

Содержание

Предисловие	5
I. Теоретический курс.....	7
Тема 1. История искусств как учебная дисциплина	7
Тема 2. Первобытное искусство	12
Тема 3. Искусство Древней Месопотамии.....	17
Тема 4. Искусство Древнего Египта	22
Тема 5. Искусство Древней Греции.....	27
Тема 6. Искусство Древнего Рима.....	32
Тема 7. Искусство средних веков	37
Тема 8. Искусство Древней Руси.....	43
Тема 9. Искусство эпохи Возрождения.....	49
Тема 10. Искусство Западной Европы XVII-XVIII вв.	54
Тема 11. Искусство России XVII-XVIII вв.	59
Тема 12. Искусство Европы XIX века.....	69
Тема 13. Искусство России XIX века	76
Тема 14. Искусство рубежа XIX-XX вв.	87
Тема 15. Искусство первой половины XX вв.	93
Тема 16. Современное искусство XX века	103
Тема 17. Городское искусство Омска.....	108
II. Темы семинаров	114
Семинар 1. Роль искусства в системе культуры человека.....	114
Семинар 2. Искусство эпохи первобытнообщинного строения и Древнего Востока	115

Семинар 3. Особенности античного искусства	116
Семинар 4. Особенности средневекового искусства.....	117
Семинар 5. Искусство Возрождения	118
Семинар 6. Эволюция западноевропейского искусства XVII–XIX вв.....	119
Семинар 7 На рубеже веков – экспериментирование в искусстве.....	120
III. Темы рефератов для самостоятельной проработки отдельных разделов лекционного курса.....	121
IV. Требования к содержанию и оформлению реферата.....	126
V. Требования к зачету по предмету «История искусства».....	128
VI. Список рекомендуемой литературы	128
VII. Словарь терминов	135

*Моим родителям Мире Петровне
и Юрию Ивановичу Павловым
посвящаю эту свою скромную работу*

Предисловие

«Я знаю только то... что искусство страшно меняется в своем проявлении и слишком часто принимает жалкую, ничтожную форму... Но хватит ныть, крикнем: да здравствует солнце, источник этого чудесного света!»

(из письма Сезанна Эмилю Золя)

30-е тысячелетие до рождества Христова... XXI столетие третьего тысячелетия... Именно такой период исследуется в процессе изучения истории изобразительного искусства и архитектуре на занятиях по предмету «История искусств (ИЗО)» студентами специальностей «НХТ» и «СКД» вузов культуры и искусств, гуманитарных факультетов и кафедр технических, экономических вузов.

За этот период искусство действительно менялось неоднократно и кардинально под воздействием как относительно благополучных периодов времени, так и под влиянием страшных катаклизмов, войн, революций, ужасных эпидемий, землетрясений... От прекрасного к посредственному, от великолепного к ужасному. И наоборот... Последовательным этот процесс назвать очень трудно! Сколько прекрасных произведений погибло в водовороте времени и известны нам только по описаниям... И ошибкой можно считать мнение, что поскольку человек является творцом произведения искусства, то только он способен повлиять на его развитие... Влияние искусства на человека несомненно и настолько велико, что его сложно переоценить!

Все эти процессы взаимного влияния и пытается выяснить данное небольшое пособие, являющееся как бы отражением основы той дисциплины, которая читается в ВУЗах и средне-специальных учебных заведениях.

Автор вполне отдаёт себе отчет, что студенту практически невозможно записать все, что рассказывает преподаватель на занятиях (а специализированных учебников для краткого курса по истории ИЗО для данных специальностей не так уж много), и потому надеется, что *«Теоретический курс»* пособия и *«Словарь терминов»* помогут учащемуся напрямую или ассоциативно вспомнить о том, о чем велся разговор на той или иной лекции, натолкнет на размышления частного порядка, возможно даже заставит поискать дополнительную литературу, чтобы более подробно изучить какой-либо жанр, стиль, эпоху, художника; разделы *«Темы рефератов»* и *«Требования к содержанию и оформлению реферата»* не дадут «уйти» в сторону от самостоятельно исследуемой темы и т. д. Ведь искусство — всегда индивидуальный процесс. Или результат. Никакая наука, никакой искусствовед не в состоянии объяснить, почему тот или иной раздел живописи, скульптуры, архитектуры, то или иное произведение какого-либо Художника, Мастера заставляет учащенно биться сердце, а иные — не затрагивают ни души, ни сознания.

