

Исторические предпосылки развития и становления дизайна

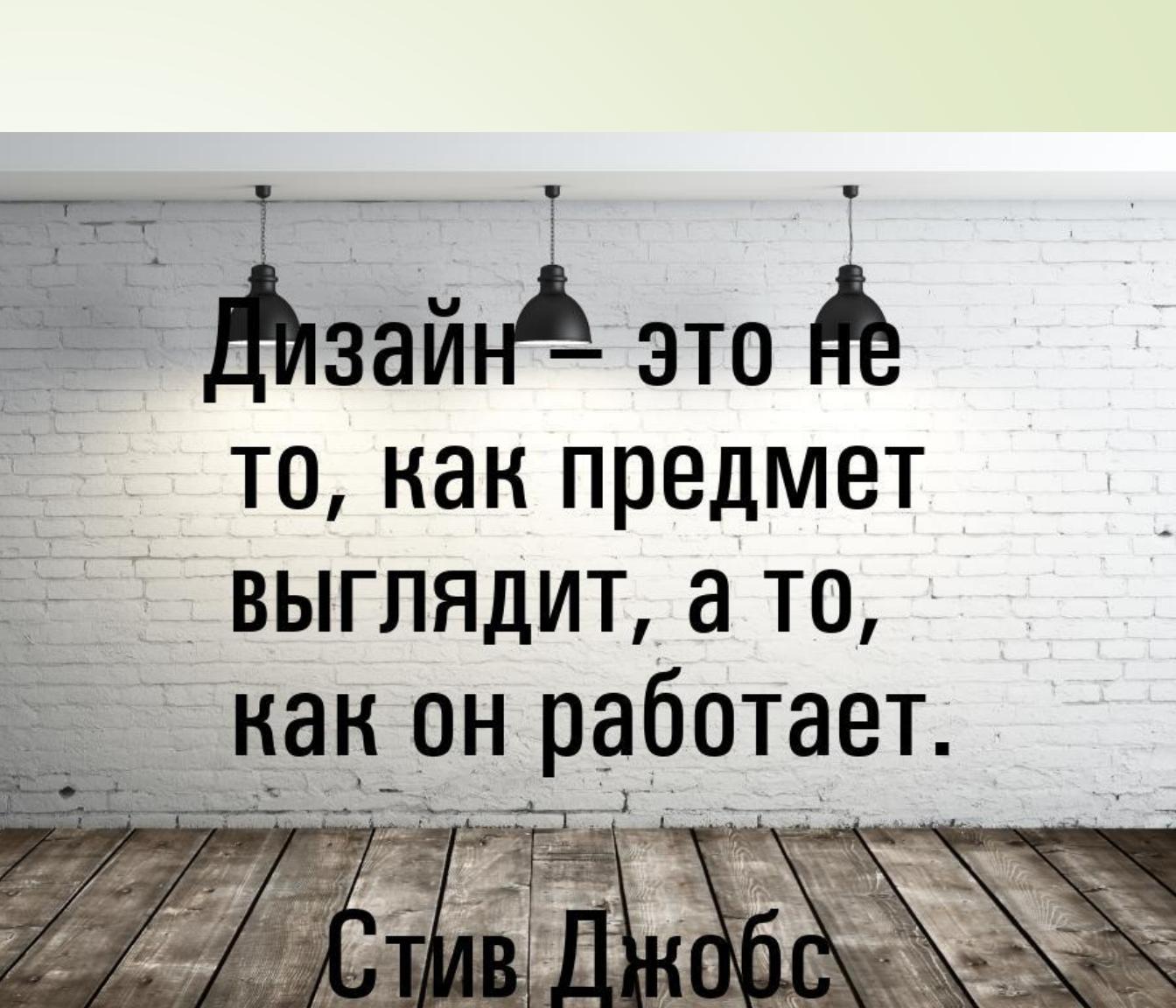
**Истоки дизайна.
Формирование изображения в
первобытном обществе. Эволюция
искусства.**

«НЕТ ПРАВИЛ ХОРОШЕГО
ДИЗАЙНА, ЕСЛИ ТЫ САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ДИЗАЙНЕР»

Главный секрет в дизайне

alterweb.by

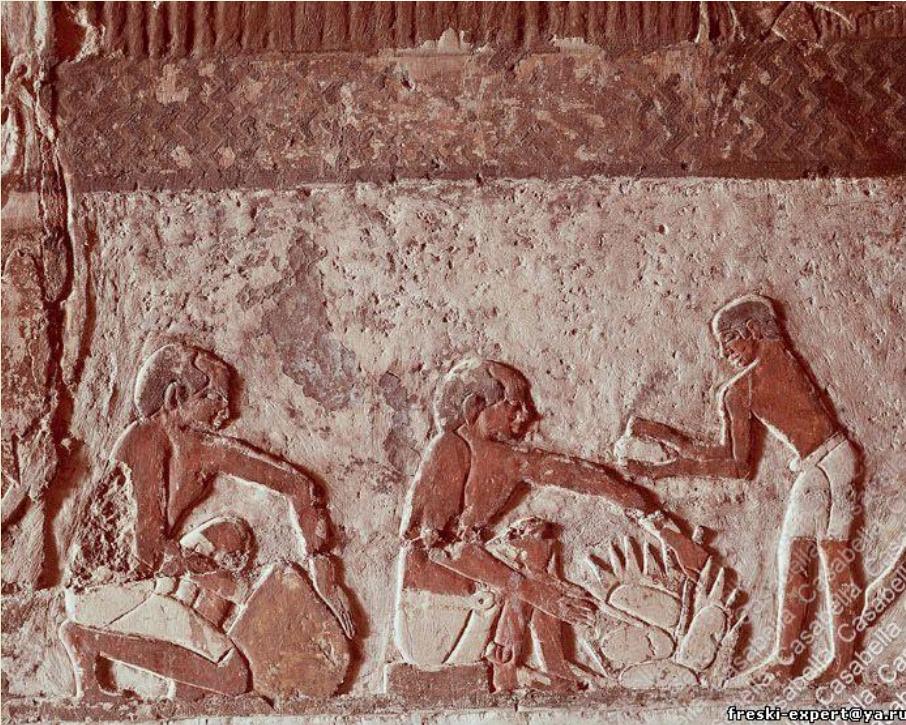

Дизайн – это не
то, как предмет
выглядит, а то,
как он работает.

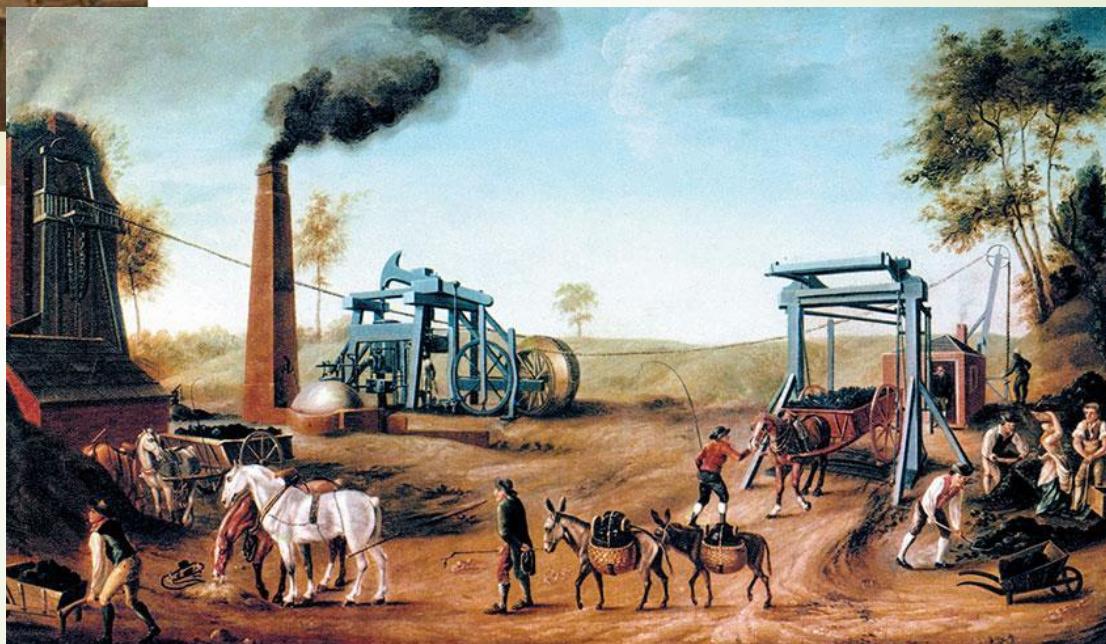
Стив Джобс

Об истоках и времени возникновения дизайна существуют разные мнения:

1) Возникновение в глубокой древности, что подтверждают наличием античных трудов о соотношении красоты и пользы, использованием зодчими и мастерами того времени ряда закономерностей композиции.

2) Эпоха становления капитализма и машинного способа производства.

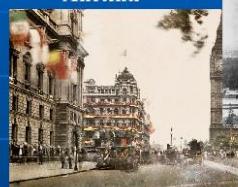

3) Эпоха индустриального капитализма (по мнению большинства).

В начале XX века утвердилась семерка ведущих капиталистических стран.

Франция

Англия

Россия

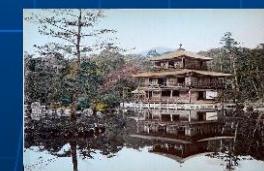

Германия

CIII A

Япония

Италия

- В этих странах произошла вторая промышленная революция. Начался век электричества, автомобилей, телефона, радио.

4) 50-е годы XX в., когда дизайн был признан в мировом масштабе.

Какие бы мнения не высказывались, несомненно, что предпосылки дизайна были заложены зодчими и мастерами-ремесленниками древнего мира, затем техника и теория постепенно развивались вплоть до официального признания дизайна в период его зрелости – 1957г. (*создан Международный совет обществ по промышленному дизайну ICSID под эгидой ЮНЕСКО*).

Периодизация изобразительного искусства:

- 1. Ранние формы искусства.
- 2. Искусство древнего мира. Античное и классическое искусство.
 - А. Искусство Древнего Египта.
 - Б. Искусство Греции.
 - В. Искусство Рима и Империи.
- 3. Искусство средних веков.
 - А. Раннехристианское искусство. 4- 6 века.
 - Б. Византийское искусство.
 - ----- 9 – 12 века.
 - ----- 13 – 15 века.
 - В. Романское искусство 10век.
 - Г. Готическое искусство 12 - 15 века.
- 4. Европейское искусство. Искусство Возрождения 14 – 17века.
- 5. Искусство Нового Времени
 - А. Барокко 16 - 17 века.
 - Б. Классицизм 17век.
 - В. Романтизм и реализм.
- 6. Импрессионизм.
- 7. Современное искусство. Искусство 20 века.

изготовление орудий труда (камень, дерево, кость) –
«*избыточное мастерство*» (Н.В. Григорьев)

ритуальные формы поведения, прежде всего – похоронный обряд. Этот ритуал *генетически* связан с ранними формами искусства, особенно – *повествовательными и музыкальными художественными формами*.

Структура ритуала погребения связана с двумя ведущими темами палеолитического искусства:

- тема зверя;
- тема человека.

Наскальные изображения

Размещение рисунков

В труднодоступных местах на высоте 1,5-2 м:

на потолках;

на горизонтальных площадках;

на вертикальных стенах.

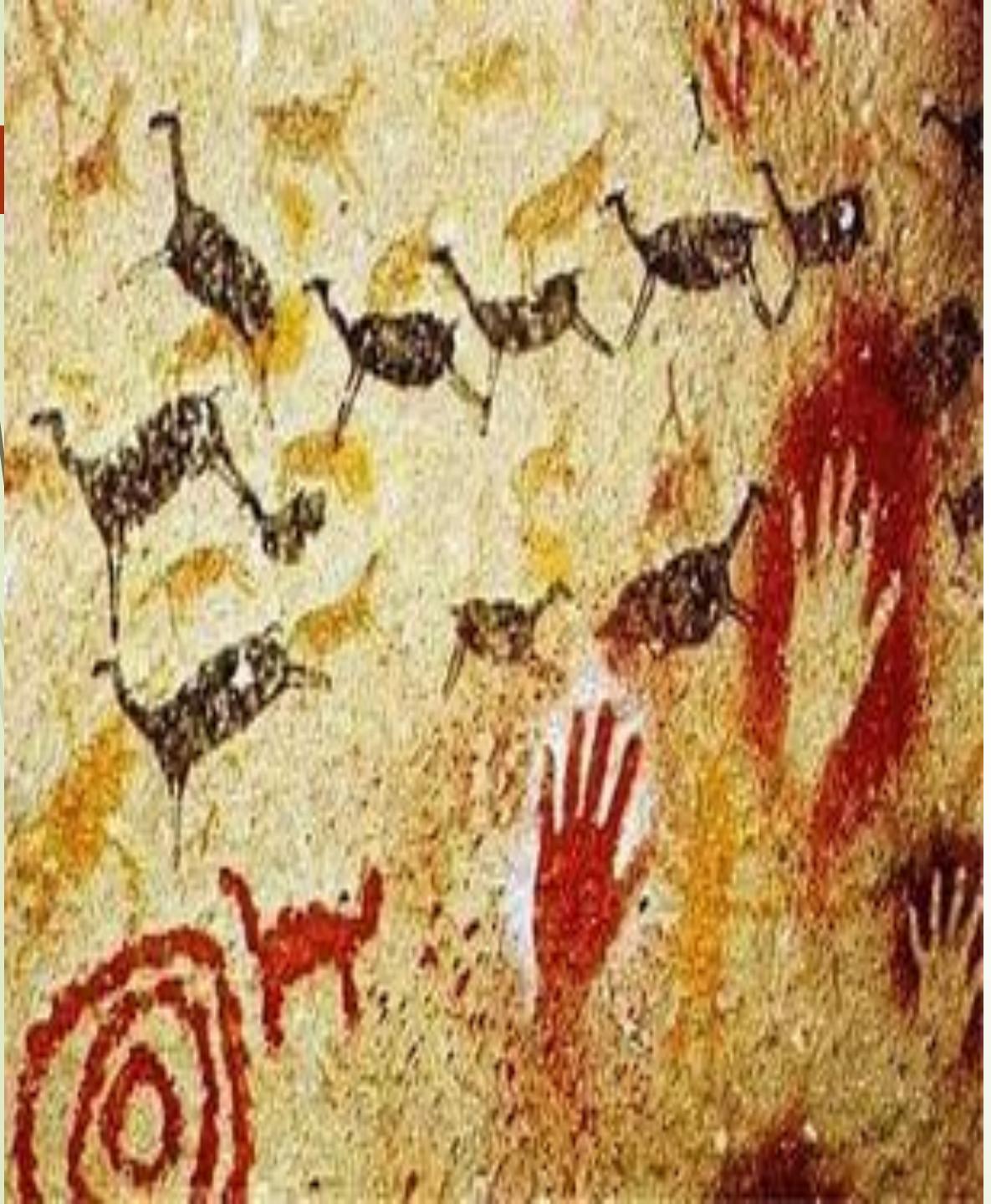
Редко – там, где художник мог дотянуться без посторонней помощи – на очень низком потолке, поэтому их нельзя обозревать все сразу.

Пещеры:

в *Испании* – Кастильо, Альтамира;

во *Франции* – Ляско, Нио, Гаргаз, Пэр-нон-Пэр, Фон де Гом, ля Ферраси, ля Мадлен;

на *Урале* – Капова пещера

Древнейшие сохранившиеся художественные произведения были созданы в первобытную эпоху, примерно шестьдесят тысяч лет тому назад.

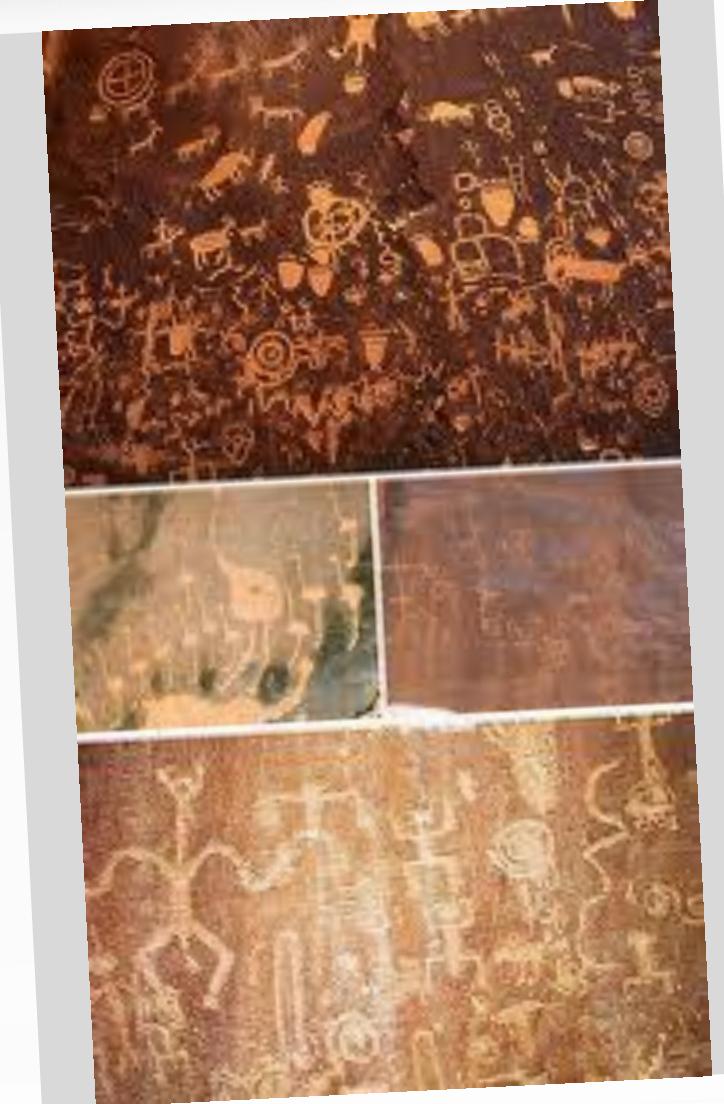
Люди каменного века придавали художественный облик предметам повседневного обихода - каменным орудиям и сосудам из глины, хотя в этом не было практической необходимости.

На этот счёт мы можем строить лишь предположения.

Одной из причин возникновения искусства считают человеческую потребность в красоте и радости творчества, другой – верований того времени.

Люди того времени верили в магию: они считали, что с помощью картин и других изображений можно воздействовать на природу.

Случилось так, что именно дети, причём совсем нечаянно, нашли самые интересные пещерные росписи в Европе. Они находятся в пещерах Альтамира в Испании и Ласко во Франции.

