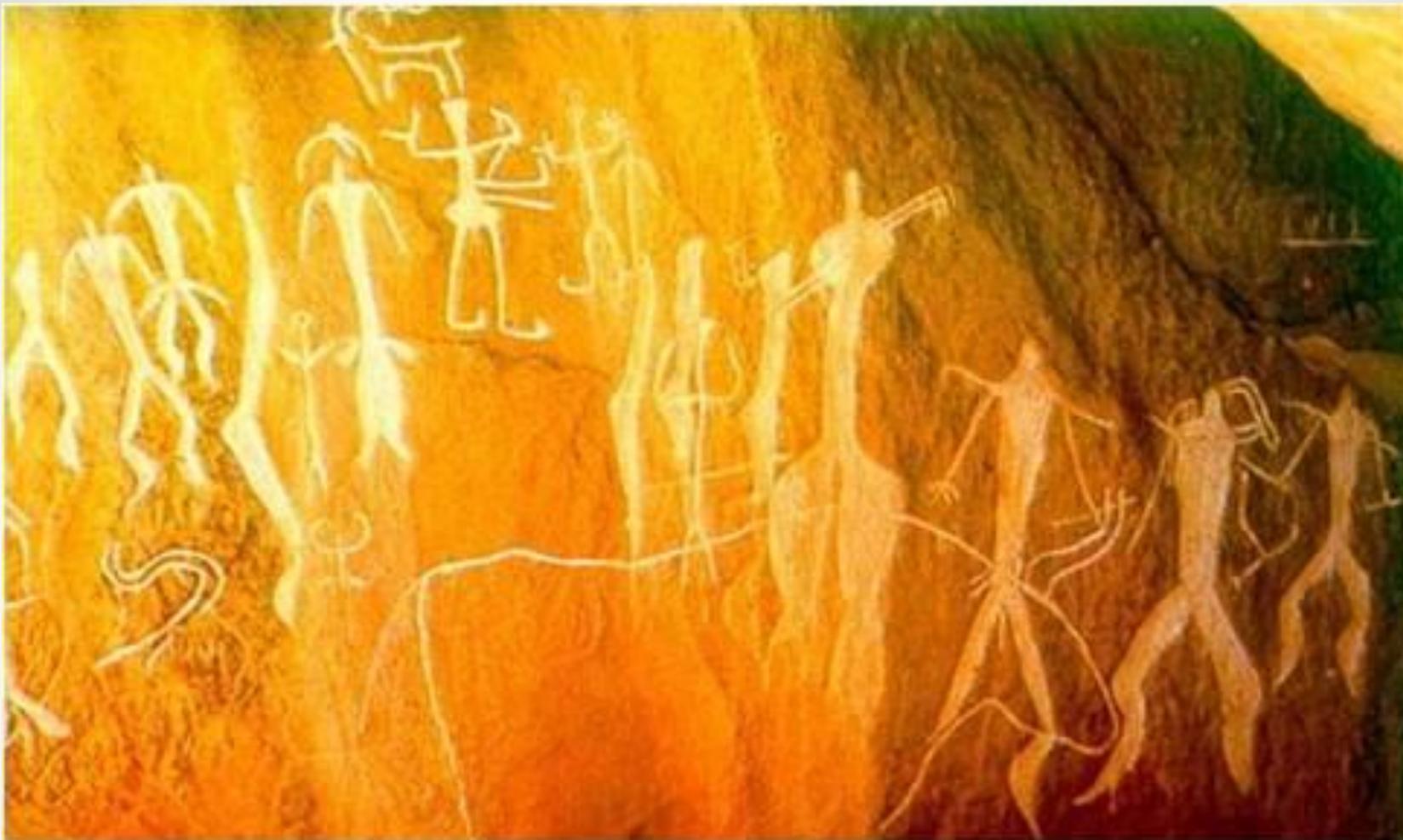
**Сборщица меда из улья, окруженная
роем пчел. Испания. Мезолит.**

Петроглифы

Кроме наскальной живописи в эпоху мезолита появляются петроглифы.