Таким образом, данное пособие по истории искусств при желании может стать хоть и кратким, но довольно успешным «путеводителем» по жанрам и эпохам, стилям и направлениям, именам и причинам появления мировых шедевров основных изобразительных видов искусств. Итак, в добрый путь?!

I. Теоретический курс

Тема 1. История искусств как учебная дисциплина

Поиск начала — самый трудный поиск, в который пускается исследователь. Любое явление когда-то и где-то возникло — это очевидно. Но очевидно и то, что на пути к истокам лежит бесконечная цепь превращений, переходов из одного состояния в другое. Любое начало относительно, оно само — следствие долгого предшествующего развития, звено бесконечной эволюции. Происхождение жизни, человеческого рода, человеческих институтов (семья, собственность, государство) — не единовременный акт «творения» или появления. То же можно сказать и об искусстве. Когда, где и почему оно «началось» — точного и простого ответа нет. Да и не началось оно в строго определенный исторический момент — искусство постепенно выросло из «неискусства», формировалось и видоизменялось вместе с создающим его человеком.

Понятие «искусство» как оппозиция понятию «натура» (природа), родившееся в Древнем Риме. Оно обозначало «обработанное», «возделанное», «искусственное», в противоположность «естественному», «первозданному», «дикому» и применялось, прежде всего, для различения растений, выращиваемых людьми, от дикорастущих. Со временем слово «искусство» стало вбирать в себя все более широкий круг предметов, явлений, действий, общими свойствами которых были их надприродный («противоестественный»), характер, их человекотворное, а не божественное происхождение.

Часто в определение искусства закладывают категории субъективной красоты: искусство — это то, что можно назвать прекрасным. Это не правда! Или правда только отчасти... Нередко искусство определяют как что-то, что имеет характеристику экспрессии или эмоционального выражения. И эта характеристика не может быть положена в базовое

определение. Выдуманная «идейность» или «концептуальность» вообще не выдерживают никакой критики и никакими необходимыми условиями с искусством не связаны.

Нет вообще такой вещи как искусство, есть только художник! И то, что делает художник — это искусство. Процесс творчества не может быть описан или формализован, но у него есть одна характеристика — у художника есть критерий «правильности». Вот этот самый критерий «правильности» и есть критерий искусства! (Э. Х. Гомбрич).

Искусство (от славянского *искус*, кусить, праславянского *kusiti* — опыт, проба, попытка) — качественная оценка практической деятельности человека в любой области (сравнительное мастерство). Отсюда — искушение (испытание делом). Искусный — мастерски сделанный; искусство — принадлежность искусного, развитая навыком способность, умение. В связи с дифференциацией трудовой деятельности человека под искусством впоследствии стали понимать только художественный род деятельности, т. е. создание художественных образов определенной, конкретной личностью Художника.

Искусство, отличаясь своей спецификой, стоит в одном ряду типологически схожих явлений (философия, наука, право, мораль, религия). Эстетическая функция искусства, или О чем думает собака, глядящая на звезды?

Искусство — художественный процесс, его формы исторически изменчивы, каждая художественная эпоха создает свои художественные движения, свои направления и течения: первобытность, Античность, Средние века, Возрождение, Новое Время, Новейшее Время.

Проблемы классификации видов искусств, или Что растет на Древе искусств. Критерии, позволяющие систематизировать знания об эстетическом богатстве и разнообразии художественной деятельности, осуществляемой в разных формах (литература, театр, кино, живопись, графика, скульптура, музыка, хореография, цирк, архитектура, декоративно-прикладное искусство, ораторское искусство, фотография). Массовое и элитарное искусство. Пространственные

или пластические (живопись, графика, скульптура, ДПИ, архитектура, фотография), временные или динамические (литература, музыка, ораторское искусство), пространственно-временные, зрелищные или синтетические (театр, цирк, хореография, кино) виды искусства.

Флорентиец Джорджо Вазари (1511–1574), архитектор и искусствовед при дворе герцога Козимо Медичи как первый, но далекий от идеала историк искусство, чьи «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» наполнены «глупостями и небылицами». Но он первый попытался ввести периодизацию в историю искусства, ввел термин «готика» и описывал искусство «древних мастеров», творивших за 500–600 лет до его родного XVI века («романское искусство»). По мнению Вазари, готическая архитектура предшествовала памятникам, связанным с именем короля вестготов Теодориха....