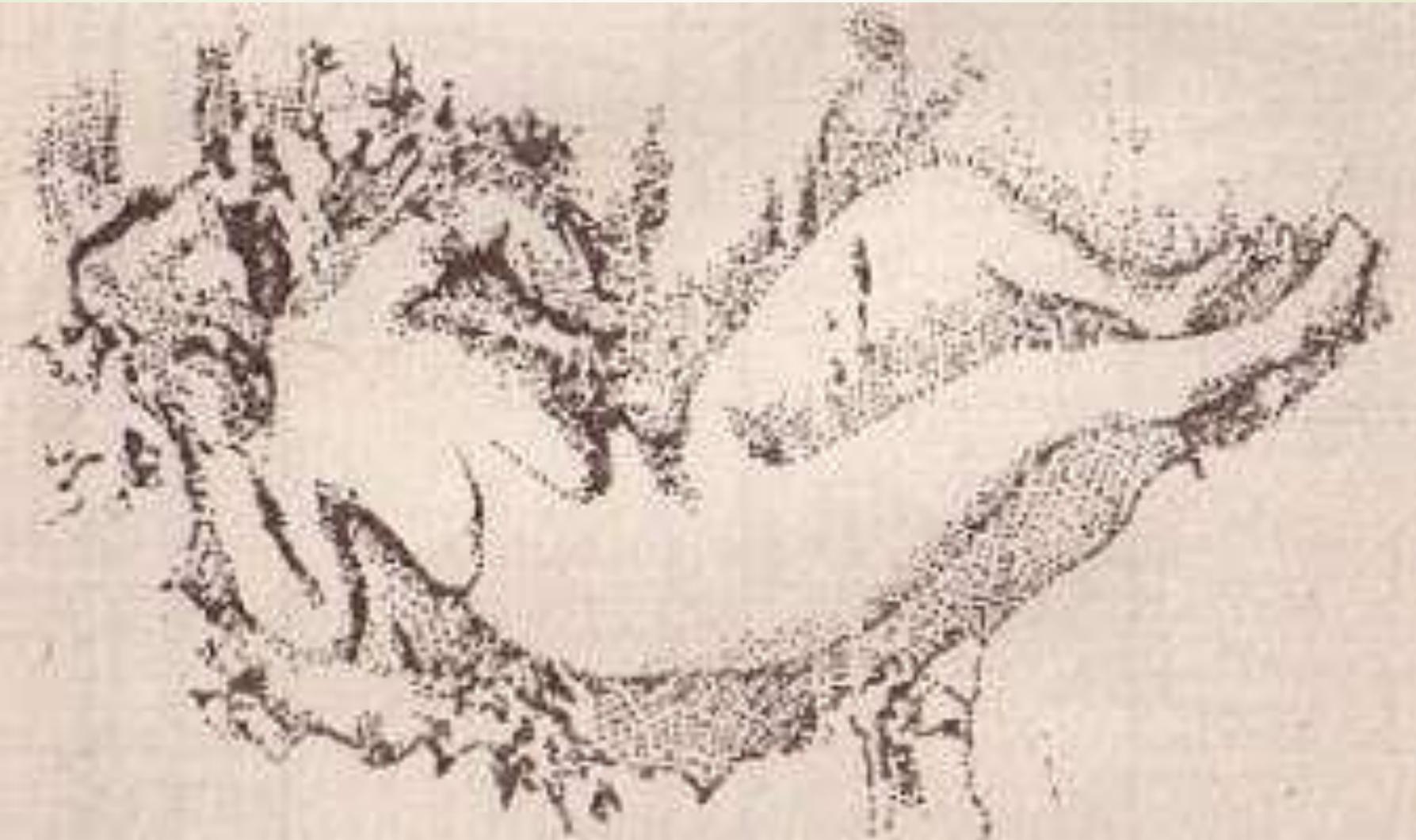
До сих пор в Европе найдено около полутора сотен пещер с росписями и можно полагать, что их ещё больше, но не все пока обнаружены.

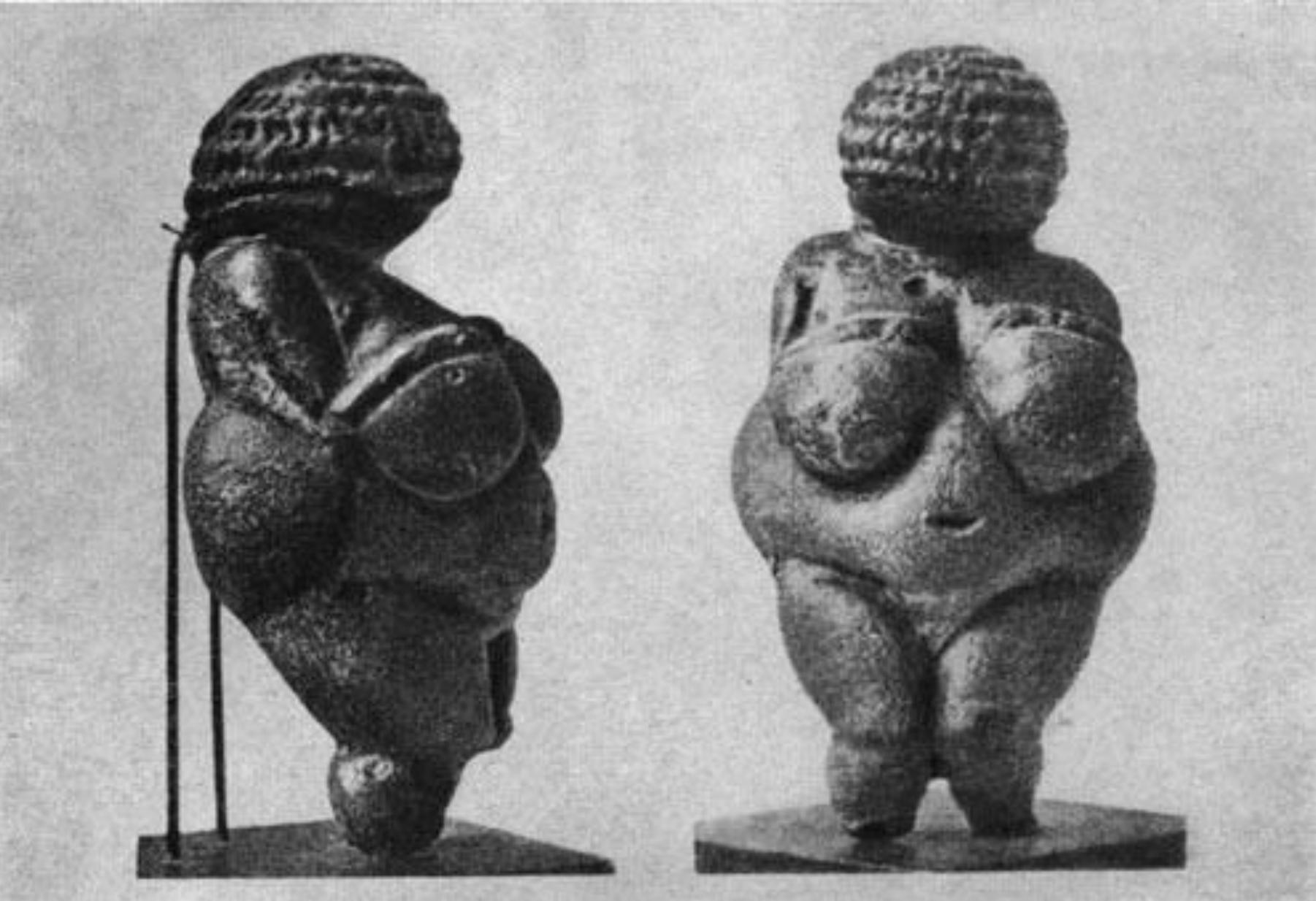
Росписи пещеры Ласко были открыты только в 1940 году. Сходные памятники известны и за пределами Европы - в Азии, в Северной Африке.

Вначале многие специалисты сомневались в подлинности пещерных картин: казалось, что первобытные люди не могли быть столь искусны в живописи, а удивительная сохранность росписей наводила на мысль о подделке.

Пещера Ла Мадлен

Палеолитические Венеры

Палеолитические Венеры

ИСКУССТВО ЭПОХИ ПАЛЕОЛИТА (40 тыс. – 12 тыс. до н.э.)

Капова пещера (Шульган-Таш) – поздний палеолит, на Южном Урале, на реке Белая. 14-17 тыс. лет назад.

(Шульган – опустилась, провалилась, исчезла; таш – камень).

Открыта зоологом заповедника А.В. Рюминым в 1959 г.

Образовалась в известняках и доломитах (минерал и горная порода).

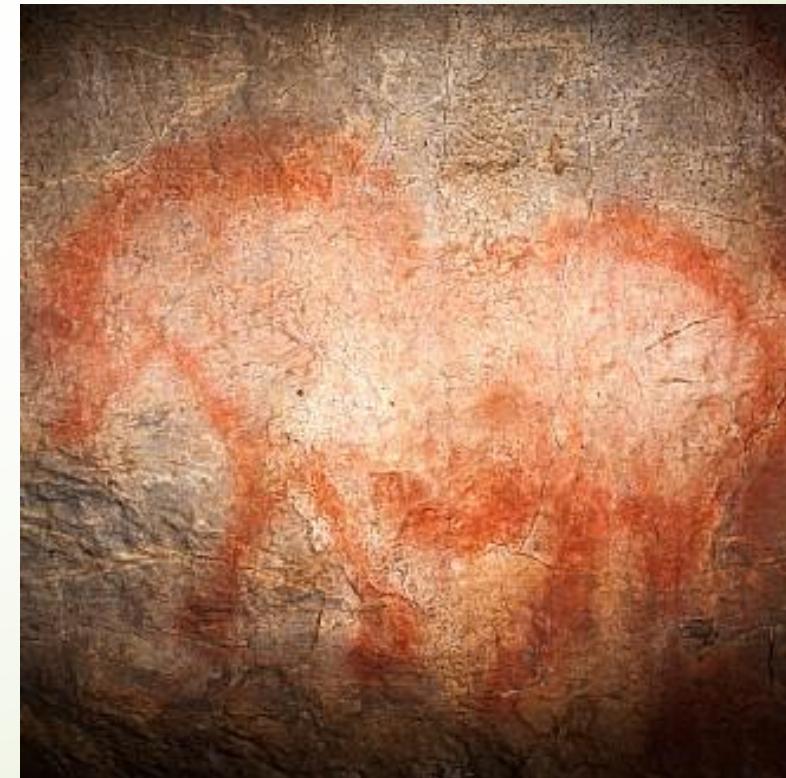
Коридоры и гроты расположены двумя этажами. Общая длина свыше 2 км.

На стенах — живописные изображения мамонтов, носорогов, лошадей.

Уникальность пещеры Шульган-Таш заключается в трех ее основных аспектах: **спелеологическом** — как редком природном объекте Урала;

археологическом — как пещеры с живописью древнего человека;

этнографическом — как конкретного объекта, к которому привязываются действия многих легенд, сказаний и поверий.

Стоянка Сунгирь

позднепалеолитическая стоянка у г. Владимира на левом берегу Клязьмы.

Остатки стоянки залегают под 3-метровой толщей суглинков. Относятся к концу последнего межледникового (около 25 тыс. лет назад).

Раскопки 1956-1975 гг.: обнаружены остатки кострищ и очажных ям, места шести разрушенных жилищ, кости мамонтов, северных оленей, бизонов, диких лошадей, пещерных львов, песцов.

Исследованы две могилы с пятью погребенными, густо посыпанными красной охрой, и с богатым инвентарем: около 10 тыс. бус и украшений из бивня мамонта (по ним впервые восстанавливается одежда эпохи палеолита), произведения искусства, дротики и копья из выирымленных бивней мамонта.

По материалам Сунгирской стоянки прослеживаются признаки сложного погребального ритуала.

Интересно погребение так называемых «**сунгирских мальчиков**», лежащих головами друг к другу — при дальнейшем изучении костей оказалось, что это мальчик и девочка.

Их украшают тысячи бусин; расположение бус правильными рядами, опоясывающими грудь, руки, ноги, позволяет утверждать, что они были нашиты на одежду, состоявшую из рубахи и штанов, сшитых из меха.

Ворот рубахи был заколот крупной костяной булавкой, на головах были шапки, украшенные клыками зверей. Вдоль тела детей были положены длинные копья и более короткие дротики, изготовленные из бивня мамонта.

Искусство эпохи палеолита (40 тыс. – 12 тыс. до н.э.)

Мезинская стоянка

Возле украинского села Мезин, Коропский район Черниговской области – стоянка **позднего палеолита** (35-12 тыс. лет назад).

Стоянка известна большим количеством **художественных произведений** – фигурками птиц, покрытыми орнаментом, браслетами из мамонтового бивня, один из которых покрыт первым известным изображением **меандра**. Бесценная находка Мезинской стоянки – странные изделия из костей (также с орнаментом), которые являются собой **музыкальные инструменты**.

Античное искусство

Античное искусство (от лат. *antiquus*, древний) – искусство античной эпохи; искусство, прежде всего, Древней Греции, а также тех стран и народов древнего мира, культуры которых развивалась под определяющим влиянием древнегреческой культурной традиции: искусство эллинистических государств, Рима и этрусков.

Главные черты Античного искусства

- ▶ Самое прекрасное в мире – это человек, а не Бог. (Человек – Венец природы)
- ▶ Гармоничное развитие человека. Развитие физической формы и ума.

Искусство Древней Греции

Периодизация древнегреческого искусства

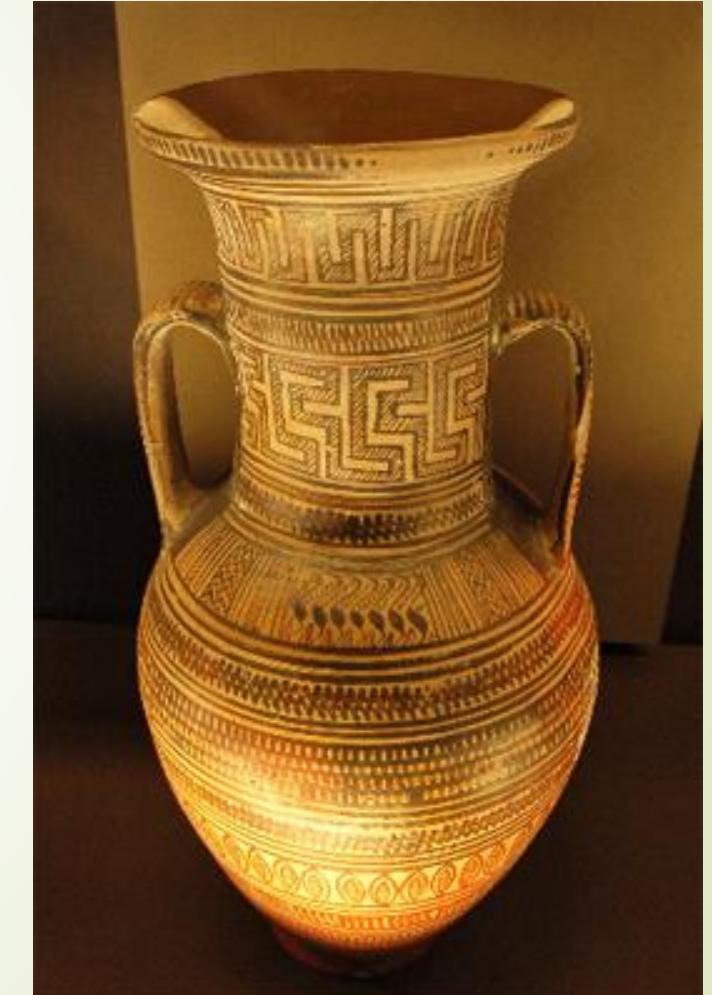
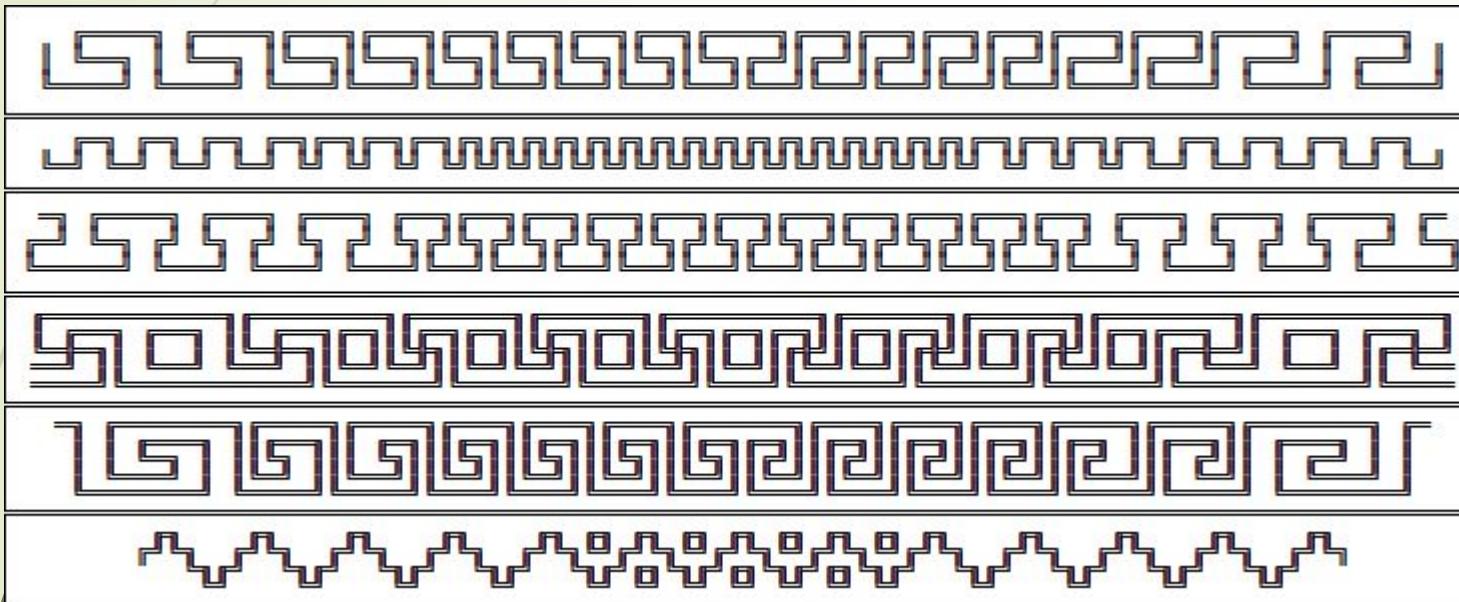
Эпоха геометрики (ок. 1050 г. до н.э. – VIII в. до н.э.)

Архаический период (VII – VI вв. до н.э.)

Классический период (5 в. до н.э. – сер. 4. в. до н.э.)

Эллинизм (334 г. до н. э. – 30 г. до н.э.)

Эпоха геометрики (ок.1050 г. до н.э. – VIII в. до н.э.)

Архаический период (VII - VI вв. до н.э.)