Петроглифы – это выбитые, вырезанные или процарапанные наскальные изображения.

При высекании рисунка древние художники сбивали острым орудием верхнюю, более темную часть горной породы, и поэтому изображения заметно выделяются на фоне скалы.

К югу от Баку между юго-восточным склоном Большого Кавказского хребта и берегом Каспия расположена небольшая равнина Гобустан (страна оврагов) с возвышенностями в виде столовых гор, сложенных известняком и другими осадочными породами. На скалах этих гор находится много разновременных петроглифов. Большинство из них было открыто в 1939 г. Наибольший интерес и известность получили крупные (больше 1 м) изображения женских и мужских фигур, сделанные глубокими резными линиями

Грот Зараут-Камар

В горах Узбекистана, на высоте около 2000 м над уровнем моря, находится широко известный не только среди специалистов-археологов памятник - грот Зараут-Камар. Расписные изображения были открыты в 1939 г. местным охотником И.Ф.Ламаевым.

Роспись в гроте сделана охрой разных оттенков (от красно-коричневой до лиловой) и представляет собой четыре группы изображений, в которых участвуют антропоморфные фигуры и быки. Здесь группа, в которой большинство исследователей видит охоту на быка. Среди антропоморфных фигур, окруживших быка, т.е.

"охотников" различают два типа: фигуры в расширяющихся книзу одеждах, без луков и "хвостатые"

- фигуры поднятыми и натянутыми луками. Эту сцену можно трактовать как реальную охоту замаскированных охотников, и как некий миф. ●

Неолит

(Новокаменный век)
с 6 по 2 тыс. до н.э.

Неолит — новокаменный век, последняя стадия каменного века.

Периодизация. Вступление в неолит приурочивается к переходу культуры от присваивающего (охотники и собиратели) к производящему (земледелие и/или скотоводство) типу хозяйства. Данный переход называют неолитической революцией. Окончание неолита датируется временем появления металлических орудий труда и оружия, то есть началом медного, бронзового или железного века.

Разные культуры вступили в этот период развития в разное время. На Ближнем Востоке неолит начался около 9,5 тыс. л. до н. э. В Дании неолит датируется 18 в. до н.э., а у коренного населения Новой Зеландии – маори – неолит существовал еще в 18 в. н.э.: до прихода европейцев маори пользовались отполированными каменными топорами. Некоторые народы Америки и Океании до сих пор не вполне перешли из каменного века в железный.