Искусство развивается последовательно и непрерывно, несмотря на войны, как и положено естественному процессу... Так ли это на самом деле?

Маленькие «следственные» эксперименты: книга со стихами А.С.Пушкина, морская раковина, золотой «Паркер», туесок из бересты ручной работы, полиграфическая копия «Джоконды» Леонардо да Винчи — являются ли они произведениями искусства?

Наука как специфическая форма организации духовного опыта. История искусства — наука, рассматривающая художественные произведения как факты и явления, характерные черты которых должны сообщить причины их появления. История искусства не прощает и не осуждает, она указывает и объясняет, предоставляет каждому полную свободу следовать своим симпатиям, предпочитать то, что согласуется с его темпераментом, изучать более глубоко то, что соответствует развитию собственного духа.

История искусства как дисциплина, пытающаяся раскрыть коллективную ментальность, то есть передать исходные типы мышления, господствующие в конкретном

обществе, особенности душевного склада людей, психологические черты эпохи.

Историк искусства не может рассматривать историю искусства Древней Греции, не принимая во внимание физической географии Древней Греции, не может изучать ее архитектуру без учета строительных материалов.

Факт как значимая величина в процессе изучения культурно-исторических школ, поскольку именно разносторонней фактуры не хватает многим «всеобщим историям искусств». Факты выражают стремление воскресить образ культурной эпохи, передать ее аромат и неповторимость. Мозаика фактов, наблюдений и выводов позволяют воссоздать силуэты эпох развития культуры. Факты и иллюстрации из литературы, театра, живописи, скульптуры, архитектуры вводят нас в мир культурных феноменов разного ранга и разного смысла.

Мир — пучина зла и греха. Мир — водоворот любви и гармонии... Два полярных утверждения — кредо художника. Особенности мировосприятия разными людьми. Понятия «конфликт» и «композиция».

Произведение искусства не есть нечто единичное, отдельное, особняком стоящее явление (картина, трагедия, статуя — непременно часть целого), и отыскание того целого, которым оно обуславливается и объясняется — главнейшая задача предмета. Речь идет не только о творчестве Художника, которое выражает единство стиля, воссоздает акустику времени. Рельефной, исторически конкретной оказывается общественная обстановка.

Закономерности, влияющие на возникновение художественного произведения:

1. Стиль, складывающийся: из колорита («роскошного или тусклого»), типов и образов («благородных или площадных»), позы, грунтовки, накладки красок, манеры письма и отделки — если это художник; героев («пылких или нежных») и композиции (трагические или комические завязки и развязки), запутанных интриг и перипетий, любимых словечек и выражений — если это писатель.

2. Школа или «семья художников» той страны и того времени, к которым он принадлежит (например, художники эпохи Рубенса – Сегерс, Крейер, Ван Тульден, Йорданс, Ван Дейк – подобно Питеру Паулю, помимо личных особенностей, предпочитали изображение цветущего, здорового тела, роскошного, кипящего жизнью движения, резкого, яркого румянца как признака жизни, порыва и увлечения прихотливой страсти, пышных и пестреющих тканей, блеска пурпура и шелка, волнующейся драпировки).

3. Окружающий Художника мир, нравственное и умственное состояние которого неотделимо от его личности и вкуса (Иктин, Калликрат и Фидий, люди создавшие Парфенон и Зевса Олимпийского, были подобно другим афинянам, свободные граждане и язычники, воспитанные в палестре, которые боролись и упражнялись в гимназиях, раздевшись донага, были знатоки в решении дел и голосовании на общественной площади, имели одни и те же привычки, интересы, идеи, верования – люди одного и того же племени, одинакового воспитания, говорившие одним языком, совершенно схожие со своими зрителями).

4. Климатические и географические особенности местности, где работает художник, как способ формирования физиологического и нравственного микроклимата.

Сущность художественного произведения:

1. Подражание природе, но не слепое, а преломленное через призму индивидуального восприятия художником окружающего мира.

2. Единичность, наличие уникальности в одном экземпляре.

3. Физиологическая бесполезность для земного существования человека.

4. Искусственность, т. е. создание человеком, а не природой.

5. Принесение эстетического удовольствия человеку.