Следующий период в истории Греции носит название "архаика". Эта эпоха, охватывающая IX-VI вв. до н.э., — время формирования греческих городов-государств. Бурное развитие этих городов способствовало расцвету культуры и искусства. В VII-VI вв. до н.э. распространяется греческая письменность, процветают науки — математика, медицина, астрономия, возникает философия. Рост городов (полисов) в первую очередь отразился на развитии монументального зодчества. Храм, в котором ставились статуи богов, стал основным типом общественного здания и главенствовал в застройке города, располагаясь на его центральной площади. На ней обычно проходили народные собрания, религиозные празднества. Вокруг греческого храма была сосредоточена вся жизнь полиса и его граждан. Именно поэтому архитектуре храма уделяли огромное внимание.

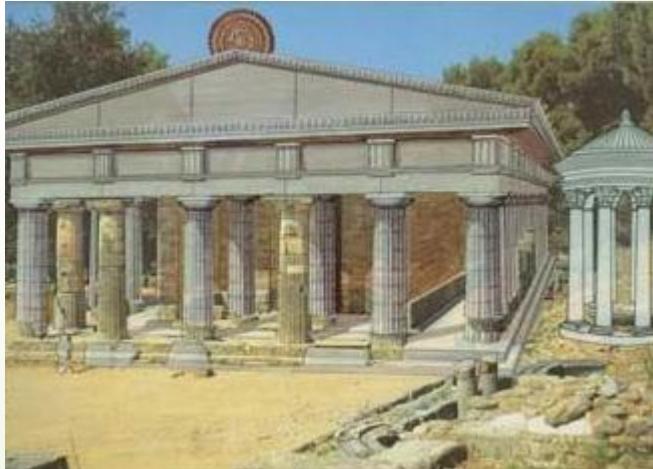

Храм Посейдона

Храмы греки строили из тесаных кубов известняка или мрамора без всякого связующего раствора. Архитектурные детали построенного храма подкрашивали разными цветами, так же как и отдельные элементы скульптуры.

Уже в VII в. до н.э. архитекторы разработали систему соотношения между несущими и несомыми частями здания. Эта система, которая легла в основу архитектуры всего западного мира, получила название ордер. Ранними ордерами считаются "дорический" (он складывался на Пелопоннессе и в Великой Греции, т.е. в греческих колониях Сицилии и юга Италии) и "ионический", родившийся на побережье Малой Азии.

Один из наиболее значительных храмов архаической эпохи – храм Аполлона в Коринфе второй половины VI в. до н.э. Это дорический периптер с шестиколонным портиком. Его приземистые пропорции характерны для раннего дорического ордера.

Самым распространенным типом греческого храма был периптер. Такой храм стоял на высоком подиуме, его центральный объем (наос) окружали колонны дорического или ионического ордера. Внутреннее пространство храма (наос, или целла) двумя рядами колонн делилось на три нефа. В среднем нефе, у противоположной от входа стены, стояла статуя бога.

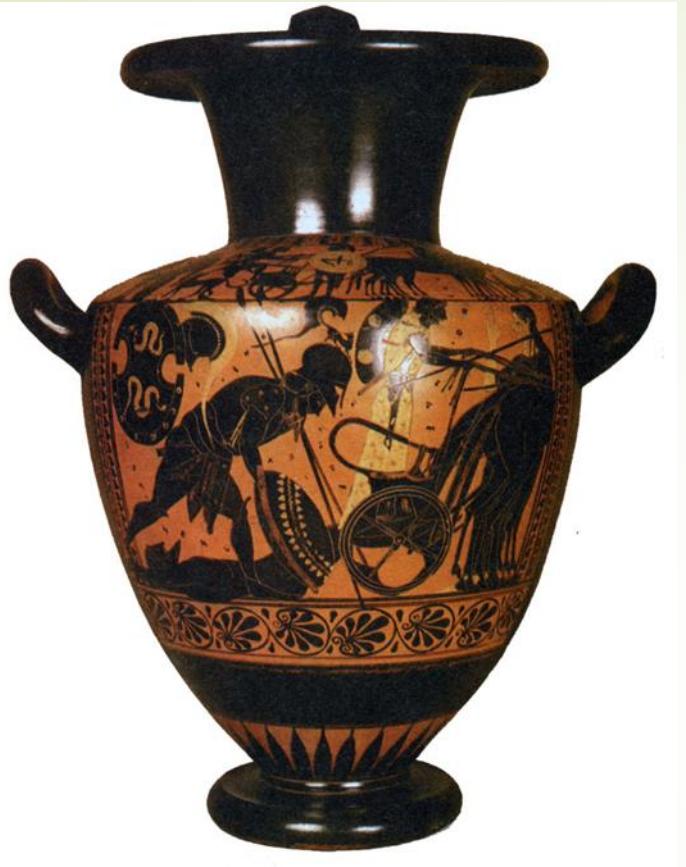

Данный период был и временем рождения прославленной греческой пластики. В скульптуре появились произведения, передающие человеческий образ, приближенный к реальности.

Развитие скульптуры определялось эстетическими запросами общества. Частые вооруженные столкновения народов друг с другом требовали от воинов большой физической силы. С юных лет греки занимались гимнастическими упражнениями, которые развивали крепость тела и стойкость духа. Древние эллины были уверены, что физическая красота свидетельствует о не менее красивом духе. Ставлению такого мировоззрения во многом способствовали Олимпийские игры, победителей которых считали равными богам.

Скульптор удивительно передает лицо юной жрицы с миндалевидными глазами, тонкими дугами бровей, неуловимой улыбкой. Нужно отметить, что архаические скульптуры не были абсолютно белыми, на многих статуях сохранились следы краски. Волосы были золотистыми, глаза и брови – черными, а розоватый тон мрамора великолепно передавал цвет человеческого тела. Не менее нарядными были и одежды жриц.

Гидрия чернофигурная

Кратер чернофигурный

Наряду с архитектурой и скульптурой вазопись является в период архаики наиболее развитой областью художественной культуры. С поздним архаическим периодом связаны такие стили вазописи, как чернофигурная керамика.

Позднее мастера, стремясь передать пространство, объем и движение, меняют технику изображения, и силуэтная чернофигурная роспись сменяется краснофигурной. Краснофигурный стиль позволял воплотить задуманное: росписи получили необходимый объем и глубину пространства.

Во время архаического периода сложились наиболее ранние формы древнегреческого искусства — скульптуры и вазописи, которые в позднейший классический период становятся более реалистичными. Расцветает поэзия, в которой прославлялись зодчие, вазописцы, наиболее известные музыканты.

Архаический период, во время которого была создана система архитектурных ордеров, положил начало греческой пластике и живописи, определил пути дальнейшей эволюции эллинской культуры.

Классический период (5 в. до н.э. – сер.4 в. до н.э.)

Следующий, классический, период в истории Древней Греции явился периодом расцвета ее цивилизации, а V–IV вв. до н.э. – временем наивысших достижений. В это время на первый план выдвигаются Афины, что во многом было обусловлено становлением там демократии.

Афинское государство стало примером в стремлении к развитию культуры своих граждан. Театр, спортивные состязания, всевозможные празднества стали доступны не только аристократам, но и простым гражданам. Культ 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.

Рядовые граждане города получают возможность решать важные вопросы политической жизни на народном собрании. Идея осознания себя гражданами полиса, а не просто его жителями отразилась в первую очередь в творчестве Софокла, Еврипида, Эсхила, трагедии которых способствовали успешному развитию греческого театра. Во многом именно последний, будучи общедоступным, воспитывал патриотизм и гражданственность.

В искусстве в полной мере воплотился идеал человека-героя, совершенного физически и нравственно.

Большинство

скульптур дошли до нас в поздних римских копиях.

Молодой человек изображен в рост в длинном хитоне, перехваченном поясом на талии, с вожжами в руках. Струящиеся складки его одежды напоминают каннелюры дорической колонны, но его лицо с глазами из цветного камня обретает необычайную живость, одухотворенность. Этот образ, полный гармонии, олицетворяет идеал совершенного человека, равного героям эпоса.

Дельфийский возничий в хитоне

В период ранней классики мастера V в. до н.э. успешно решают проблему синтеза архитектуры и скульптуры. И та, и другая выступают как совершенно равные, дополняющие друг друга искусства. Скульптурный декор фронтона храма Зевса в Олимпии (470-456 гг. до н.э.) – лучший тому пример. На одном из фронтонаов была изображена сцена состязания Пелопса и Эномая, которые положили начало Олимпийским играм. Сюжетом композиции на противоположном фронтоне послужила битва героев с кентаврами.

В центре фронтона находится высокая фигура Аполлона. По сторонам от него кентавры, сражающиеся с героями. Лица последних – спокойные и мужественные – демонстрируют силу духа и уверенность в победе. Весь замысел скульптурной композиции символизирует победу разумного начала, воплощенного в Аполлоне и греческих героях, над необузданными силами природы в лице кентавров. Композиционное решение скульптурных групп очень продуманно. Драматизм постепенно нарастает к центру, и вдруг Аполлон своим властным жестом как бы усмиряет этот хаос.

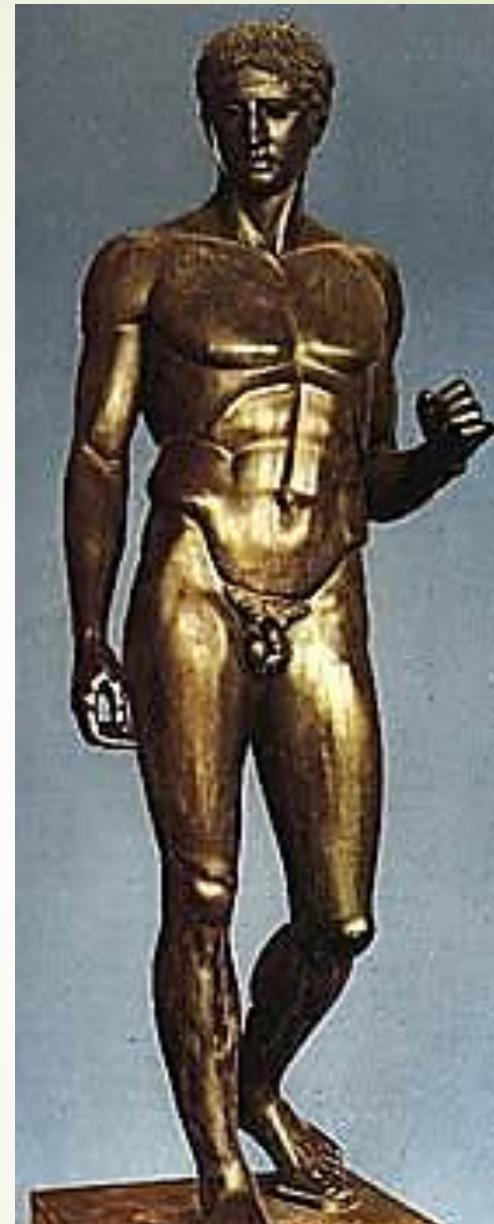
Великим достижением греческой классики, несомненно, является искусство рельефа. Самое знаменитое произведение этого вида пластики – рельеф "Рождение Афродиты" (470-460 гг. до н.э.). Это целая композиция, состоящая из трех рельефов, выполненных из паросского мрамора. На центральном изображен сам момент рождения богини из морской пены. Две девушки поддерживают Афродиту, прикрывая ее тело тонкой струящейся тканью. На одной из боковых плит изображена обнаженная девушка, играющая на флейте, на другой – женщина, сидящая в такой же позе и задрапированная в длинную одежду, возжигает курильницу в честь Афродиты

Середина и третья четверть V в. до н.э. – это период, когда творили ведущие мастера греческой пластики – Мирон, Поликлет и Фидий. Их произведения дошли до нас лишь в римских мраморных копиях I – II вв. н.э. Самая прославленная работа Мирона – «Дискобол» (460–450 гг. до н.э.).

Мирона волновала проблема изображения движения, улавливает тот момент, который лежит между замахиванием и самим броском. Захваченное движением тело изогнуто и напряжено, как готовая развернуться пружина. Под упругой кожей отведенной назад руки взбугрились тренированные мускулы. Пальцы ног, образуя надежную опору, глубоко вдавились в песок. Скульптор передать всю мощь внутреннего напряжения, необходимого для победы.

В отличие от своего современника Мирона, Поликлет любил изображать атлетов не во время упражнений, а в состоянии покоя. Этот могучего сложения человек полон чувства собственного достоинства. Он стоит неподвижно перед зрителем. Но это не статичный покой древнеегипетских статуй. В V в. до н. э. скованность исчезает, фигуры обретают движение, пропорции – красоту, лица – одухотворенность.

V в. до н.э. Бронза. Древняя Греция.
Копьеносец (Дорифор).

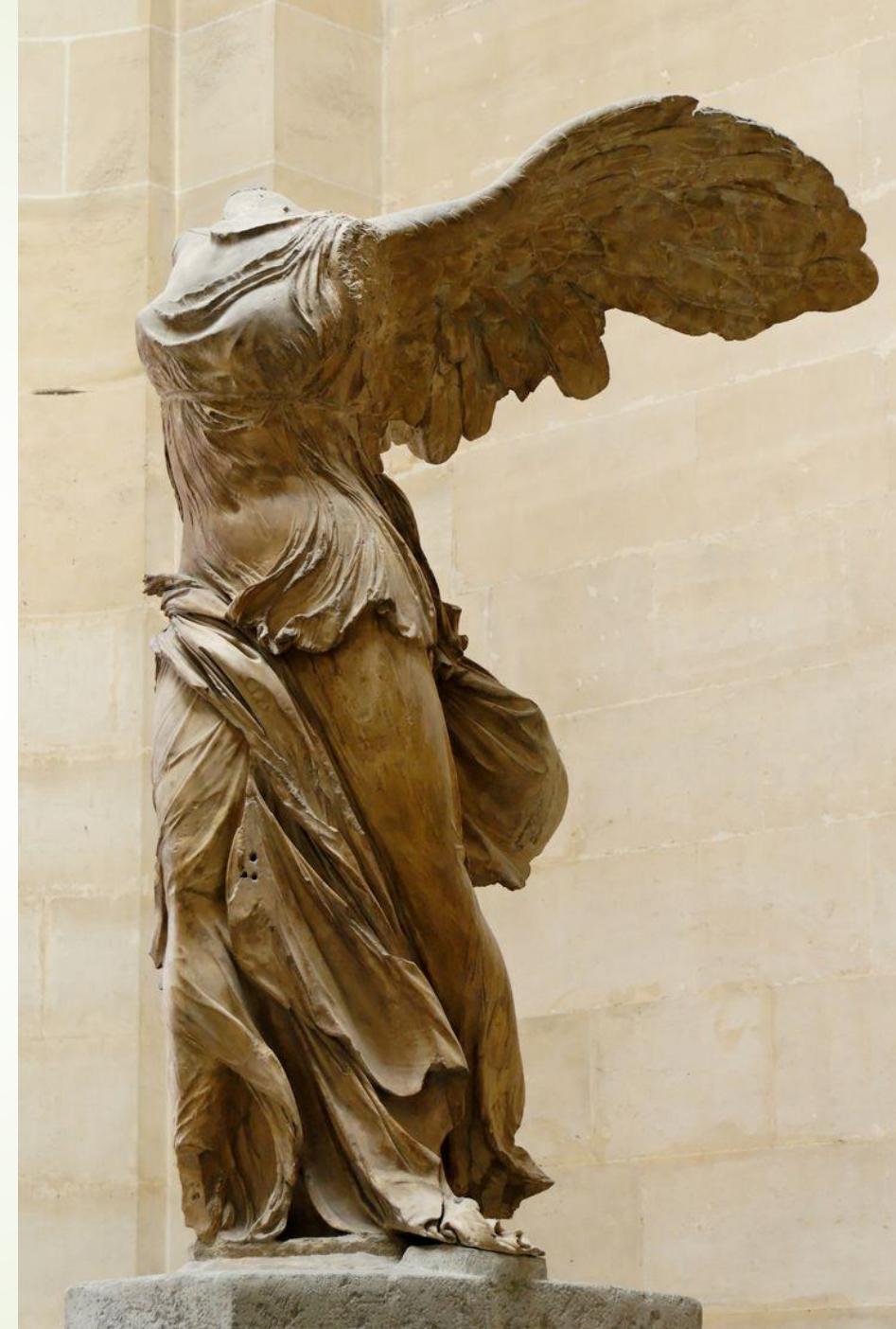
Одной из вершин мировой художественной культуры является архитектурно-скульптурный ансамбль афинского Акрополя, строительство которого связано с именем Фидия. На скале Акрополь, на которой еще в микенскую эпоху существовали поселения, в VI в. до н.э.озвели множество общественных зданий, которые были уничтожены во время греко-персидских войн.

Искусство Древней Греции эпохи Эллинизма (конец IV-І вв. до н.э.)

Связан в первую очередь с походами Александра Македонского и открытием мира. Греки лучше познакомились с культурой Египта, Вавилона, Индии. Постигая необъятность земли, человек вдруг ощутил себя всего лишь крошечной песчинкой в сложной системе мироздания. Бессилие перед судьбой и окружающим миром рождало в человеке трагическое мироощущение, что побудило его обратиться к собственным переживаниям.

Эллинизм — период в истории Средиземноморья, в первую очередь восточного, длившийся со времени смерти Александра Македонского (323 до н.э.) до окончательного установления римского господства на этих территориях, которое датируется обычно падением эллинистического Египта, во главе которого стояли Птолемеи (30 до н. э.)

Особенностью эллинистического периода явилось широкое распространение греческого языка и культуры на территориях, вошедших в состав государств диадохов, которые образовались после смерти Александра Македонского на завоёванных им территориях, и взаимопроникновение греческой и восточных – в первую очередь персидской – культур, а также возникновение классического рабства.

Борьба между диадохами завершилась битвой при Ипсе и привела к образованию государства Селевкидов (Сирии), эллинистического Египта, Вифинии, Пергама и Македонии, составлявших эллинистический мир.