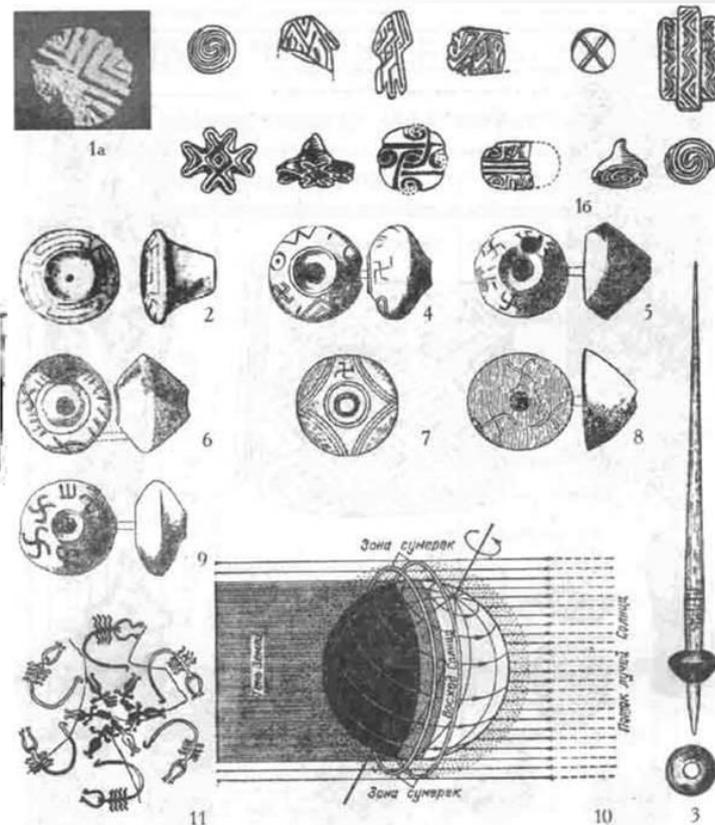
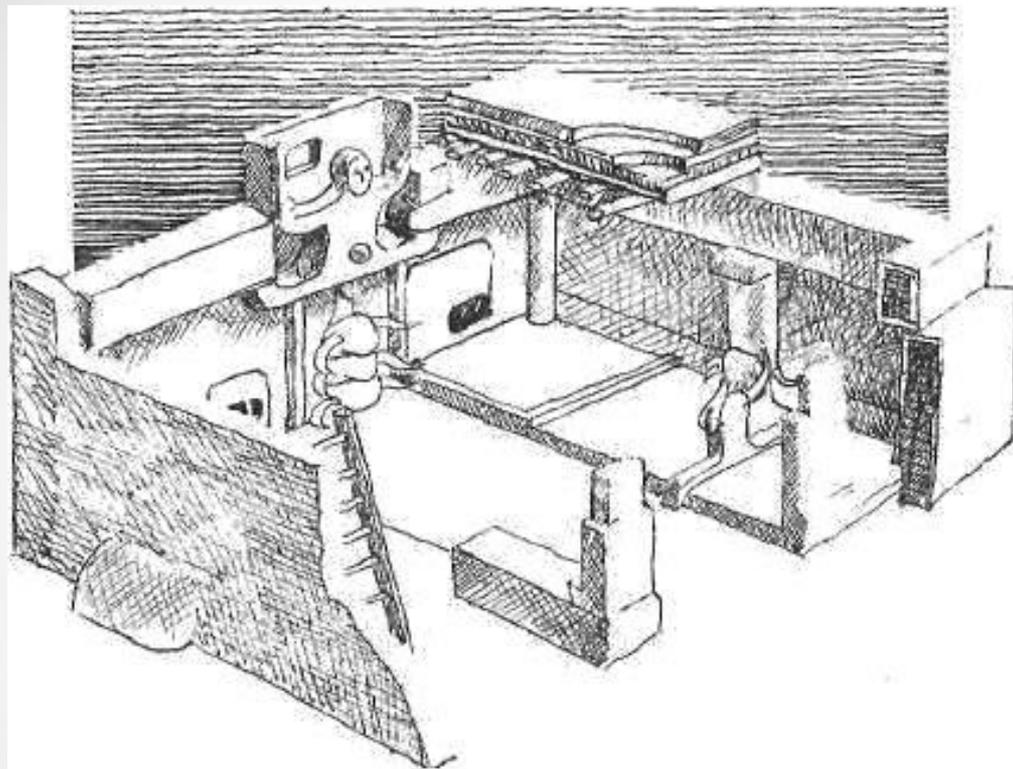
Неолит, как и другие периоды первобытной эпохи, не является определенным хронологическим периодом в истории человечества в целом, а характеризует лишь культурные особенности тех или иных народов.