6. Потребность Художника в самовыражении, необходимость «высказаться» («Моешь не писать – не пиши...»).

Тема 2. Первобытное искусство

Период «творческого взрыва», или Почему человек стал рисовать? По данным современной науки, человек палеолита по своей физической конституции был вполне подобен современному человеку, владел членораздельной речью, умел обрабатывать камень для получения довольно сложных орудий, жил охотой на крупного зверя, в пределах своего кругозора был великим мастером (некоторые способности, необходимые в борьбе за жизнь, были развиты до изощренного умения) — иначе как бы человек смог выстоять в условиях жесточайшей борьбы за существование? Основные теории происхождения искусства как одного из самых древних атрибутов человеческого существования. Искусство старше, чем государство и собственность, старше земледелия, скотоводства и обработки металлов, старше чувств личности и индивидуальности... Почему же оно должно быть обязательно примитивным в рассматриваемый нами период?

1859 год — рождение науки о «доисторическом человечестве». Труды по эволюционной теории человека палеонтолога Буше де Перта, биолога Ч. Дарвина, геолога Ч. Лайеля. В биологической форме, но не в исторической или социальной... *Homo neandertalis* эпохи верхнего палеолита как тупое и примитивное существо, «животное» в глазах «натуралистов»-геологов. Резьба по кости («искусство малых форм») как «вульгарная фальсификация» по мнению исследователей. Каменные скульптурки животных («мобильное искусство») — факт, пройти мимо которого уже невозможно. Доктрина о «чистом» искусстве первобытности (Э. Ларте и Д. Лебокк), якобы не обладавшем ни особым историческим становлением, ни значимостью, ни существенным общественным смыслом.

Палеонтолог Ф. Гарригу — «первооткрыватель пещерных картин» в 1864 году о монументальных росписях и гравюрах на стенах «Черного салона» пещеры Нио (Франция): «На скальных стенах есть рисунки, кто бы это мог их сделать?».

История о девочке Маше, ее отце археологе-любителе Марселино де Саутуола и «первобытной сикстинской капелле» (пещера Альтамира, Кантабрия, Испания), открытой семейством де Саутуола в 1879 году. Росписи пещеры (изображения животных) – первая галерея доисторических рисунков подобного масштаба. Г. де Мортилье о потрясающих цветных росписях Альтамиры: «Это фальсификация!». Обвинение Саутуолы в подлоге и в фальсификации находки, травля в научной среде и прессе, приведшие к скорой смерти археолога от унижения и разочарования...

Открытие «запечатанных» пещерных росписей в гроте Ла Мут, в Дордони (1895), признание и подтверждение аутентичности палеолитического искусства. Э. Картальяк и его статья «Покаяние одного скептика».

«Культурный круг», или Тезис о превосходстве европейского «древнего художника». Теория о западных «художественных» и восточных «нехудожественных» расах. Семантические двойники пещерных росписей и резных гравировок в Португалии и Турции, Грузии и на Урале, на Кубани и в Австрии, Афганистане и Монголии как доказательство единства исторического процесса по всей Евразии.

Палеолитическое искусство: «подражание тем или иным образцам при полном отсутствии школы». «Нулевой уровень» художественного развития первобытного человека. «Оглянувшийся бизон», «Голова лошади» как яркие образцы мобильного искусства и поразительного мастерства древних художников.

«Первобытные Венеры» («Палеолитические Венеры», «Виллендорфские Венеры»): эффект привлекательности, запрограммированный самой природой, первобытный инстинкт выбора лучшей самки или воплощение мечты древнего человека об идеале женщины?

Животные как основные объекты изображения. Экспрессивность поз и динамика движения как свидетельство высокого мастерства. Дикая лошадь, бизон, тур, зубр, олень в изобразительном искусстве первобытности. Изображения

человека в первобытном искусстве. «Экономика выживания» как антитеза доктрины «чистого» искусства. Практические функции первобытного искусства.

Экспонирование и групповые пантомимы как опыт творческой деятельности и предпосылки появления зачатков театрального искусства. «Другая ценность» экспоната. «Натуральный макет». О соотношении творчества, зачатков религии и органическом синкретизме этих начал. Культурное значение первобытного искусства. Тотемизм, симпатическая (охотничья) магия и теория символизма в искусстве первобытного человека.

