

Н.В.Болотова

**ИСТОРИЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА**

Редактор-составитель Н.В.Болотова

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

для учащихся
первого года обучения

Саратов

2010

Учебное пособие по предмету
«История изобразительного искусства»
для учащихся первого года обучения
Возраст учащихся 9-10 лет

Рекомендовано как учебное пособие по предмету «История изобразительного искусства» председателем Поволжского отделения Российской Академии художеств, Народным художником РСФСР, Действительным членом Российской Академии художеств А.В.Учаевым.

Рекомендовано как учебное пособие по предмету «История изобразительного искусства» преподавателем специальных дисциплин ГОУСПО «Саратовское художественное училище им. А.П.Боголюбова», Почетным работником среднего профессионального образования РФ, членом СОО ВТОО «Союз художников России» Н.С.Решетниковой.

Предисловие

«История изобразительного искусства» - учебное пособие, предназначенное для учащихся первого года обучения; рассчитано на детей в возрасте 9-10 лет. В первой из двух частей издания рассматриваются основные виды и жанры изобразительного искусства. Вторая часть знакомит с первобытным искусством и искусством Древнего Египта, Древней Греции и Рима.

Основное внимание уделено таким видам изобразительного искусства, как живопись, скульптура, архитектура. Все представленные темы разработаны в соответствии с учебным планом. Для лучшего усвоения учебного материала предлагаются разнообразные иллюстрации.

Часть 1

Изобразительное искусство ***Виды и жанры***

§ 1. Искусство

Живописные полотна и статуи, симфонии, романы и поэмы, здания, кинофильмы, театральные спектакли можно обозначить одним словом – **искусство**. Искусство – это сложное явление, представляющее часть духовной культуры общества. Искусство отражает действительность, выражает отношение человека к действительности, является средством общения людей.

Статуя, картина, поэма, танец, кинофильм, спектакль, дворец являются примерами произведений, относящихся к различным видам искусства.

Искусство возникло в глубокой древности. В то время оно было связано с трудовой деятельностью людей. Первобытный человек при помощи искусства пытался сохранить накопленный опыт, память о прошлом, а также общался с соплеменниками. В первую очередь всё это имеет отношение к таким видам искусства, как музыка, танец, изобразительное искусство.

Человеку свойственно стремление к красоте. Занятия искусством развивают воображение, фантазию, художественный вкус, чувство прекрасного, приучают человека творчески мыслить. А такие качества нужны всегда.

Искусство требует фантазии, таланта и мастерства. Художник не списывает своё произведение с натуры, не копирует её. Он создает картину благодаря своей фантазии, творческому воображению, в которых находят отражении его жизненный опыт и мастерство.

Творчество индивидуально и неповторимо. Главное в произведениях искусства не то, что они **изображают**, а то, что они **выражают**. Например, один и тот же пейзаж, написанный разными художниками, будет выглядеть по-разному. Созданные произведения будут отличаться по строю чувств, мыслей, мировосприятию, в них пейзаж будет увиден глазами разных людей.

§ 2. Виды и жанры изобразительного искусства

Изобразительное искусство — это искусство зрительно воспринимаемое. Выделяются следующие **виды изобразительного искусства**: живопись, скульптура, архитектура, графика, декоративно-прикладное искусство, фотоискусство, дизайн.

Разделение на виды в европейском изобразительном искусстве происходило на протяжении XIV-XVI веков. Главными видами изобразительного искусства были архитектура, скульптура и живопись. К концу XIX века из служебного и вспомогательного в ранг самостоятельных перешёл ещё один вид изобразительного искусства — графика. На рубеже XIX-XX вв. появляется фотоискусство, дизайн. На протяжении XX века появляются новые виды изобразительного искусства, в том числе и связанные с виртуальной реальностью.

Внутри каждого вида изобразительного искусства существуют более частные подразделения, которые называются жанрами. К XVII веку утверждается жанровая структура европейского искусства. Жанры изобразительного искусства различаются по предмету изображения: натюрморт, портрет, пейзаж, исторический жанр, бытовой жанр, религиозно-мифологический жанр, анималистический жанр.

Каждому жанру изобразительного искусства присущ определённый круг сюжетов. Например, в пейзаже находят

отражение образы природы, в портрете – образы конкретных людей и т.д.

§ 3. Живопись

1. Живопись относится к основным видам изобразительного искусства. Живописные произведения создаются с помощью красок, наносимых на твёрдую поверхность холста, дерева, бумаги, шёлка.

Живопись – наиболее богатый вид изобразительного искусства, который обладает разнообразными средствами выражения.

Среди **выразительных средств живописи** следует назвать цвет, линию, пятно, светотень, колорит.