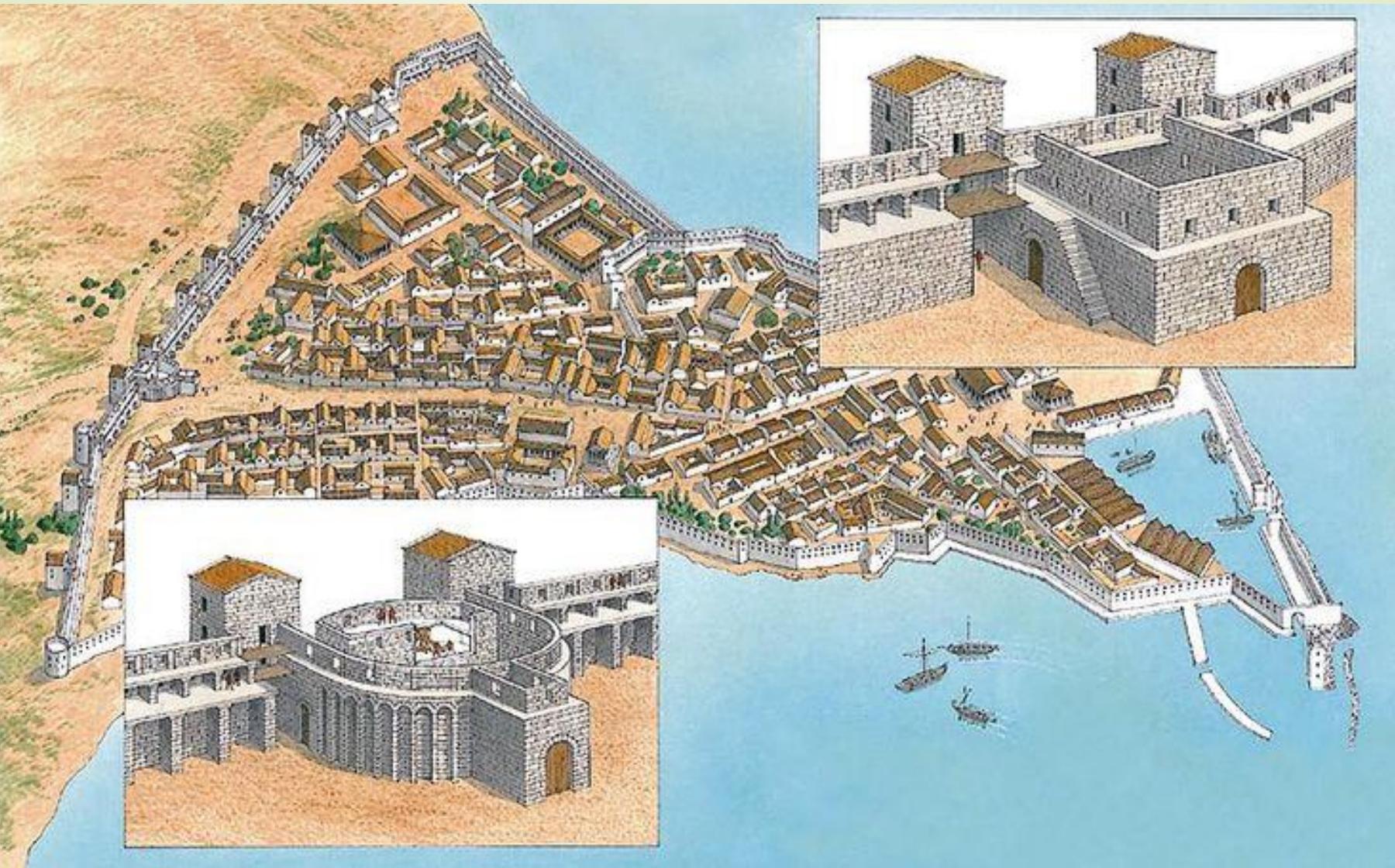
Начало эллинистической эпохи характеризуется переходом от полисной политической организации к наследственным эллинистическим монархиям, смещением центров культурной и экономической активности из Греции в Африку и Египет.

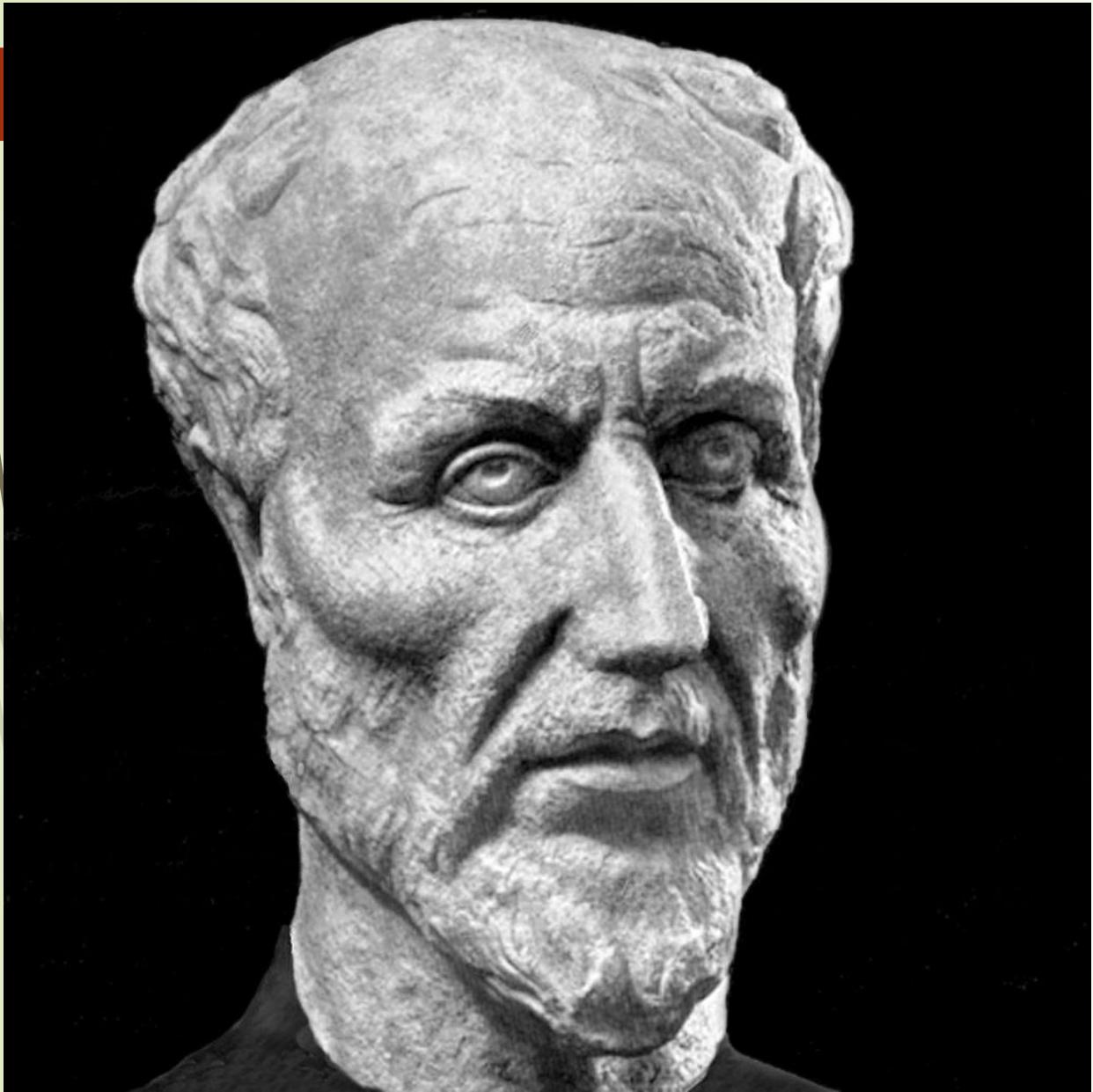
Важнейшими из этих государств, обычно называемых эллинистическими, являлись:

- Эллинистический Египет под владычеством Птолемеев;
- Сирия, где господствовала династия Селевкидов;
- Македония под властью потомков Антигона I Одноглазого;
- присоединившееся к ним в 282 году до н. э. Пергамское царство под властью Атталидов.

Все эти государства впоследствии были завоёваны Римом.

Новые государства организуются по особому принципу, получившему название эллинистической монархии, основанной на синтезе местных деспотических и греческих полисных политических традиций.

По сравнению с предыдущими периодами ситуация в греческом мире серьёзно изменилась: вместо множества враждующих друг с другом полисов греческий мир теперь состоял из нескольких относительно стабильных крупных держав. Эти государства представляли собой общее культурное и экономическое пространство, что немаловажно для понимания культурного и политического аспекта той эпохи. Греческий мир был очень тесно взаимосвязанной системой, что подтверждается как минимум наличием единой финансовой системы, а также масштабностью миграционных потоков в пределах эллинистического мира (эпоха эллинизма была временем сравнительно большой мобильности греческого населения, в частности, континентальная Греция в конце IV века до н. э. страдавшая от перенаселённости, уже к концу III века до н. э. стала ощущать нехватку населения).

Bible History Online

Взаимосвязь греческой и восточной культур. Она представляла собой смесь из греческих и восточных элементов. Наиболее ярко синкретизм проявился в религии и официальной практике обожествления монархов.

Отмечают отход в III—II веках до н. э. от возыщенно-прекрасных образов греческой классики в сторону индивидуального и лирического. В эпоху эллинизма имела место множественность художественных направлений, одни из которых оказывались связанными с утверждением внутреннего покоя, другие — с «суро́вой любовью к ро́ку».

КОЛОННЫ

**Классический
период:**

Период эллинизма:

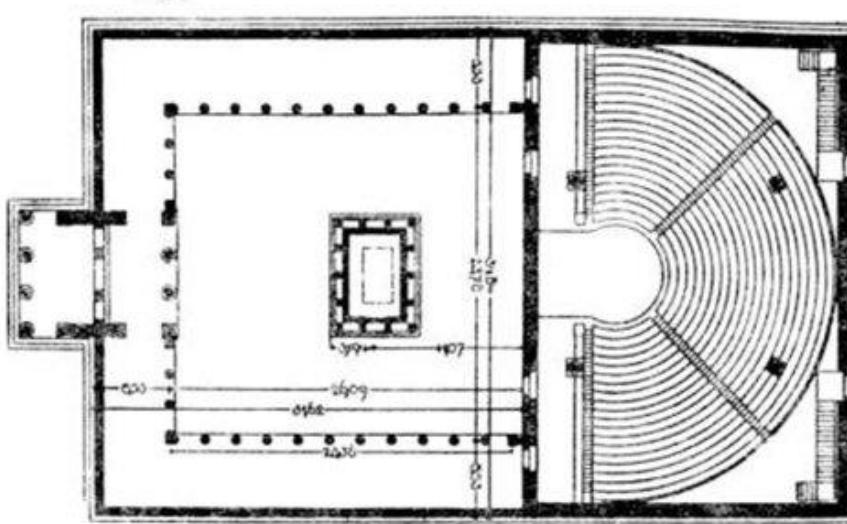
**В эпоху эллинизма,
когда архитектура
стала стремиться к
большой пышности,
чаще всего стали
использовать
коринфские
капители. Они
богато украшены
растительными
мотивами, среди
которых
преобладают
изображения
листьев аканта.**

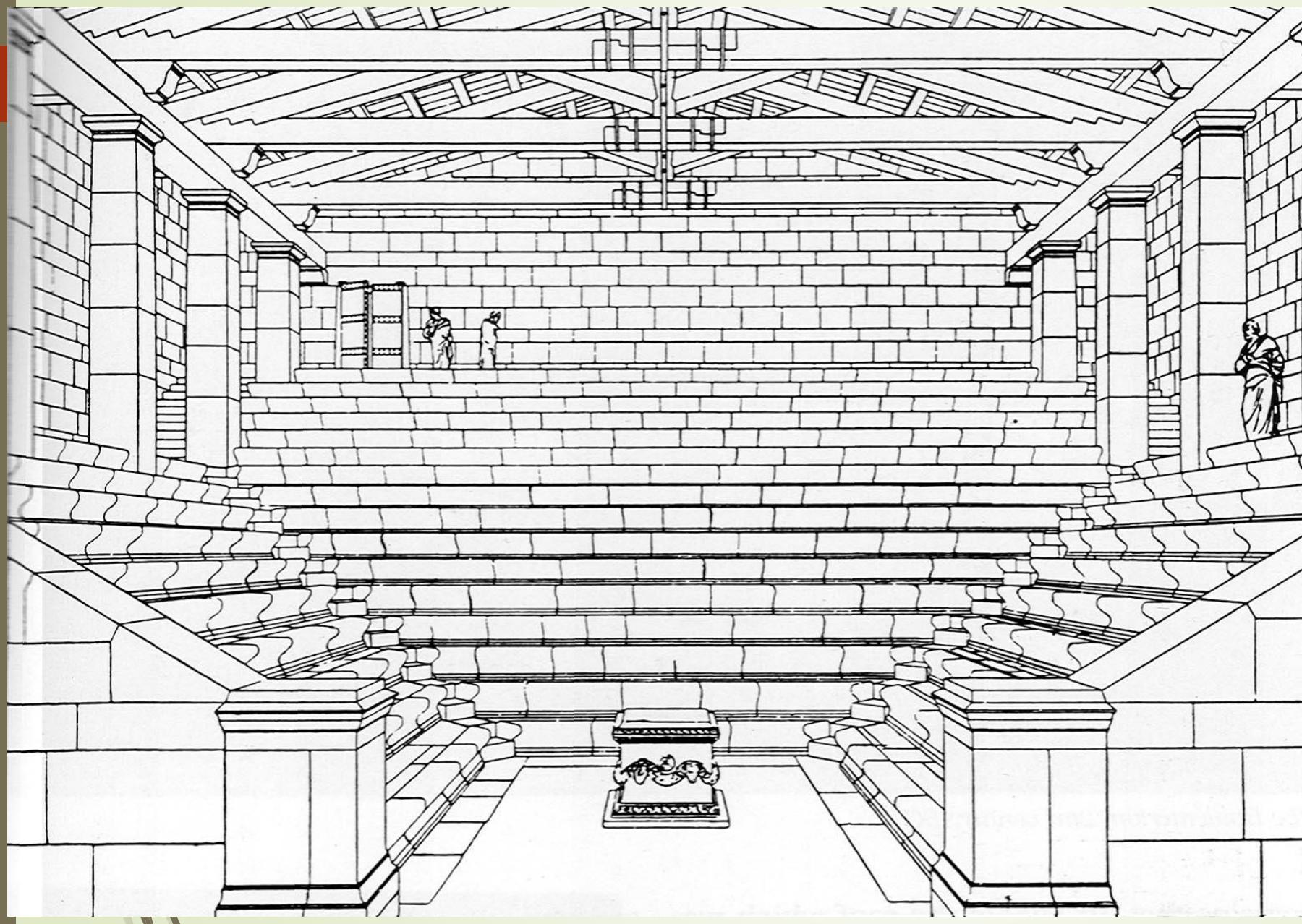

Развитие в искусстве разнообразных жанров и художественных направлений. Два основных течения в искусстве эллинизма: идеализирующее и натуралистическое. Развитие индивидуального портрета.

Булевтерии – крытые помещения для заседаний городских советов.
Булефтерий в Милете

Булевтерий представлял собой прямоугольное здание, где перекрытия поддерживались рядом колонн, а ряды сидений поднимались уступами. В больших сооружениях времен эллинизма, когда правителем города-государства стал булевт, перед главным залом располагался окруженный по периметру колоннами двор с садом и фонтаном, а вход отмечался торжественным портиком

ПРИЕНА, II В. ДО Н.Э

ХРАМ АПОЛЛОНА

Александрийская школа

Александрийская скульптурная школа, одна из сильнейших в эллинистическом мире, продолжала активно работать и в I - II веках и оказала несомненное влияние на искусство Рима

Славилась школа
александрийским
маяком

Александрийский маяк (Фаросский маяк) — маяк, построенный в III веке до н. э. на острове Фарос около египетского города Александрии, одно из 7 чудес света

Маяк был построен на маленьком острове Фарос в Средиземном море около берегов Александрии. Этот оживлённый порт основал Александр Македонский во время посещения Египта в 332 г. до н. э. Сооружение назвали по имени острова. На его строительство должно было уйти 20 лет, а завершён он был около 283 г. до н. э., во времена правления Птолемея II, царя Египта. Строительство этого гигантского сооружения длилось всего 5 лет. Архитектор — Сострат Книдский.

Фаросский маяк состоял из трёх мраморных башен, стоявших на основании из массивных каменных блоков. Нижняя часть башни была прямоугольной, в ней находились комнаты, в которых жили рабочие и солдаты. Над этой частью располагалась меньшая, восьмиугольная башня со спиральным пандусом, ведущим в верхнюю часть. Верхняя часть башни формой напоминала цилиндр, в котором горел огонь. Он был настолько большим для своего времени, что стал одним из 7 чудес света.

Кайт-бей

Маяк был построен для того, чтобы корабли могли благополучно миновать рифы на пути в Александрийскую бухту. Ночью им помогало отражение языков пламени, а днём — столб дыма. Маяк простоял почти тысячу лет, но в 796 г. н. э. был сильно повреждён землетрясением. Впоследствии пришедшие в Египет арабы пытались восстановить его, и к XIV веку высота маяка составляла около 30 м. В конце XV века султан Кайт-Бей воздвиг на месте маяка крепость, которая стоит и сейчас.

К XII веку
александрийская бухта
настолько разорилась,
что корабли больше не
могли ею пользоваться.
Маяк пришёл в упадок.
Бронзовые пластины,
служившие зеркалами,
вероятно, переплавили
на монеты.
В XIV веке маяк был
полностью уничтожен
землетрясением.
Несколько годами
позже его обломки
использовали для
постройки крепости Кайт-
Бей. Крепость
впоследствии не раз
перестраивалась.

«Нил».

Александрийская скульптура. Местное божество, символ плодородия Египта, сделанное в форме, унаследованной от греков. Римской мраморной копии с бронзового оригинала. 16 малышей, играющих вокруг старца, символизировали 16 локтей подъема воды в Ниле. Такая высота считалась наиболее благоприятной для сельского хозяйства.