Эволюция первобытного рисунка: схематический контур, обобщенный контур, детализированный контур, прозрачные и наложенные изображения, покрывная монохромная и полихромная живопись. Техника исполнения первобытных художников: краски, резьба, рельеф. Вспомогательная Египет: «искривленная перспектива».

Наскальная живопись: «галереи искусства» или святыни? Наскальные комплексы знаков и рисунков в Ласко, Куньяке, Эль-кастильо как признаки информационного общения. Но о чем?

Абстракция в первобытной живописи как отдельная дополнительная форма фигурного символизма изображения. Ряды точек, вертикальные и наклонные линии, прямоугольники, разлинованные на квадраты, закрытые и открытые овалы, цветные отпечатки ладоней как система ритуально-магических символов или зашифрованные послания?

Хронология и эволюция наскального искусства эпохи верхнего палеолита. *Ориньяк-перигор* (30000–25000 лет до н. э.): момент наибольшего распространения палеолитического искусства – от самых восточных районов Сибири до Средиземноморья. Самые типичные и выразительные примеры живописи данного периода сосредоточены в пещере Ласко (Дордонь, Франция).

Солютре (25000–15000 лет до н. э.). Период господства высокого рельефа, выполненного в технике углубления ок-

ружающей поверхности. Наиболее характерные произведения искусства, относящиеся к этому периоду, найдены на стоянке Ле Фурне дю Дьябль (Франция).

Мадлен (15000—10000 лет до н. э.). Период создания изображений, отличающихся наивысшим реализмом. Образцы мадленского искусства встречаются по всей Европе. Самый значительный памятник искусства — ансамбль пещеры Альтамира (Испания).

Эпипалеолит и *мезолит* (10000—8000 лет до н. э.). Периоды, в которые художественное творчество практически не получило дальнейшего развития. Результаты ограничиваются предметами мобильного искусства. Исключение составляет левантийское искусство, живопись севера Африки.

Неолит, который начинается за 8000—7000 лет до н. э. и продолжается до преисторической и даже исторической фазы развития (середина IV тысячелетия до н. э.). Эпоха керамики, изменения художественных ориентиров, попытка передать иллюзорный облик окружающего мира средствами искусства. Иберийское, левантийское, тассильское искусство, главный герой которого — человек общественный, включенный в социальные отношения, член определенной группы, занятый охотой, участвующий в битвах, обрядах и ритуалах. Геометрическая стилизация и условность в изображении как отличительная черта искусства неолита. Неолитическая скульптура. Ранняя керамика. Гончарное ремесло: глина, ставшая искусством.

Менгиры (камни) кромлехи (группы менгиров, образующих круг или полукруг), таулы (каменные сооружения в форме буквы «Г»), трилиты (сооружения из каменной глыбы, установленной на два вертикально стоящих камня), каирны (каменные курганы с одним или несколькими помещениями) и мегалиты (группы камней) как самые ранние архитектурные памятники прошлого. Европейские мегалитические комплексы (Карнак, Стоунхендж). Дольмены — первые коллективные погребения с каменным сводом и курганом.

Предпосылки для успеха цивилизованного прогресса:

1. Переход от «добывания» пищи (охоты и собирательства) к оседлому земледелию и скотоводству;

2. Изобретение письменности (пиктографической и клинописи);
3. Разделение труда и появление ремесел;
4. Принятие религии как идеологии духовной общности и единства людей;
5. Создание определенных форм государственности;
6. Изобретение колеса, ткацкого станка, начальные этапы обработки металлов;
7. Создание средств и способов коммуникаций (дорог), обмен товарами.

«Искусство эпохи палеолита, судя по всему, исчезло вместе с самим палеолитом. Двадцать тысяч лет этой эпохи, продолжавшейся приблизительно от тридцатого до десятого тысячелетия до нашей эры, стали самым древним — и самым продолжительным — процессом развития искусства в истории человечества. Его эволюция была такой же последовательной, как и эволюция искусства последующих эпох. В его истории различается длительный период детства, апогей, продолжавшийся примерно пять тысяч лет, и быстрый и постоянно ускорявшийся упадок. Следовательно, речь идет о нормальном искусстве, имевшем свой период поисков в начале, свою зрелость, свой особый опыт и даже свой академизм, который мог иногда казаться весьма скучным, если бы не был столь благоговейным» (Андре Леруа-Гуран)

Тема 3. Искусство Древней Месопотамии

«...Когда боги создавали человека, они вселили в него смертность, оставив бессмертность самим себе...» («Легенда о Гилгамеше», начало II тысячелетия до нашей эры). *Извечная борьба добра и зла, в которой человек был всего лишь наблюдателем, песчинкой мироздания, существом смиренным, подчиненным божественным замыслам* – мировоззрение религии и искусства Древней Месопотамии. Сцены схваток между львами, быками, фантастическими животными и существами в искусстве как символизация противоборствующих сил богов и природы.