Цвет – это душа живописи. Цветом отражает цветовое богатство мира. Цвет активно воздействует на сознание и эмоции человека. В природе существует три основных цвета: красный, желтый и синий. Остальные цвета считаются дополнительными, так как их можно получить смешивая основные цвета. Есть разные **способы использования цвета**:

- локальный – когда цвета не смешивают;
- сложный – когда краски смешивают как на палитре так и на полотне;
- дополнительный – художник располагает цвета так, чтобы усилить определенный цвет;
- архисложный, или по-другому его называют сверхсложный – когда цветом можно показать пространство, объем или движение, т.е. можно показать изменчивость мира. Например, некоторые цвета в соседстве с другими кажутся нам или выступающими вперед или отступающими назад. В основном, выступающими вперед воспринимаются теплые, светлые и насыщенные цвета, а отступающими назад –

холодные, темные и ненасыщенные.

Цвета условно делят на теплые и холодные. К теплым относятся желто-красные цвета, к холодным – сине-голубые. Свое название теплых и холодных эти группы цветов получили: одни – по ассоциации с цветом солнца и огня, другие – по ассоциации с цветом неба, воды и льда.

Колорит- это система соотношений цветовых тонов и их оттенков, создающих определённое единство. Колорит может быть ярким, блеклым, приглушённым, сдержанным.

2. По назначению живопись подразделяется на **станковую и монументальную.**

К **станковой живописи** относится живопись, которая выполняется на станке, например на мольберте. Создаваемые в мастерской художника, произведения станковой живописи могут впоследствии свободно перемещаться при продаже или экспонировании в музее, например.

К **монументальной живописи** относятся живописные произведения большого размера, служащие украшением какого-либо архитектурного сооружения внутри или снаружи. Художник создает такие живописные произведения для определенного здания, для его стен или потолка. Монументальная живопись отличается общественно-значимым содержанием. Темы для этих картин выбираются значительные: историческое событие, героические подвиги, народные сказания.

3. В живописи используются разнообразные техники.

Их различают в зависимости от использованных красок: темпера, гуашь, акварель, пастель, масляная живопись, энкаустика. Все художественные краски состоят из цветного порошка-пигмента и связующего вещества

Живопись темперными красками.

Темпера (от лат.- смешивать) - один из наиболее древних видов техники живописи, а также название краски. В темпере связующим веществом является эмульсия. Распространены эмульсия из воды и яичного желтка, либо клея, смешанного с маслом. На протяжении многих столетий на Руси иконы писали в технике желтковой темперы.

**Рис.1. (темперные краски)
Иоанн Златоуст в житии. XVI в.**

Цвет и тон в произведениях, написанных темперой, обладают большей стойкостью к внешним воздействиям и сохраняют первоначальную свежесть значительно дольше по сравнению с масляными красками. Написанные темперой картины после покрытия их лаком приобретают вид масляной живописи.

Гуашь

Гуашь относится к клеевым водорастворимым краскам. Гуашь – самая плотная, непрозрачная краска. Гуашевые краски при работе разводятся водой; по сравнению с масляными красками они высыхают быстрее. Главный недостаток гуаши – изменение тона при высыхании. Не следует гуашь класть слишком густо или перекрывать несколько раз одно и то же место, так как она плохо закрепится на основании и по высыхании будет осыпаться. Обычно гуашью пишут на бумаге без всякого грунта. Можно работать и на картоне или на ткани, предварительно слегка их проклеив.

Акварель

Слово «акварель» происходит от латинского слова «аqua» - вода. Основной особенностью акварельных красок является большая прозрачность. Акварельные краски удобны и просты в употреблении, легко наносятся на бумагу и быстро сохнут. Однако, несмотря на это, техника акварельной живописи одна из наиболее сложных. Акварель, в отличие от масляных или темперных красок, практически не допускает исправлений. Своеобразие акварельной техники – в ее предельной влажности. Кисть должна быть

набухшей от краски, которая как бы сама течет по бумаге, а кисть только помогает ей правильно распределяться по листу. Хорошие акварельные краски должны легко растворяться и браться на кисть, быть прозрачными, обладать чистым и насыщенным цветом.

Рис. 2 (акварель)

К.А.Коровин «Лилии садовые»

Масляная живопись

Масляная живопись — разновидность живописной техники, основанной на применении растительного масла в качестве связующего вещества. Краски эти стали использоваться в живописи только в XVI веке. Они легко смешиваются, кладутся как густыми и непрозрачными (корпусными) мазками, так и легкими, прозрачными (лессировочными) мазками. При высыхании эти краски не меняют своего цветового тона. В обычных условиях и особенно в жаркую погоду масляными красками пишут, ничем их не разбавляя или разбавляя очень немного специальными разбавителями. При работе масляными красками нельзя обходиться одной кистью, так как в этой технике работы кисть не моют, как, например, в акварели. Поэтому художники пользуются одновременно несколькими кистями — отдельно для красных, зеленых и других тонов. Работая масляными красками нужно помнить, что нельзя продолжать работу по полусырому-полувысохшему. Можно писать либо пока положенные на холст краски остаются свежими, либо оставить картину на несколько дней и дать ей просохнуть, и продолжать писать по затвердевшему красочному слою.