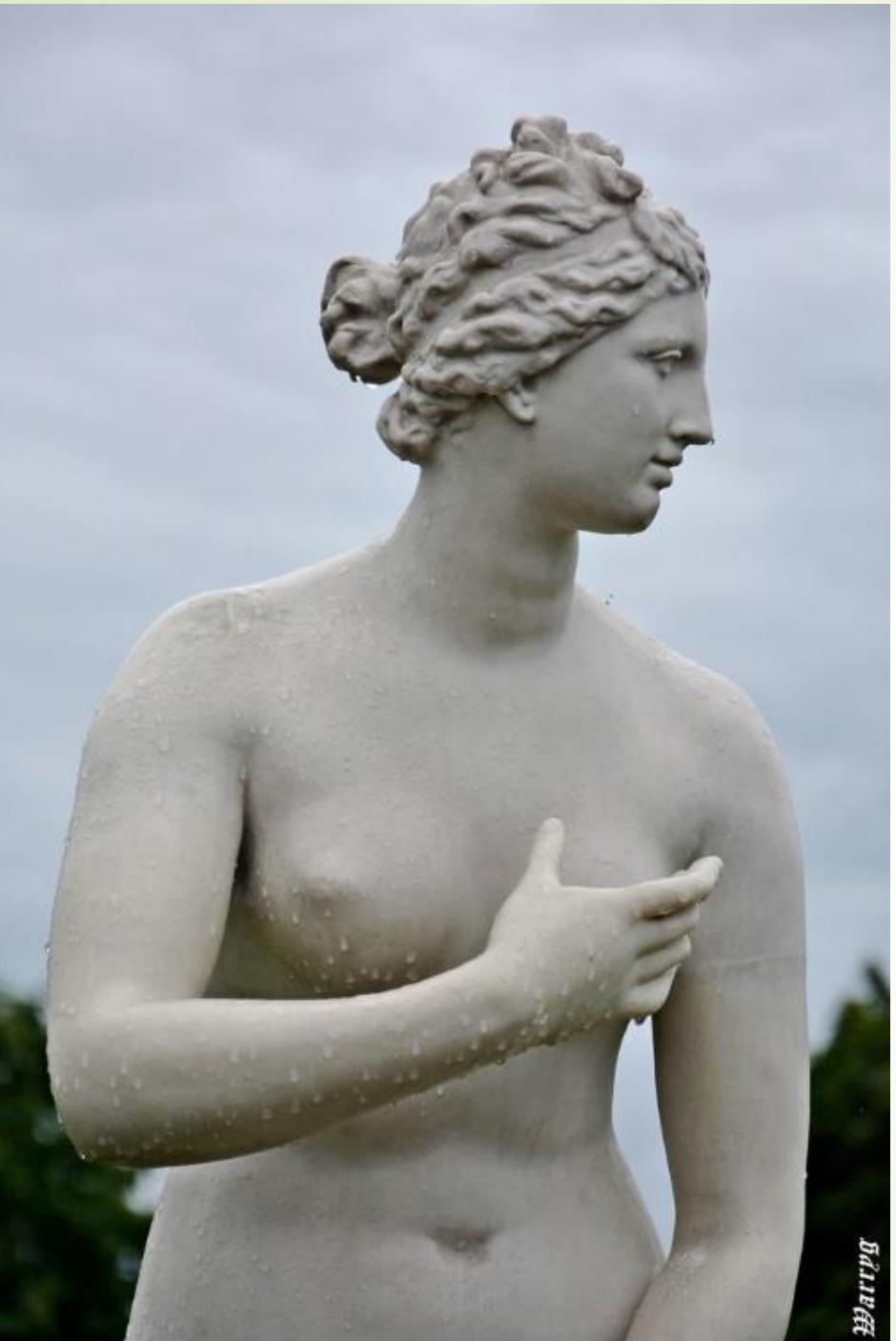

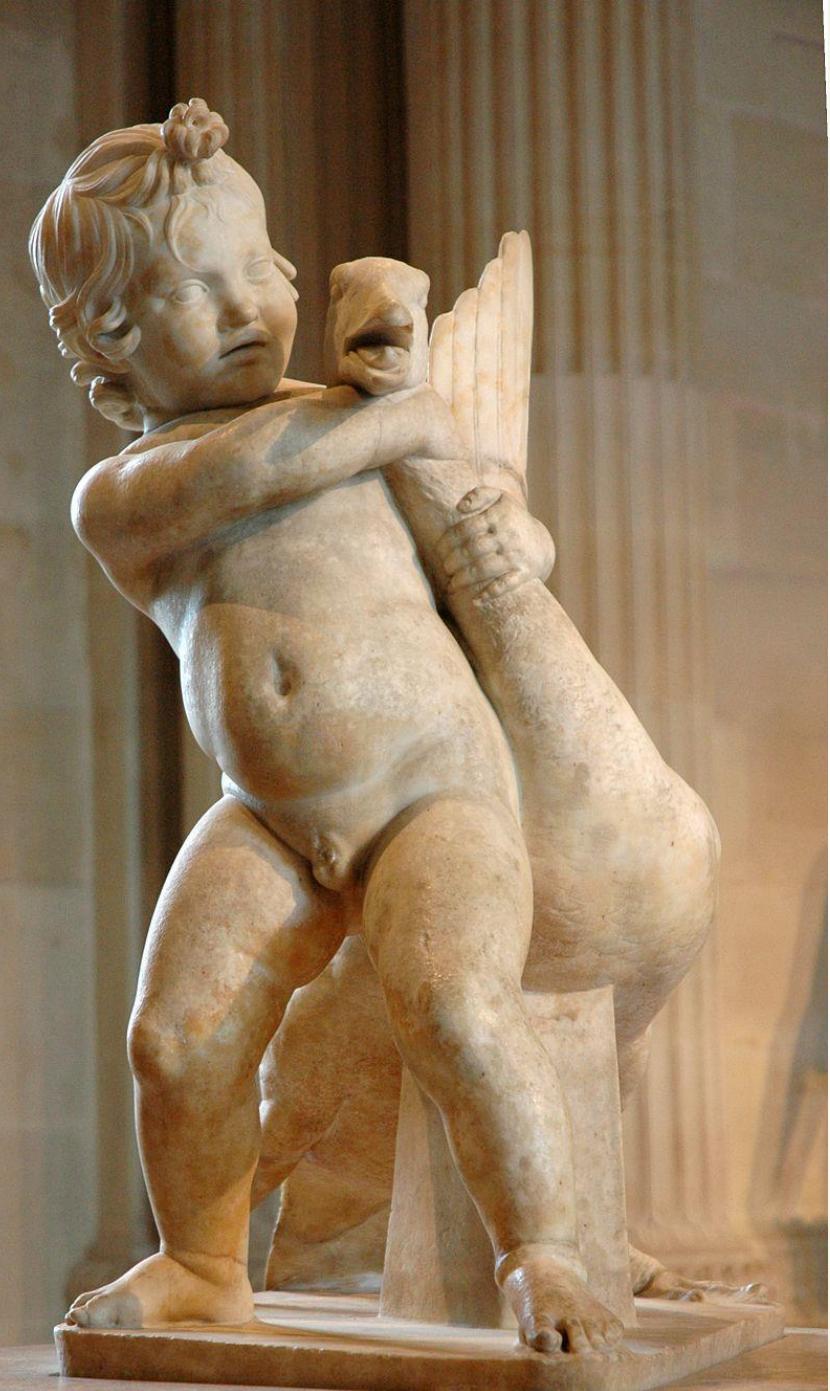

Александрийская школа

Кефисодот Младший и Тимарх.
Афродита Медицейская. слепок в
ГМИИ. римская копия во Влоренции,
Уффици

Развитие бытового жанра в скульптуре

Боэф «Мальчик с гусем»

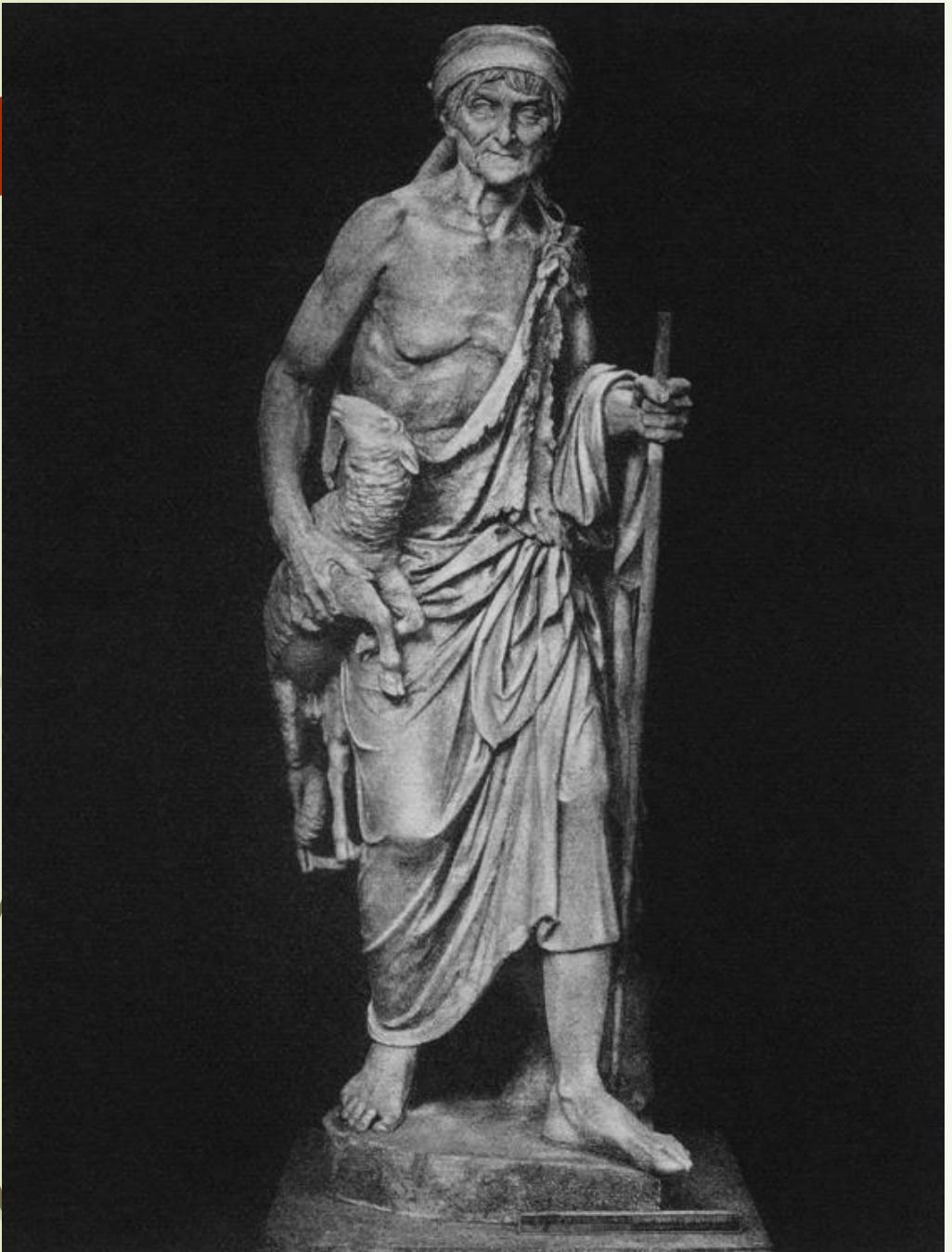
острохарактерных изображений стариков,

Старый рыбак.
Александрийская
школа. 2 в. до н. э.

«Старый учитель»

Пергамская школа

- Рядом с alexandрийской художественной школой стоит пергамская, процветавшая в период среднего эллинизма. Пергамские цари поддерживали культурные связи с Афинами, подчеркивали свое уважение к их традициям. Главным божеством Пергама стала богиня Афина. Цари Пергама создали не только библиотеку, соперничающую с alexandрийской, но и настоящий музей искусства. Они скупали картины и статуи греческой работы и заказывали копии. Так были скопированы картины Полигнота в Дельфах, портрет Александра Лисиппа и многие другие.

«Умирающий галл» — сохранившаяся на Капитолии мраморная римская копия с пергамского оригинала (вероятно, бронзового), который был изготовлен по заказу царя Аттала I в память о его победе над кельтами-галатами Не исключено, что оригинал вышел из-под резца придворного ваятеля Эпигона.

Скульптура по натуралистичности и драматизму принадлежит к вершинам античного искусства. Галл изображён лежащим на щите, нагим, за исключением торквеса на шее. Как и трон Людовизи, статуя была, вероятно, обнаружена при строительстве их виллы в Риме и до приобретения папой Климентом XII хранилась в палаццо Людовизи на Пинчо

Торквес (*торк*) — кельтская разновидность шейной гривны: культовое ожерелье из бронзы, золота, драгоценных металлов, которое носили вокруг шеи, талии, поперек груди, как браслеты.

Во время наполеоновских войн «Умирающий галл» был вывезен французами из Италии и в течение ряда лет выставлялся в Лувре. Байрон видел его в Капитолийском музее и воспел в «Странствиях Чайлд-Гарольда»; благодаря этой поэме о статуе узнала вся читающая Европа эпохи романтизма.

«Пергамский алтарь» — знаменитое произведение искусства эллинистического периода, один из самых значительных памятников этого времени, сохранившихся до наших дней.

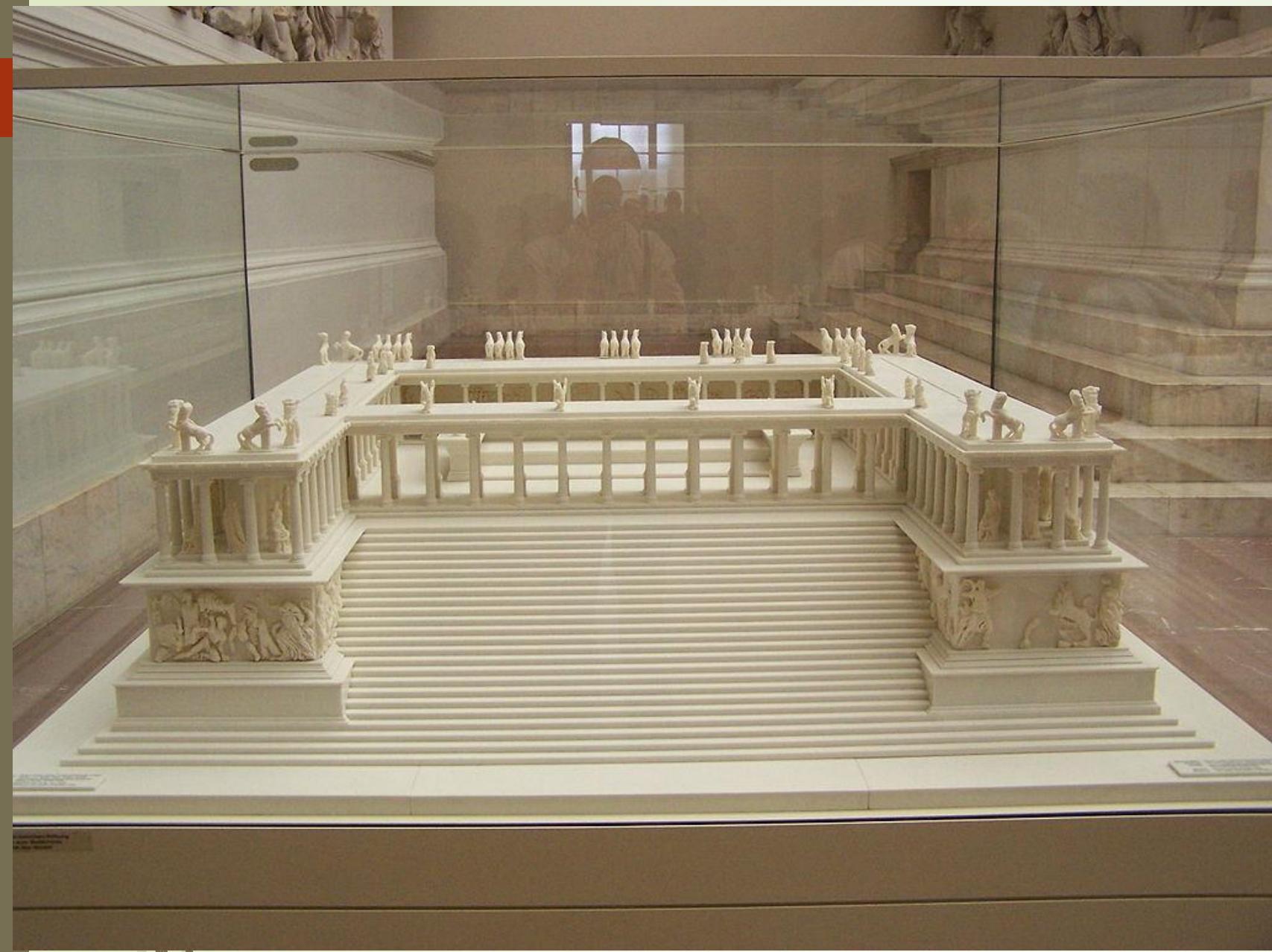
Получил название по месту своего создания — городу Пергаму в Малой Азии. Основная тема рельефных изображений — битва богов с гигантами. В настоящий момент находится в берлинском Пергамском музее (Античное собрание), построенном специально для этой цели, однако закрытом для посещения в связи с реставрацией, которая продлится до 2023 года

Скульптурный декор алтаря был изготовлен группой мастеров по единому проекту. Упоминаются некоторые имена — *Дионисиад, Орест, Менекрат, Пиромах, Исигон, Стратоник, Антигон*, но атрибутировать какой-либо фрагмент конкретному автору не представляется возможным. Хотя некоторые из скульпторов принадлежали к классической афинской школе Фидия, а некоторые относились к местному пергамскому стилю, вся композиция производит целостное впечатление.

Является мемориальным памятником, возведённым в честь победы, одержанной пергамским царем Аттало I над варварами-галлами (галатами), вторгшимися в страну в 228 г. до н. э. Именно после этой победы Пергамское царство перестало подчиняться империи Селевкидов, а Аттал провозгласил себя независимым царём.

Алтарь был предназначен для богослужений под открытым небом. Он представлял собой поднятый на пятиступенчатом фундаменте высокий цоколь ($36,44 \times 34,20$ м). С одной стороны цоколь прорезала широкая открытая лестница из мрамора шириной 20 м, ведущая к верхней площадке алтаря. Верхний ярус был окружён ионическим портиком. Внутри колоннады находился алтарный дворик, где размещался собственно жертвенник (высотой 3—4 м).

Темой основного фриза алтаря — Большого, является изображение гигантомахии, битвы богов-олимпийцев с гигантами. Кроме олимпийцев на стороне богов борется ряд древних, а также вымышленных скульпторами божеств. Богам противостоят крылатые и змееногие гиганты, возглавляемые царём Порфирионом.

Гигантомахия была распространённым сюжетом античной пластики. Но данный сюжет был осмыслен при пергамском дворе в соответствии с политическими событиями. Алтарь отразил восприятие правящей династией и официальной идеологией государства победы над галатами. Вдобавок, пергамцы воспринимали эту победу глубоко символически, как победу величайшей греческой культуры над варварством.