Древняя Месопотамия («Богатый полумесяц», «Междуречье») – одна из колыбелей Неолитической революции. IV тысячелетие до н. э., точка отсчета месопотамской цивилизации. Социальная классовость и политическая структура. От городов-государств с централизованными и жреческими организациями, осуществлявшими контроль за ирригационными каналами, сбором, хранением и распределением урожая к наследственной власти и образованию царственных династий.

Таммуз (Думмуз) – мифологический прародитель шумерских правителей. Цари Хаммурапи, Саргон, Гудеа, Салманасар, Ашшурназирпал, Ашшурбанапал, Навуходоносор – жестокие деспоты и утонченные личности, хладнокровные воины и покровители искусства, имена которых остались в истории благодаря произведениям искусства.

Астральный культ. Пантеон месопотамских богов, принявших человеческую форму, связь богов с природой. Изменения в пантеоне по мере поочередного господства цивилизаций.

Протоисторическое искусство (V–IV тысячелетие до н. э.). Первые храмы – прообразы семейных жилищ. Живопись на керамике: «стиль Суз» – изящная орнаментация стилизованных форм растений, а также животных красного или коричневого цвета, вписанных в геометрические структуры на светлом фоне.

Шумерская цивилизация (начало III тысячелетия до н. э., города Киш, Урук, Эриду), *Аккадская цивилизация* (середина III тысячелетия до н. э., город Аккад), *Шумеро-Аккадская цивилизация* (конец III тысячелетия до н. э., города Сузы, Лагаш, Урук), *Первая Вавилонская Империя* (XVIII–XVI вв. до н. э., город Баб-илум), *Ассирийская империя* (XIV–VII вв. до н. э., города Хорсабад, Ниневия), *Вторая Вавилонская (Нововавилонская) Империя* (VI–IV вв. до н. э.) – основные этапы развития искусства Месопотамии. Месопотамское искусство как комплекс оригинальных художественных школ и эпох, имеющих как отличительные, так схожие черты.

Гутии, амориты, хетты, халдеи, арамейцы, касситы – кочевые народы, оставившие немногочисленные следы в истории месопотамского искусства. Кудурру – каменные «документы» – все, что осталось от вторгшихся завоевателей.

Основополагающие принципы архитектуры Древней Месопотамии. Кирпич-сырец – основной строительный материал. Эволюция месопотамского храма: от прямоугольных в плане построек на уровне земли и зданий на платформе к обнесенным стенами ступенчатым многоэтажным башням и унитарным постройкам.

«И сказали друг другу: наделаем кирпичей и построим себе город и башню высотой до небес; и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей Земли» («Ветхий Завет», Бытие, гл. 11). История одной башни. От семиэтажного зиккурата Этеменанки («дом – фундамент неба и земли») высотой 90 метров к зиккурату Мардука и Бабельской (Вавилонской) Башне.

Зиккурат («священная гора»): 1. Связь со священным, с вечностью, место обитания богов и хранения подношений, центр Вселенной, священная ось мироздания, на вершине которой находятся ворота к небу, магический источник жизни, где рождаются плоды и воды. 2. Массив, образуемый ступенчатыми террасами, и служащими фундаментом храму, расположенному в верхней части. Семь террас – семь уровней Вселенной? Отсутствие единства во взглядах на функции

зиккуратов: астрологические наблюдения за светилами, спасительные места в период наводнений, большой алтарь для ритуальных жертвоприношений?

Дворец как базовая модель для всей Месопотамии, крупный архитектурный комплекс, система секций, официальных залов, служебных и складских помещений, сообщаемых между собой вокруг центрального двора. Ассирийский дворец Саргона II в Хорсабаде (VIII в до н. э.): своеобразный город в городе на двух террасах разного уровня, неприступный, обнесенный стеной, с храмами как составной частью дворцового комплекса, с входом по склону, который вел во внутренний двор. Висячие Сады дворца Навуходоносора II (VII–VI вв. до н. э.). Контрфорсы – конструктивные и декоративные элементы архитектуры.