**Топор в форме лосиной головы. Полированный камень. Неолит. Исторический музей.
Стокгольм.**

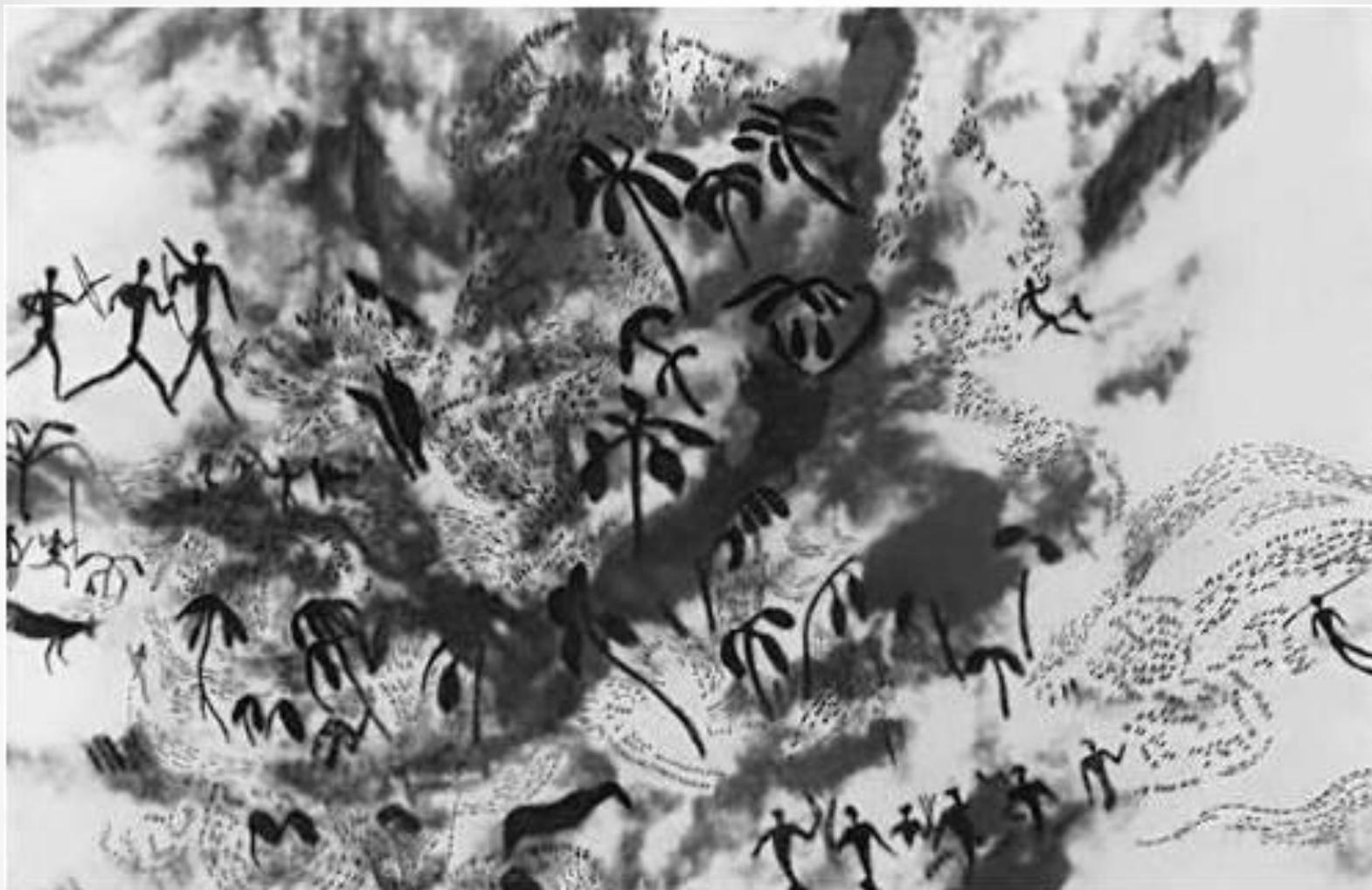

Деревянный ковш из Горбуновского торфяника близ Нижнего Тагила. Неолит. ГИМ.

Появление керамики – один из основных признаков неолитической эпохи.

Селение Чатал-Гуюк (Восточная Турция) является одним из мест, где были найдены самые древние образцы керамики.

Наскальная живопись неолита подобна мезолитической, но сюжет становится более разнообразным. «Охотники». Наскальная живопись. Неолит . Южная Родезия.

(24)

Лоси. Томская писаница. Сибирь. Неолит.

Наскальная живопись бушменов. Неолит.