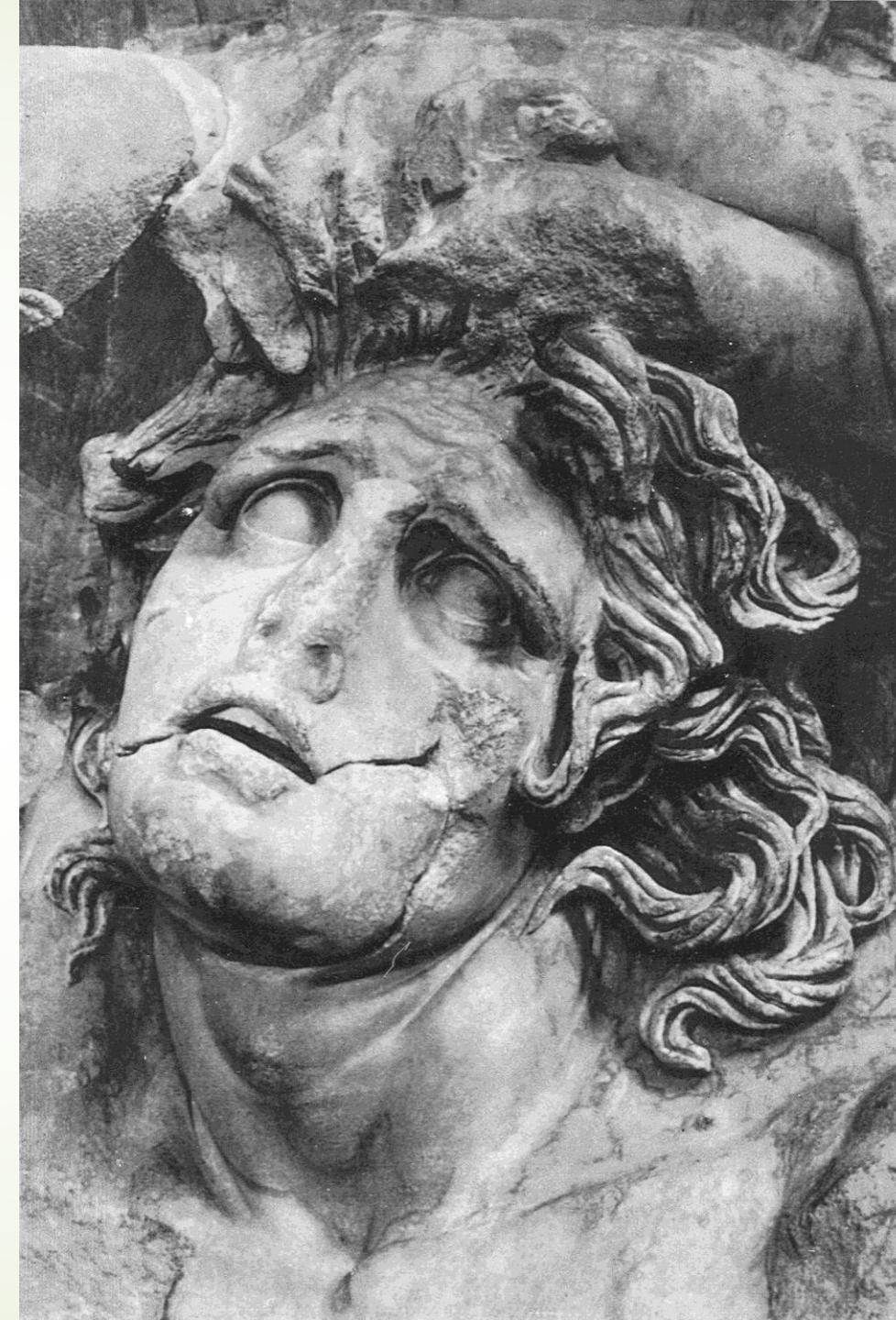
- Восточная сторона (главная) — олимпийские боги
- Северная сторона — боги ночи и созвездий
- Западная сторона — божества водной стихии
- Южная сторона — боги небес и небесных светил

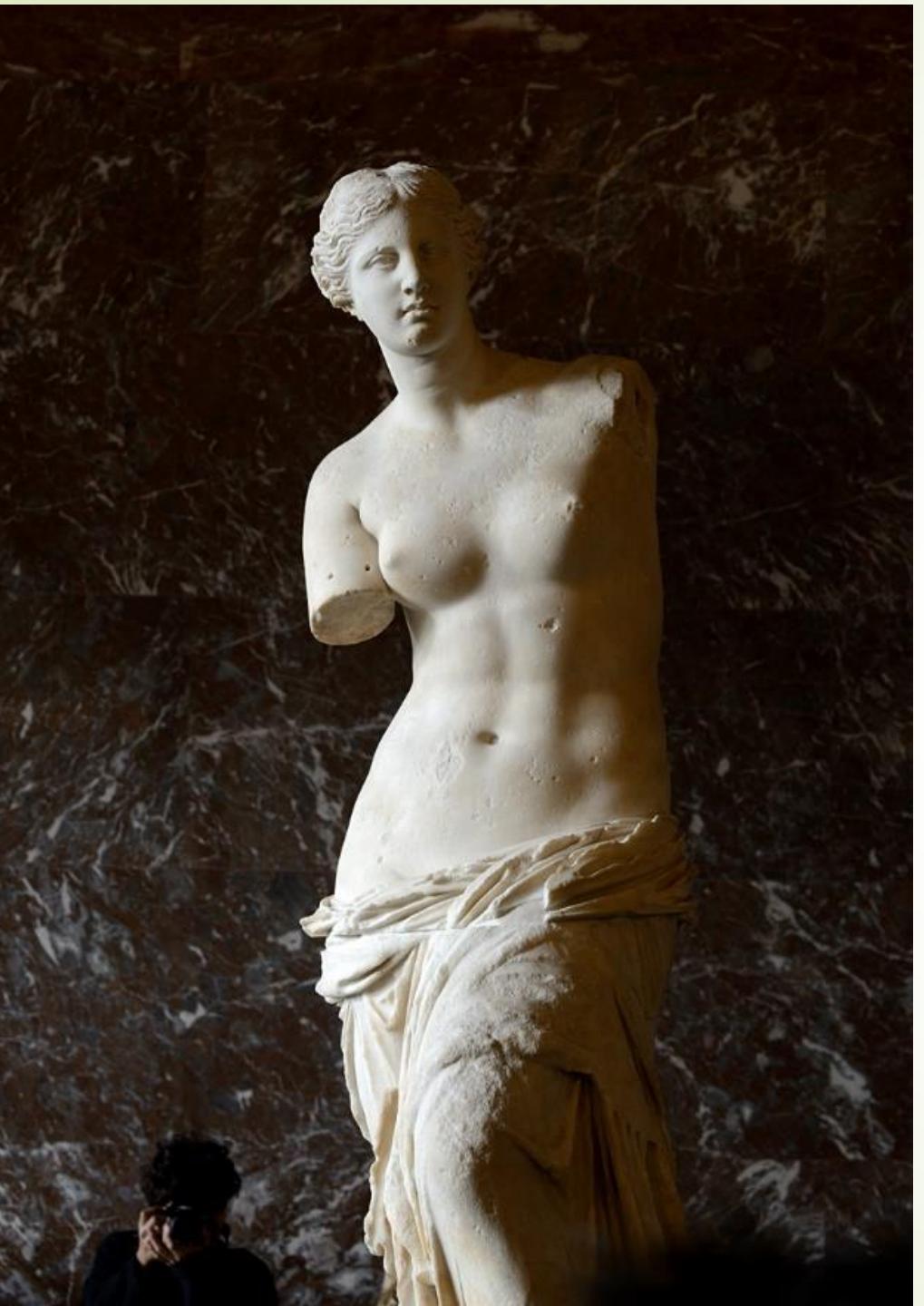

«Битва Зевса с Порфирионом»: Зевс ведёт борьбу одновременно с тремя противниками. Поразив одного из них, он готовится метнуть свою молнию в предводителя врагов — змееголового исполина Порфириона.

«Битва Афины с Алкионеем»: богиня со щитом в руках повергла крылатого гиганта Алкионея на землю. К ней устремляется крылатая богиня победы Ника, чтобы увенчать голову лавровым венком. Гигант безуспешно пытается освободиться от руки богини.

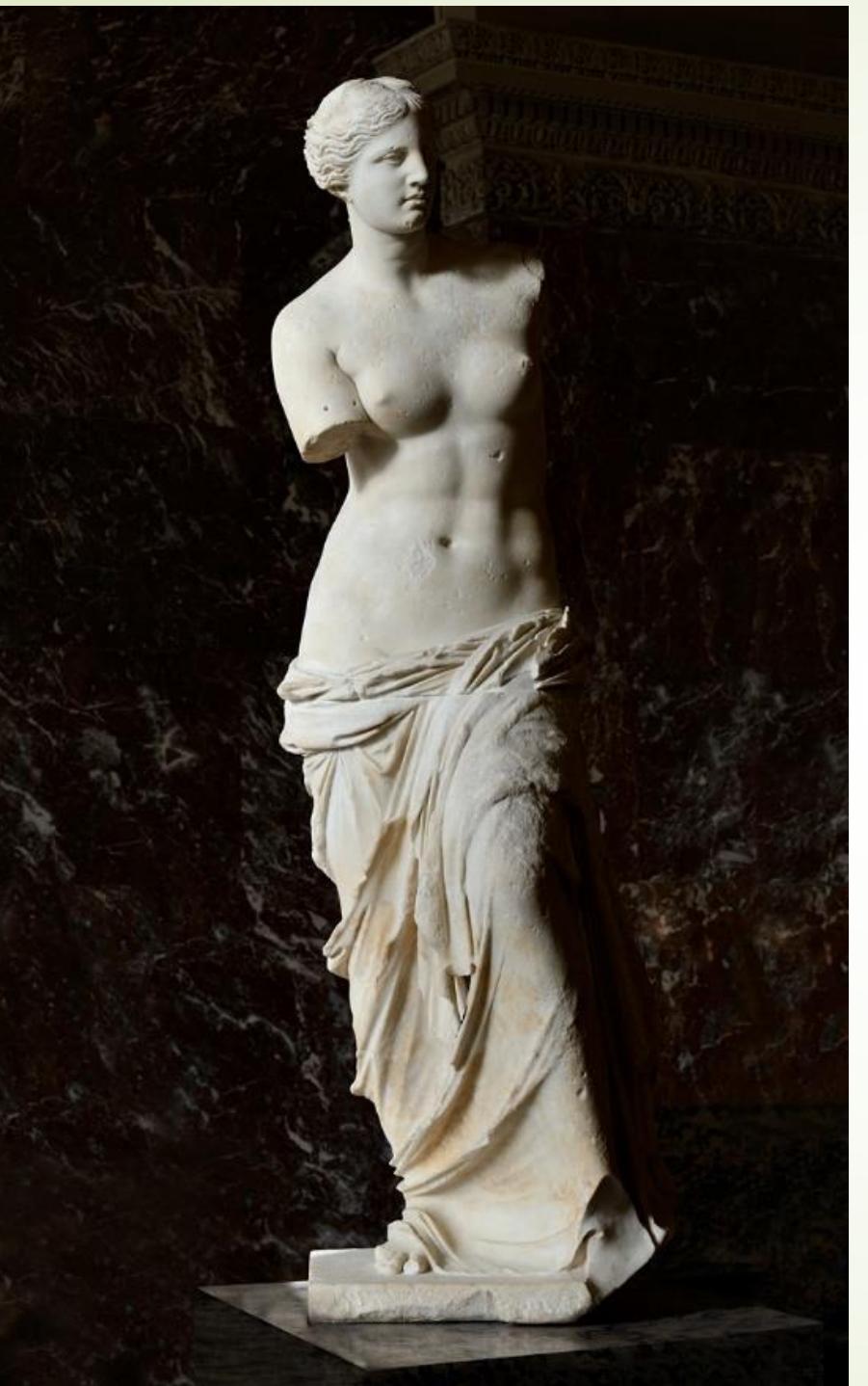

«Венера Милосская» (*Афродита с острова Милос*) — древнегреческая скульптура, созданная приблизительно между 130 и 100 годами до нашей эры.

Вначале статую отнесли к классическому периоду (510—323 годы до н. э.); некоторое время авторство приписывалось Праксителю. Но оказалось, что со статуей привезли и постамент, на котором было написано, что Агесандр (или Александр, надпись была неразборчива), сын Менида, гражданин Антиохии на Меандре, сделал эту статую. Таким образом, статуя относится к эллинистическому периоду. Впоследствии постамент пропал и до настоящего времени не найден.

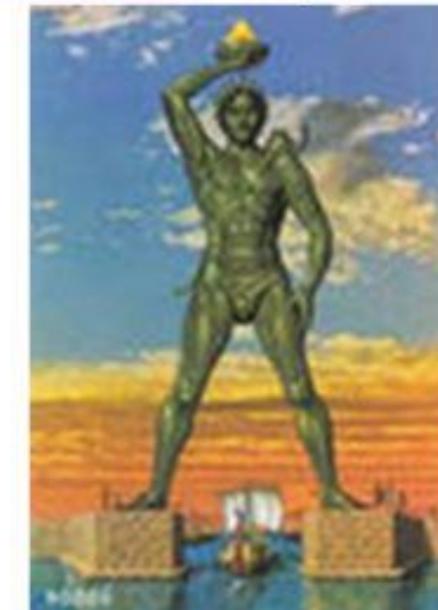
Статуя была приобретена в 1821 году и в настоящее время хранится в специально подготовленной для неё галерее на первом этаже Лувра

Родосская

- В эллинистическую эпоху **родосская школа** скульптуры получила широкую известность. В память они решили воздвигнуть монумент и поручили это сделать скульптору Харету из Линда, которого считают учеником Лисиппа и главой родосской школы "скульпторов по бронзе"

Колосс родосский

Колόсс Родόсский (греч. Κολοσσός της Ρόδου, лат. *Colossus Rhodi*) — гигантская статуя древнегреческого бога Солнца — Гелиоса, которая стояла в портовом городе Родосе, расположенном на одноимённом острове в Эгейском море, в Греции. Одно из «Семи чудес света».

Родосцы заказали скульптору Харесу, ученику Лисиппа, статую в десять раз выше человеческого роста, то есть 18-метровую. Но затем жители города потребовали увеличить высоту статуи в два раза, добавив к заплаченной сумме столько же. Но этой суммы не хватило, так как при увеличении высоты вдвое объём материала увеличивается в восемь раз. Поэтому Харесу пришлось одолжить колоссальные суммы денег у близких, родственников и друзей.

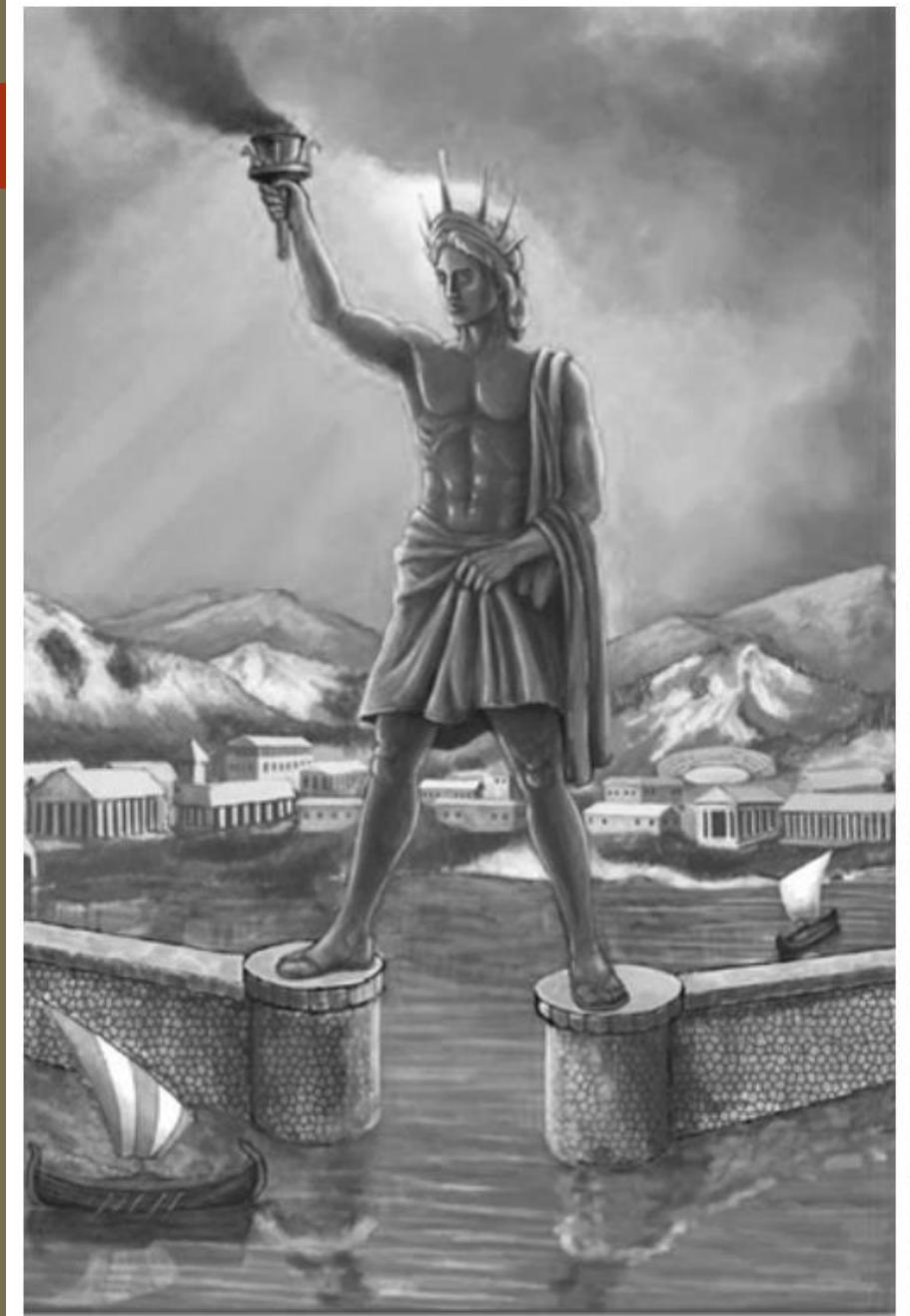
Харес трудился над созданием двенадцать лет. Итоговая статуя представляла собой стройного юношебога с лучистым венцом на голове. Он стоял на белом мраморном постаменте, слегка отклонившись назад, и напряжённо всматривался вдаль. Статуя бога возвышалась прямо при входе в гавань Родоса и была видна с ближайших островов. Статуя была изготовлена из глины, в основе её был металлический каркас, а сверху она была покрыта бронзовыми листами.

Для работы над изображением бога непосредственно на месте его установки Харес использовал оригинальный приём: с постепенным возвышением скульптуры поднимался и земляной холм вокруг неё; холм был впоследствии срыт. После окончания строительства Харес был полностью разорён и окружён кредиторами, поэтому покончил жизнь самоубийством. На изготовление грандиозного монумента потребовалось 500 талантов бронзы и 300 талантов железа (соответственно около 13 и около 8 тонн). Колосс породил и своего рода моду на гигантские статуи, на Родосе уже во II веке до н. э. было установлено около ста колоссальных скульптур.

Колосс простоял чуть более 50 лет, пока статую не разрушило Родосское землетрясение, которое произошло в 226 или 227 году до н. э. Египетский царь Птолемей III предложил оплатить восстановление статуи, однако дельфийский оракул запретил это делать, чтобы не разгневать бога Гелиоса. В результате родосцы в страхе перед божеством подчинились прорицанию и статуя осталась лежать на земле.

Как пишет Страбон, в его время «статуя лежала на земле, поверженная землетрясением и переломленная у коленей». Но и тогда Колossal вызывал удивление своими размерами. Плиний Старший упоминает, что лишь немногие могли обхватить обеими руками большой палец руки статуи (при соблюдении естественных пропорций человеческого тела это указывает на рост статуи в 200 футов или 60 м).

Обломки колосса пролежали на земле больше восьми столетий, пока, наконец, в 653 году арабы под предводительством полководца Муавии I не захватили Родос. Новые хозяева острова продали обломки древней статуи еврейскому купцу из Эдессы, который, как рассказывается в одной из хроник Феофана Исповедника, расплавил их на месте и вывез, нагрузив бронзовыми слитками 900 верблюдов

Ника Самофра́кийская (II в.