Эволюция погребальной архитектуры: от захоронений в полу частных домов, некрополей внутри городских стен и гробниц в виде простых могил, выложенных необожженным кирпичом (V–IV тысячелетие до н. э.) до первых царских гробниц (свидетельство иерархического общества) и отдельно стоящих некрополей на десятки тысяч «мест», часть из которых представляют собой богатые погребения с домашней утварью.

Гробница царицы Шубад (III тысячелетие до н. э.) как роскошный архитектурный ансамбль, в котором «хозяйку» сопровождала свита поданных, принесенных в жертву (воины, ремесленники, музыканты). Дополняли ансамбль богатая домашняя утварь и предметы роскоши (например, голова быка из золота с инкрустациями из раковин, ляпис-лазури и драгоценных камней).

Месопотамская скульптура. Техника, тематика, материалы. Статуя – глыба, неподвижная, «впаянная» в каменную массу. Образы, постоянно обращенные в молитве к богам, имеют магический смысл, так как обретают собственную жизнь и являются частью вечной реальности. Принятие определенных схем, сохраняющих свое преобладание в основе всего скульптурного искусства. Эффект огромных, жалобных, молящих глаз. Фигурки великой певицы Ур Нины

(алебастр, III тысячелетие до н. э.), царя Хаммурапи (бронза и золото, XVIII в. до н.э.), молящейся шумерской супружеской пары (III тысячелетие до н. э.).

Шумерские, аккадские, вавилонские рельефы, мемориальные стелы и ортостаты — каменные «документы» с исторической или религиозной тематикой, панно для написания законов. Символика, стилизация, повествовательный характер изображений. «Кодекс Хаммурапи» (базальт, XVIII в. до н. э.) как памятник искусства и важный законодательный документ, созданный в прошлом и потерянный в настоящем (война в Ираке). Ассирийские рельефы и ортостаты: фиксация реальной действительности, военных и охотничьих деяний царей («Черный обелиск Салманасара III», базальт, IX в. до н. э.), хроники жестокостей, необыкновенная детальность при изображении животных («Раненая львица», алебастр, VII в. до н. э.).

Ассирийские шеду: зооморфные существа с человеческой головой, устанавливаемые по бокам дворцовых ворот (андроцефальные крылатые львы дворца Ашшурназар-пала II в Нимруде, известковый камень, IX в. до н. э.).

Месопотамская живопись широко представлена в Ассирийском искусстве: монументальные росписи и многоцветные грандиозные панно, украшавшие дворцовые стены и ворота. Многие росписи стилистически близки рельефам, отличаются плоскостностью и подчеркнута декоративным характером решения.

Декоративное искусство: мозаики (инкрустация вырезанных изделий ракушками, слоновой костью, которые прикреплялись к глиняной или деревянной основе, покрытой смолой; шкатулка «Штандарт Ура», III тысячелетие до н. э., Британский музей), цилиндрические гравюры (декоративные мотивы, выгравированные на поверхности камня цилиндрической формы, которым проводили по мягкой глине, чтобы оставить четкий рельефный оттиск), глиптика (искусство резьбы на драгоценных и полудрагоценных камнях), инкрустация и эмалировка кирпича.

Основные каноны изобразительного искусства Древней Месопотамии:

1. Индивидуальность изображению придает написанное имя.

2. Распределение массы вокруг некоей оси в совершенной симметрии.

3. Воплощение изображения в геометрической фигуре, подобной цилиндру или конусу.

4. Пластическая обработка лица, подчиняющаяся определенным условностям и создающая эффект жалобных и беспокойных глаз, почти вылезших из орбит.

5. Жесткое одеяние (короб) и отсутствие анатомии человека, стремление воплотить красоту посредством объемов, а не форм тела.