- Острота и точность рисунка, грация и изящество.
- Гармоническое сочетание форм и тонов, красота людей и животных, изображенных с хорошим знанием анатомии.
- Стремительность жестов, движений.

Схематизм, присущий живописи неолита, который сменил палеолитический реализм, проник и в мелкую пластику.

«Человек, играющий на лютне». Мрамор (из Кероса, Кикладские острова, Греция). Неолит. Национальный археологический музей. Афины.

Схематичное изображение женщины. Пещерный рельеф. Неолит. Круазар. Департамент Марна. Франция.

Выводы

Наскальная живопись мезолита и неолита

Между ними не всегда можно провести точную грань.

Но это искусство очень отлично от типично палеолитического:

- Реалистичность, точно фиксирующая образ зверя как мишень, как заветную цель, сменяется более широким взглядом на мир, изображением многофигурных композиций.
- Появляется стремление к гармоническому обобщению, стилизации и, главное, - к передаче движения, к динамизму.
- В палеолите была монументальность и незыблемость образа. Здесь – живость, вольная фантазия.
- В изображениях человека появляется стремление к изяществу (например, если сравнить палеолитических «Венер» и мезолитическое изображение женщины, собирающей мед, или неолитических бушменских танцовщиц).

Мелкая пластика:

- Появляются новые сюжеты.
- Больше мастерство исполнения и владение ремеслом, материалом.

Бронзовый век

Бронзовый век характеризуется ведущей ролью изделий из бронзы, что было связано с улучшением обработки таких металлов как медь и олово, получаемых из рудных месторождений, и последующим получением из них бронзы.

Бронзовый век сменил медный век и предшествовал железному веку. В целом, хронологические рамки бронзового века: 35/33 — 13/11 вв. до н. э., но у различных культур они отличаются.

Искусство становится более разнообразным, распространяется географически.

Мегалитическая архитектура

В 3 - 2 тыс. до н.э. появились своеобразные, огромного размера сооружения из каменных глыб. Эта древнейшая архитектура получила название мегалитической.

Термин «мегалит» произошел от греческих слов «мегас» – «большой»; и «литос» – «камень».

Мегалитические памятники практически всегда сложены методом т.наз.

"циклопической" или "сухой" кладки. Суть этого метода заключается в том, что камни сложены без применения связующего раствора. Зачастую отдельные блоки достигают огромных размеров (до 22 м., как Большой Менгир в Бретани) и весят до 100 т., а толщина стен достигает 4-5 м. Гигантские размеры стен Микен и Тиринфа построенные в мегалитическую эпоху породили у индоевропейских греков представления, что эти стены не могут быть творением рук человеческих и они сочли их сложенными одноглазыми великанами циклопами. Интересно, что ареал распространения легенд о великанах в Западной Европе практически полностью совпадает с ареалом распространения мегалитов.

Своим появлением мегалитическая архитектура обязана первобытным верованиям. Мегалитическую архитектуру принято разделять на несколько типов:

1. Менгир – одиночный вертикально стоящий камень, высотой более двух метров.

На полуострове Бретань во Франции на целые километры растянулись поля т.н. менгиров. На языке кельтов, позднейших обитателей полуострова, название этих каменных столбов высотой в несколько метров означает "длинный камень".

2. Трилит - сооружение, состоящее из двух вертикально поставленных камней и перекрытых третьим.

3. Дольмен - сооружение, стены которого составлены из огромных каменных плит и перекрыты крышей из такого же монолитного каменного блока.

Первоначально дольмены служили для погребений.

Трилит можно назвать простейшим дольменом.

Многочисленные менгиры, трилиты и дольмены располагались в местах, которые почитались священными.