до н. э.) —

древнегреческая мраморная скульптура богини Ники, найденная на острове Самофраки на территории святилища кабиров в апреле 1863 года французским консулом и археологом-любителем Шарлем Шампуазо. В том же году она была отправлена во Францию.

Скульптор —

Пифокрит из Линдоса (Родос)

A.U.

Была создана в честь богини победы Ники и победы в морской битве. Она стояла на отвесной скале над морем, её пьедестал изображал нос боевого корабля. Могучая и величавая Ника в развевающейся от ветра одежде представлена в неудержимом движении вперед. Сквозь тонкий прозрачный хитон просвечивается прекрасная фигура, которая поражает зрителя великолепной пластикой упругого и сильного тела. Уверенный шаг богини и гордый взмах орлиных крыльев рождают чувство радостной и торжествующей победы.

Развитие многофигурной монументальной скульптуры:

Фарнезский бык — знаменитая мраморная скульптурная группа, изображающая казнь Дирки(или Дирцеи) братьями Амфионом и Зефом за жестокое обращение с их матерью Антиопой. Братья привязали Дирку к рогам разъяренного быка, растерзавшего её. Создана греческими скульпторами Аполлонием Тралесским и его братом Тавриском.

Скульптура была обнаружена в 1546 году в термах Каракаллы и была реставрирована под наблюдением Микеланджело. Плодами этой реставрации являются голова быка, вся Антиопа, кроме ног, верхняя часть Дицей и большая часть фигур, представляющих сыновей Антиопы.

Дополненная копия скульптуры, вошедшая в историю как «Фарнезский бык», первоначально находилась на острове Родос, а затем была перевезена в Рим, где хранилась на вилле Фарнезе. В настоящее время — в Археологическом музее Неаполя.

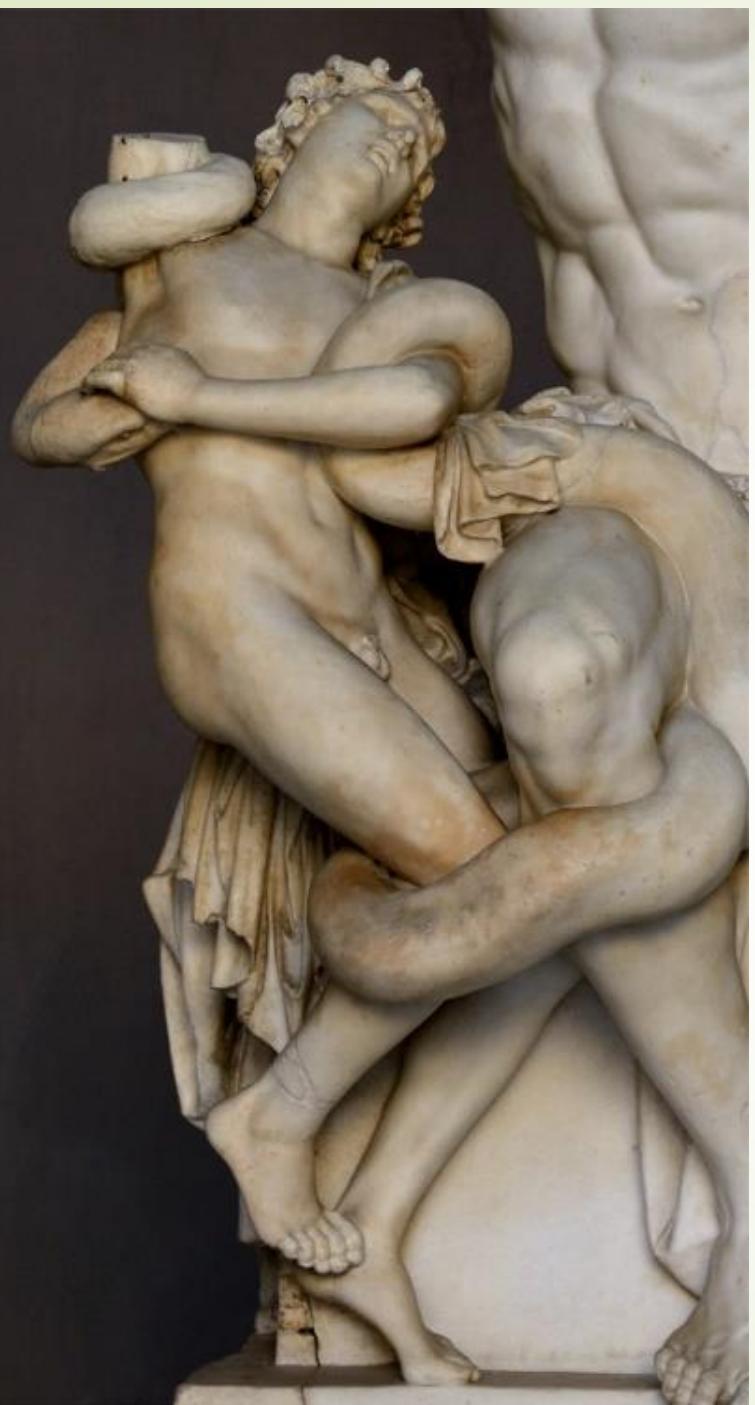

«Лаокон и его сыновья» — скульптурная группа в ватиканском музее Пия-Климента, изображающая смертельную борьбу Лаокоона и его сыновей со змеями. Скульптура работы греческих ваятелей с Родоса — Агесандра, Полидора и Афинодора; является мраморной копией второй половины I века до н. э. с оригинала, который был выполнен в бронзе в 200 году до н. э в Пергаме и не сохранился.

Римская копия найдена 14 января 1506 года Фелисом де Фредисом в виноградниках Эсквилина, под землёй на месте Золотого дома Нерона. Папа Юлий II, узнав о находке, сразу же послал за ней архитектора Джулиано да Сангалло и скульптора Микеланджело Буонарроти. Сангалло подтвердил достоверность работы со словами: «Это Лаокоон, которого упоминает Плиний». Микеланджело определил, что скульптура сделана из двух кусков мрамора, хотя Плиний утверждал, что из единой глыбы

Новоаттическая школа

Одним из последних явлений в собственно греческом искусстве стала новоаттическая школа, создавшая немало значительных произведений. Ее поздний период приходится на годы Римской империи, когда дальнейшее развитие творчества замедляется, а большую часть работы мастеров составляет изготовление копий классических произведений

Бельведерский торс — статуя, предположительно созданная в I веке до н. э. и приписываемая древнегреческому скульптору Аполлонию; изготовлена из мрамора, имеет высоту 1,59 м. В настоящее время выставлена в ватиканском музее Пио-Клементино. Изображает — по различным теориям — Геракла, Полифема, Прометея, Ареса, силена или Филоктета

Точное происхождение статуи неизвестно: некоторые исследователи полагают, что она может быть поздней римской копией, изготовленной на основе греческого оригинала. Самое раннее упоминание о ней относится к 1433 году; впоследствии она находилась в фамильном дворце рода Колонна. В начале XVI века скульптура перешла во владение Ватикана и была помещена в Бельведерском дворце (отсюда и её название). В 1798 году французы вывезли её в Париж в качестве военного трофея; в Италию статуя была возвращена после свержения Наполеона Бонапарта в 1815 году

Известности скульптуры во многом способствовал Микеланджело, бывший в восторге от неё и неоднократно её изучавший. Микеланджело восхищался динамичной позой и тщательно исполненным рельефом мускулатуры, неоднократно обращаясь в своей работе к образу этой статуи, в том числе в сценах на фресках на потолке Сикстинской капеллы. Художник планировал воссоздать утраченные элементы статуи, но в итоге отказался от этой идеи. Совершенного иного мнения о скульптуре был Стендаль, считая её памятником уродству, ставшим известным только благодаря имени Микеланджело.
В XVI веке было изготовлено несколько миниатюрных бронзовых копий скульптуры

Боргезский борец —
эллинистическая мраморная статуя воина
с мечом, изготовленная в Эфесе около 100 г.
до н. э. На пьедестале автором её
назван Агасий, сын Досифея — ваятель, по
другим источникам неизвестный.

Статуя была обнаружена
при раскопках приморского дворца Нерона в Анцьо-
Неттуно и поступила в собрание Шипионе
Боргезе на вилле в Пинчо. При реставрации сюжет
был ошибочно истолкован как
изображение гладиатора; более вероятно, что
это Ахилл, сражающийся с амазонками.

В XVIII веке слава «Гладиатора» была такова, что трудно назвать аристократическое поместье(особенно в Англии), где не стояло бы его копии. Со времён Рубенса его динамичная поза несметное число раз воспроизводилась художниками и ваятелями. По просьбе Наполеона его зять Камилло Боргезе в 1807 году продал ему собрание антиков; с тех пор «Гладиатор» экспонируется в Лувре

Статуя Демосфена
Скульптор Полиевкт
I в. до н. э.

Демосфен

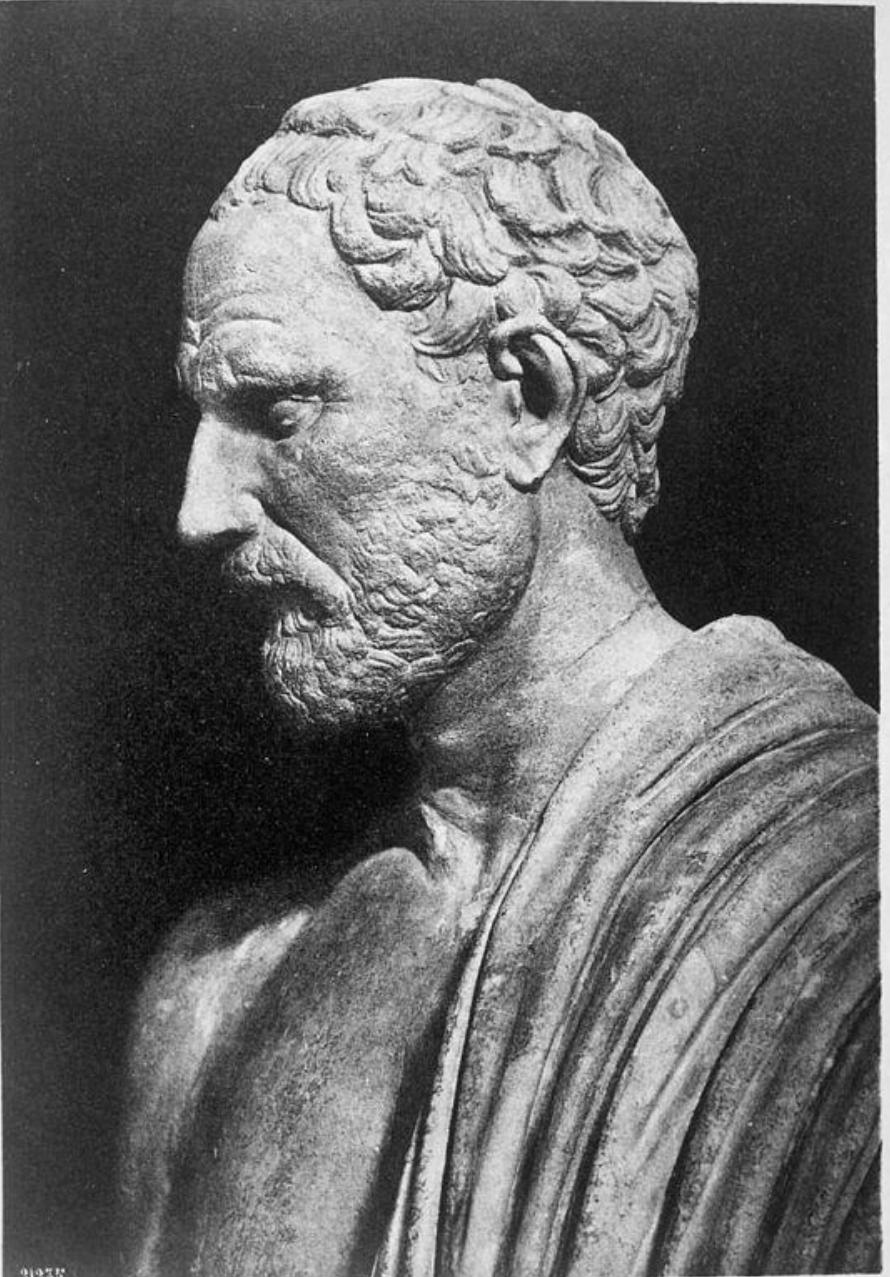
Автор скульптурного портрета общественного деятеля и оратора Демосфена – Полиевкт. В этой его работе ярко проявляется растущий интерес скульпторов к внутреннему миру человека, к правдивой передаче натуры, а не идеальных образов людей.

При этом скульптор стремится к изображению не общего духовного состояния, а конкретного переживания своего героя. Мастер представил Демосфена не в момент торжества, а после того, как оратор изведал горечь поражения.

Скульптор воплотил печаль и горькое чувство упрека в выражении лица, в жестах рук.

DEMOSTHENES

«Камея Гонзага» (Парный портрет Птолемея Филадельфа и Арсинои II; камея Мальмезон; итал *Il Cammeo Gonzaga*) — знаменитая камея из трёхслойного сардоникса, относящаяся к лучшим образцам античной глиптики. Согласно общепринятому мнению, является самой знаменитой камеей Эрмитажа.

Представляет собой парный портрет. Скорей всего, это изображение эллинистических фараонов Египта — супругов, являвшихся одновременно братом и сестрой — Птолемея II Филадельфа и Арсинои II. Выполнена в III в. до н. э. неизвестным автором в Александрии Египетской.

Названа в честь первого известного владельца — маркиза Франческо II Гонзага, ренессансного мецената, правителя итальянского города Мантуи.

Историко-культурные особенности Древнего Египта

Древний Египет – один из самых древних и высокоразвитых очагов человеческой культуры, возникшей в Северо-Восточной Африке, в долине реки Нил.

В 4-м тыс. до н.э. формируются все основные признаки цивилизации: письменность, монументальные сооружения, города, классово-дифференцированное общество и государство. Культура Древнего Египта настолько отличается от предшествующих культур Африки, что существует гипотеза ее внеземного происхождения.

Характерные черты искусства Древнего Египта

- ▶ Связь с загробным культом, геометризация форм, монументальность, каноничность, символизм.
- ▶ Функция искусства – продолжение жизни после смерти.
- ▶ Сакральный (священный) характер древнеегипетской культуры.
- ▶ Проявляется в ее глубочайшей символичности.
- ▶ Основные символы – сфинкс; фараоны; боги Ра, Осирис, анкх; пирамиды.

Важнейшей особенностью религиозных представлений египтян было то, что необходимой предпосылкой благополучного существования души покойного в загробном мире являлась сохранность его «материальной оболочки», его тела. Это привело к появлению гробниц и возникновению мумификации трупов.

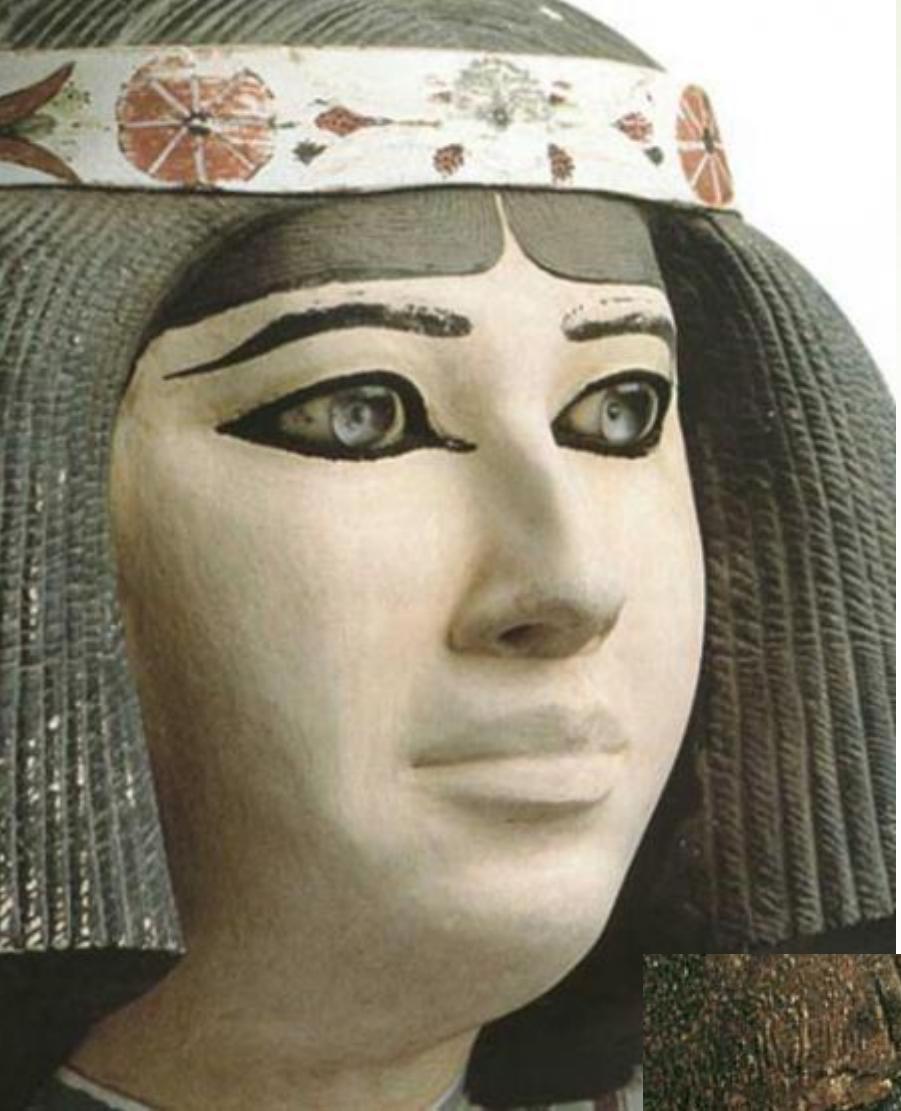
Мумия царицы Хатшепсут

Портретные заупокойные статуи царевича Рахотепа и его супруги Неферт из их гробницы в Медуме.
Начало XXVI в. до н. э.

В ту отдаленную эпоху возник обычай устанавливать в гробницах портретные статуи усопших: они должны были стать своего рода «дубликатами» тела человека.

Подлинными шедеврами древней египетской скульптуры являются портретные статуи царевича Рахотепа и его жены Неферт, найденные в гробнице Рахотепа в Медуме.

Глаза статуй инкрустированы:
в серебряные
орбиты вставлены белки из
белого алебастра и зрачки из
горного хрусталя.

Изображения персонажей, не имеющих божественного сана, гораздо более естественны и менее формальны, нежели изображения фараонов. Это проявляется в более свободных позах и жестах; в более живом и естественном выражении лиц; в отражении индивидуальных особенностей личности, таких как возраст, внешность, прически, одежда, украшения.