«Гилгамеш, куда направляешься ты? Жизни, которой ты так добиваешься, ты никогда не сможешь достичь. Потому что, когда боги создавали человека, они вселили в него смертность, оставив бессмертие самим себе. Гилгамеш, наполни свое чрево, веселись денно и ночью, пусть дни твои будут полны веселья, проходят в танцах, денно и ночью. Облачайся в свежую одежду, мой голову и тело. Доставляй удовольствие ребенку, который берет тебя за руку, наслаждайся объятиями со своей женой. Потому что это — единственное, что во власти человека» («Легенда о Гилгамеше», начало II тысячелетия до нашей эры)

Тема 4. Искусство Древнего Египта

«И повелел я сделать несколько росписей на стенах зала ожидания...». На одной из них было показано, как Имхотеп, бог врачей, дает уроки Сенухету. Под картиной можно было прочесть такие слова: «Мудрейший и искуснейший среди моих учеников, есть Сенухет». Эти росписи...были исполнены столь превосходно, что все восклицали в изумлении: «Поистине, сей Сенухет заслуживает доверия и искусно исцеляет своих больных» («Сенухет-египтянин», Среднее царство). Отвлеченная мысль и мысль, облекаемая Словом, Слово, изреченное или написанное, воплощается в деяниях, претворяется в конкретные предметы: художественные произведения, статуи, храмы и т. д.

Искусство у египтян как один из актов деяния богов, а потому божественное и священное. Понятия «познание», «овладение», «изображение» как синонимы. Египетское искусство — собирательный текст, вобравший в себя неизреченное Слово ненаписанных писем и ставшее тем самым тождественным им, ибо, когда молчат предания, говорят памятники.

Египет (по мнению египтян) — источник жизни, прародитель искусства и знаний. Эволюция понятия «искусство» в Египте. Искусство как подлинное умение красноречия (XXV в. до н. э.). Искусство как техника, умение, мастерство, «искусство сделанной вещи»; как оценка профессионального мастерства «лучшего художника своей области» (Новое Царство, XII в. до н. э.). «*Нефер*» (nfr) — впечатление удовольствия, получаемого от музыки, танца, искусно сделанной вещи. Понятие nfr связано с восприятием и ощущением, несущими в себе критерий прекрасного (аналог греческого понимания эстетического).

«Египет — это дар Нила» (Геродот). Власть и общественная организация, верования и ритуалы. «Книга мертвых» — первое «литературное» произведение Египта? «Сенухет-египтянин» как энциклопедия политической и светской жизни Древнего Египта.

Египетское искусство — тесная связь с религией. Смерть и абсолютная вера в загробную жизнь. Звероликие египетские боги: Анубис с головой шакала, павиан Тот, львиноголовая Сохмет... Изысканное мастерство анимализма у египетских художников. Сказание о боге плодородия Осирисе, его верной жене Исиде, их благородном сыне Горе, подлом боге мрака и зла Сете, или Трансформация древнейшего земледельческого сказания о вечном самообновлении природы.

Искусство Египта *додинастического периода* (V—VI тысячелетия до н. э.). Керамика, рельефы и гробницы. Туалетные палетки, ножи, вотивные палицы, мемориальные стелы — переход от выразительных средств палеолита к новым достижениям в области формы, систематизация пластических решений, формирование строгих сводов правил изображения, действовавших в египетском искусстве на всем протяжении его существования. Палетка Нармера — легендарного царя Мена, основателя I тинийской династии.

Хронология развития древнеегипетского искусства. *Искусство Древнего Царства* (2900—2270 гг. до н. э., правление I—VI династий египетских фараонов). *Искусство Среднего Царства* (2100—1700 гг. до н. э., XI—XIII династии). *Искусство Нового царства* (1555—1090 гг. до н. э., XVIII—XX династии). *Искусство эпохи упадка* (1070—31 гг. до н. э.).

Египетская архитектура — тесная связь с природой, гармоничное сосуществование с географическим контекстом. Необожженный кирпич — для жилищ и дворцов, камень — для священных построек, храмов и гробниц. Проектирование всей архитектуры в соответствии с требованиями двух главных обрядов в египетской жизни: погребения и культа богов.

«Если ты назван, значит, ты есть!» «Дома мертвых». Пирамиды Гизы: Хуфу (Хеопса), Хафра (Хефрена), Менкаура (Микерина). Связь с космосом, или Сколько стоит дочь фараона? Эволюция погребальной архитектуры Древнего Египта: гробницы первых династий, мастабы, ступенчатая пирамида фараона Джосера (зодчий Имхотеп), пирамиды,

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине «Электронный универс»
(e-Univers.ru)