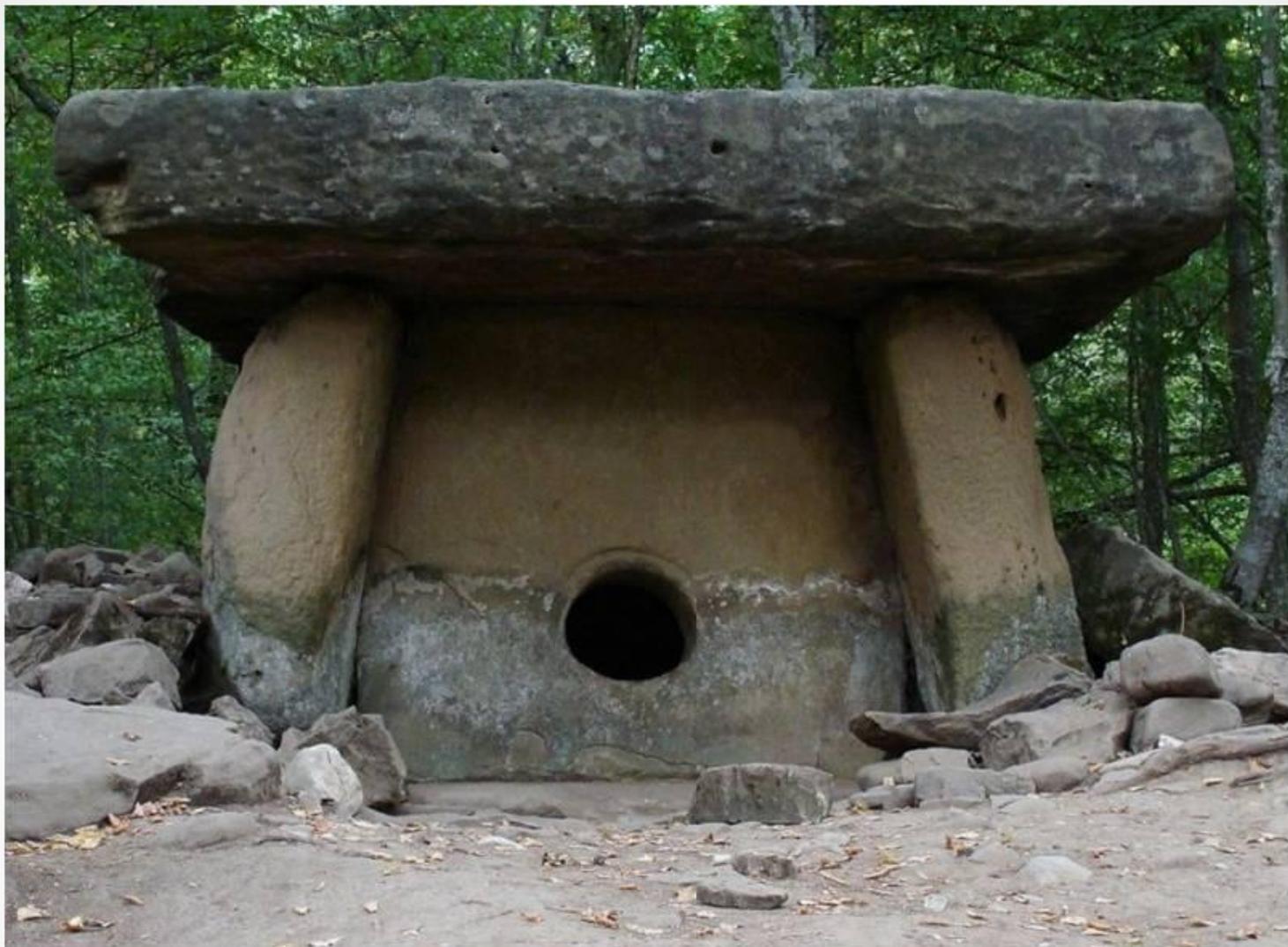
4. Кромлех – это группа менгиров и трилитов

Каменная могила. Юг Украины. Антропоморфные менгиры. Бронзовый век.

Трилит. Бретань. Франция. Бронзовый век.

Дольмен. г. Пшада. Юг России. Неолит.

Стоунхендж. Кромлех. Англия. Эпоха бронзы. 3 – 2 тыс. до н.э.