Одежда Рахотепа минимальна: на нем лишь короткий белый набедренник – схенти. Это была обычная одежда египетских мужчин той поры.

Неферт одета в узкое, облегающее фигуру платье из тонкой ткани – так называемый калазирис. Поверх калазириса накинут легкий плащ.

Периодизация истории культуры Древнего Египта

- ▶ Додинастический (5000-4000 лет до н.э.)
- ▶ Древнее (Раннее) царство (ок.3000-2300 лет до н.э.)
- ▶ первый распад Египта (ок.2300-2050 лет до н.э.)
- ▶ Среднее царство (ок.2050-1700 лет до н.э)
- ▶ второй распад Египта (ок.1700-1580 лет до н.э.)
- ▶ Новое царство (ок.1580-1070 лет до н.э.)
- ▶ Поздний период (ок.1070-332 лет до н.э.)

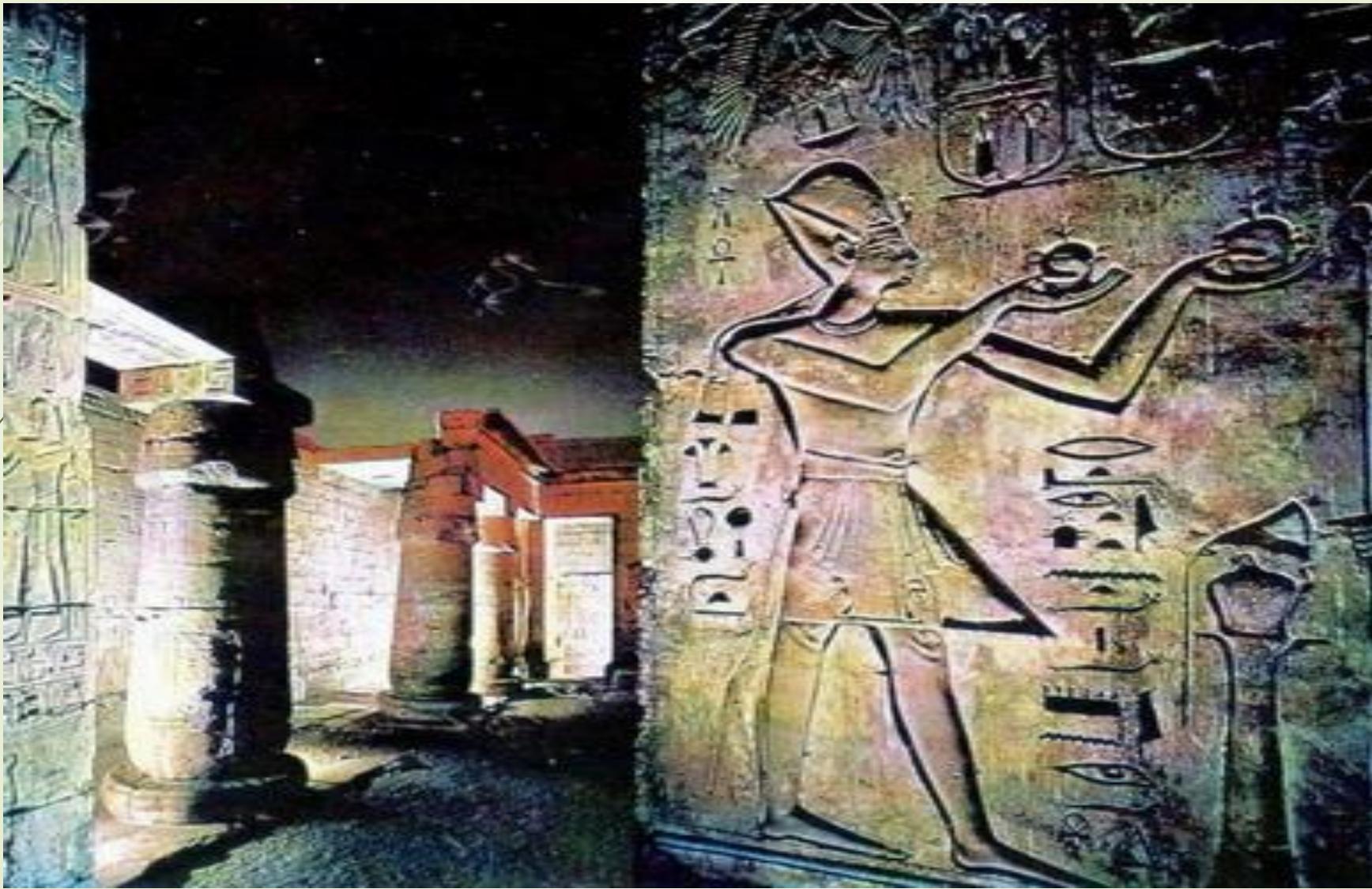

Стела фараона
Нармера.

Около 3000г. До.н.э.

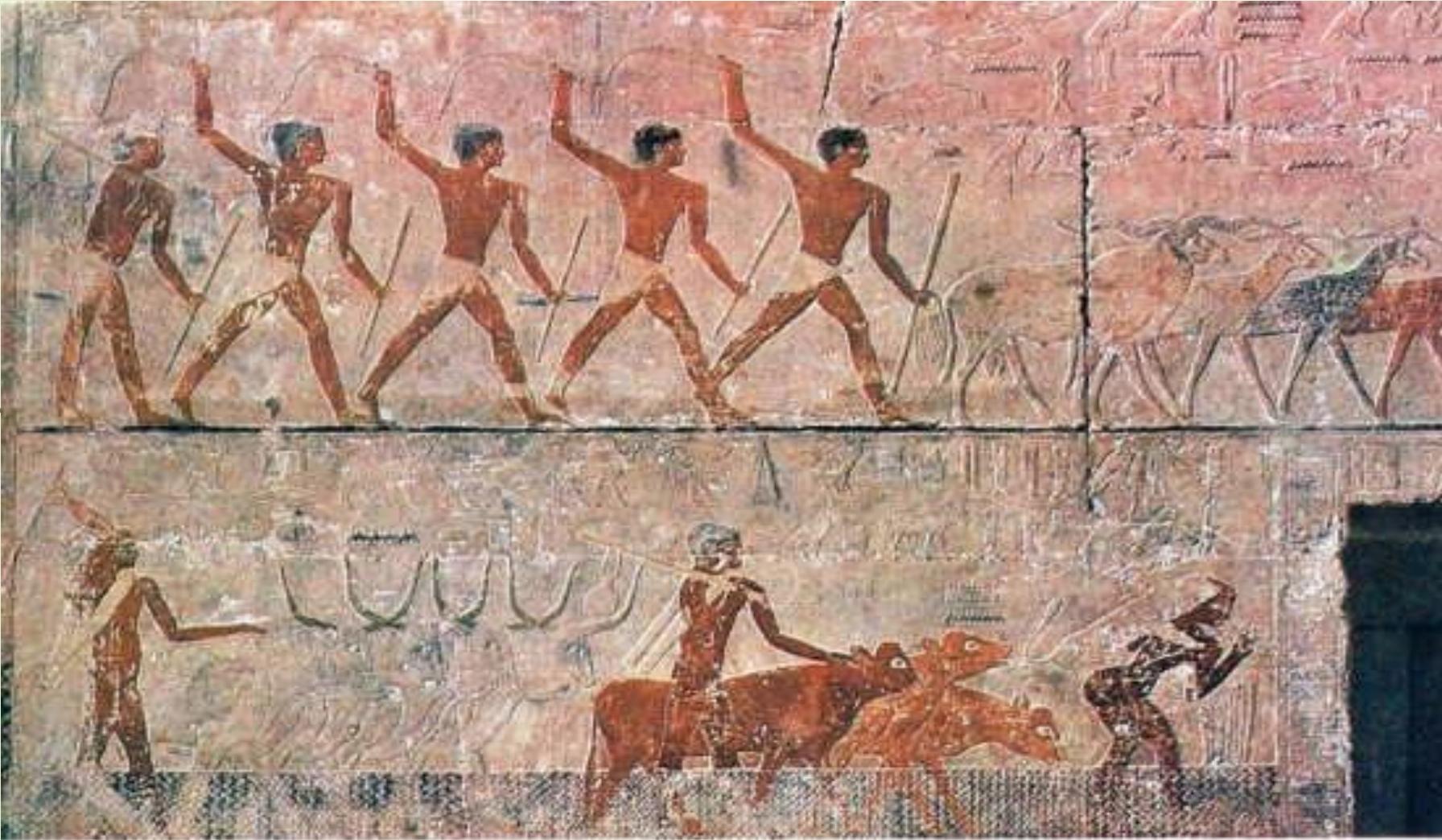
Египетский музей,
Каир.

Зодчий Хесира

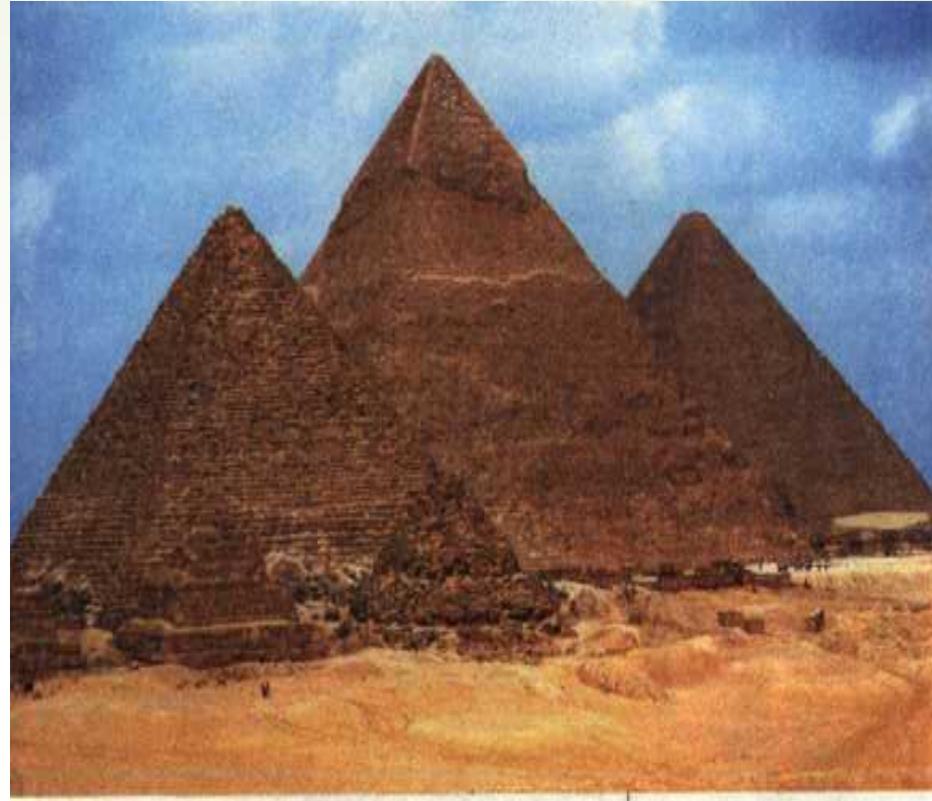

Древнее царство. 3-го тыс.до н.э.

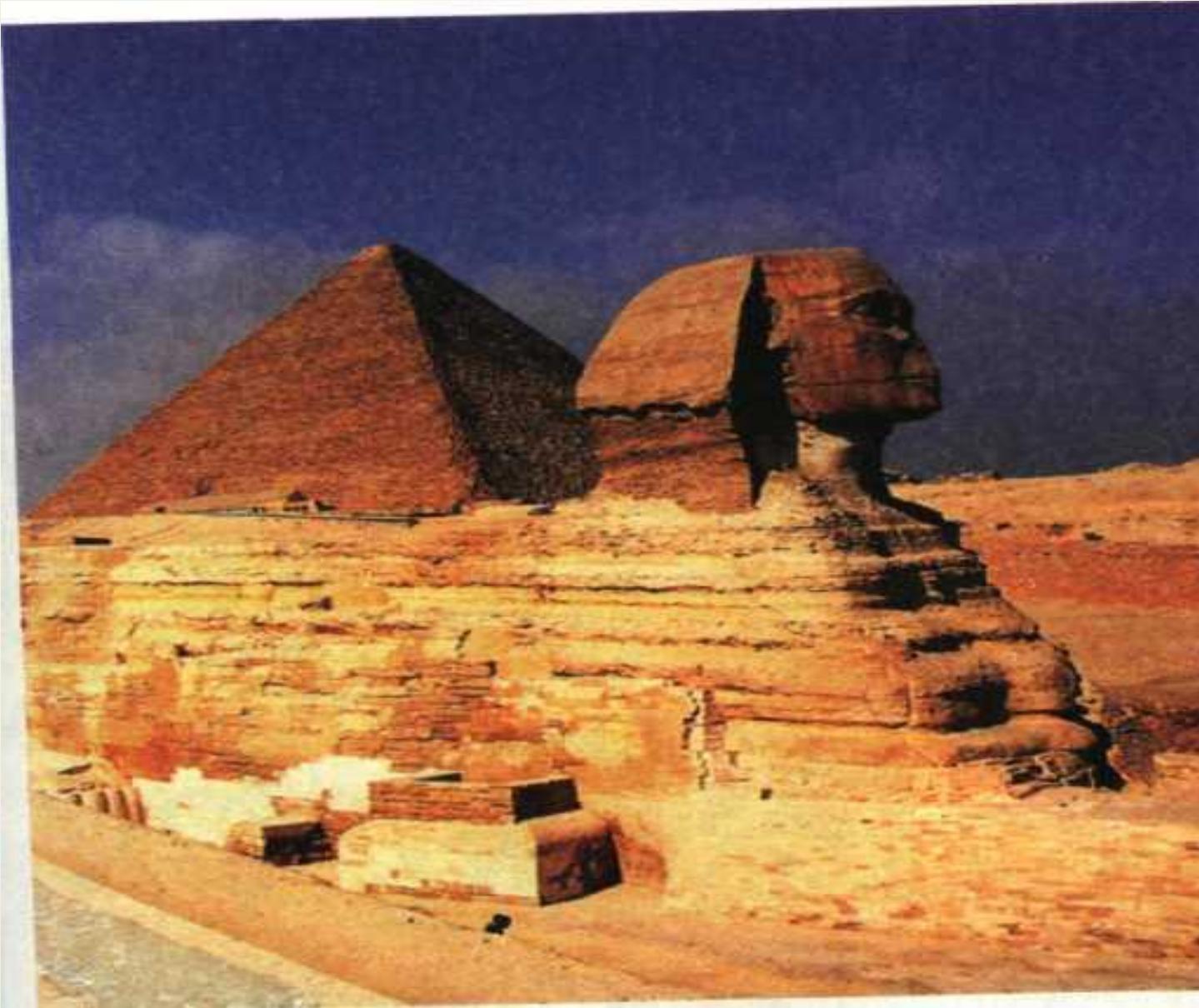
Фрагмент

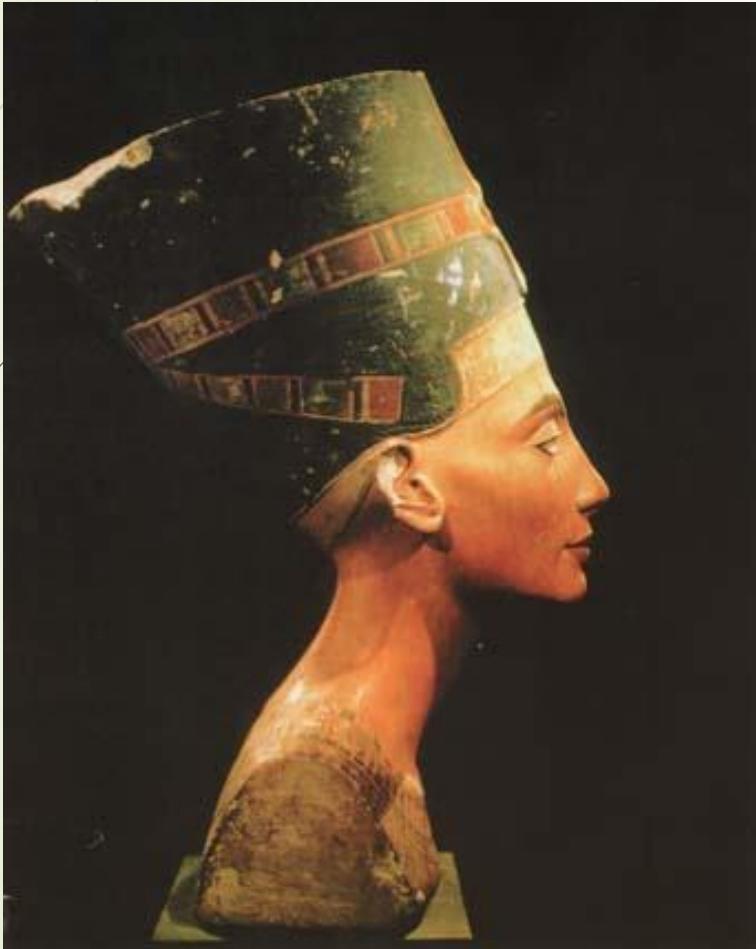
**Пирамиды
фараонов
Хеопса, Хефrena и
Микерина.
XXVII в. до н.э
Гиза.**

**Пирамида фараона
Джосера. XXVIII в. до н.э.
Саккара**

Царица Нефертити

Ок. 1360 до н.э.
Известняк, высота 50 см.
Государственные музеи,
Берлин

Маска фараона Тутанхамона.
Золото. XVIII династия,
XIV в. до н.э.

Трон Тутанхамона. Из гробницы
Тутанхамона. Каирский музей.
Дерево, золото, серебро, стекло.

Саркофаг Тутанхамона.

14 в. до н.э.

Этот юный царь умер в возрасте восемнадцати лет и не совершил ничего выдающегося. Гораздо более выдающимся событием было открытие его гробницы, сделанное в 1922 году археологом Говардом Картером.

Гробница Тутанхамона – одна из очень немногих гробниц, случайно уцелевших от грабежей.

Рельеф с крышки ларца, найденного в гробнице Тутанхамона
Середина 14 в. до н.э.

Рельеф на крышке ларца изображает сцену в саду: Анхесамон, жена фараона Тутанхамона, с улыбкой протягивает супругу букет цветов. И Тутанхамон, и его жена, которая, возможно, приходилась ему сводной сестрой, выглядят почти детьми, - да так оно и было в действительности: ведь их поженили в десятилетнем возрасте, а тут им могло быть лет по тринадцать или четырнадцать.

Колосс Рамзеса II в первом
дворе храма Амона в Луксоре
Песчаник. XIX династия, XIII
в. до н.э.

Не причиняй страданий.
Пусть пройдет время твоей жизни
в твоей добродетели.
Твори истину,
и ты будешь жить долго на земле.
(«Поучение гераклеопольского царя
сыну своему Мерикару», III тыс. до н.э.)