Пастель

Рис.3

Пастель изготавливается в виде коротких цветных палочек (рис.3) — карандашей без оправы из сухого красочного порошка с примесью скрепляющих веществ.

Применяться пастель стала еще в XVI веке.

Особенного расцвета достигла во Франции в XVIII веке. Работы, выполненные пастелью, создают впечатление бархатистости, нежности и мягкости (рис.4). В отличие от большинства жидких красок она совершенно не меняет своего цвета. Работа нежными мягкими палочками пастели требует шероховатого или ворсистого основания, способного удержать красочный порошок.

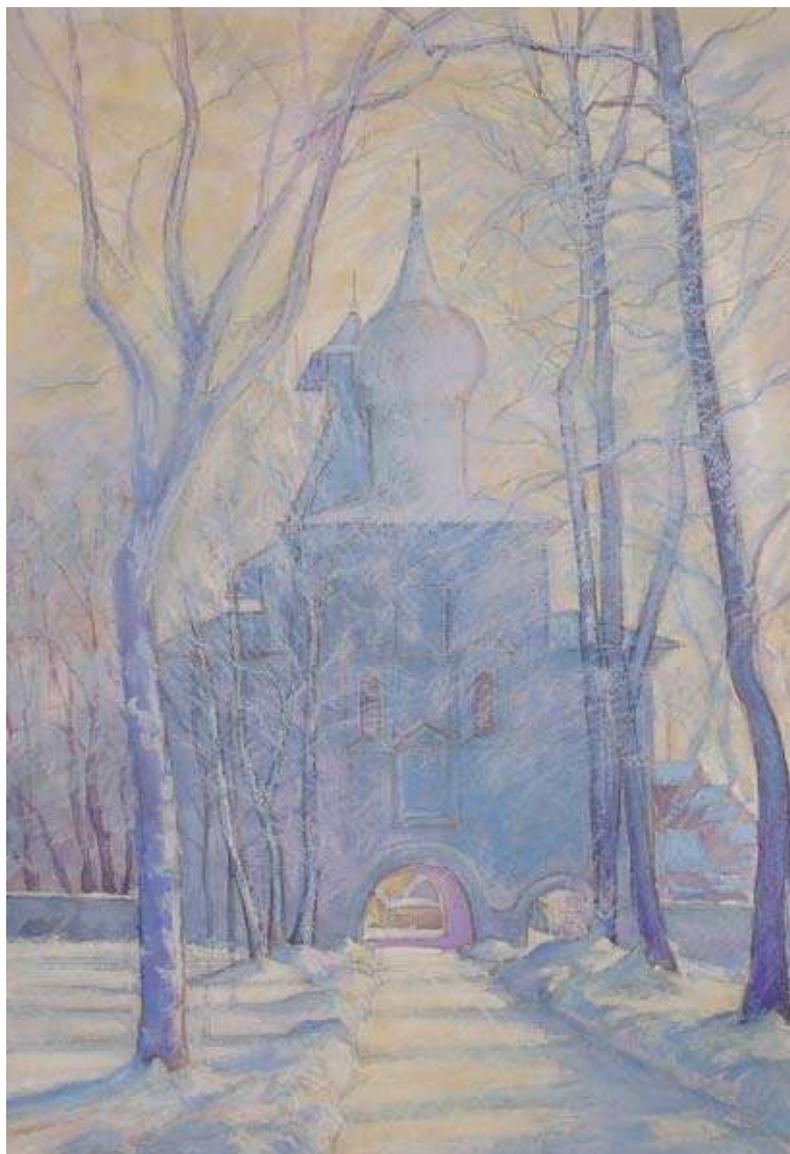

Рис.4 (пастель)

Евгений Кривцун

В старину художники рисовали даже на замше. В настоящее время в качестве основания для пастели используют чаще всего специальную бумагу, шероховатый картон или наклеенный на картон холст. Живопись пастелью имеет один недостаток - она очень легко осыпается, поэтому работы выполненные пастелью необходимо закреплять специальными фиксаторами или прятать под стекло в подходящую раму.

Фреска

Фреска — вид монументальной живописи, который насчитывает не одну тысячу лет. Фреска появилась до нашей эры, в виде наскальных изображений. Используется в архитектуре и теперь. Она выполняется по свежей сырой известковой штукатурке водяными красками на известковом растворе. Фресковая живопись считается вечной, так как долго не теряет свой вид.

Мозаика

Мозаика — древняя и очень своеобразная монументальная живопись. Мозаичные произведения (рис. 5) исполняются не кистями и красками, а набираются из отдельных разноцветных кусочков камня или так называемой смальты — сплав стекла с различными добавками, делающими его непрозрачным и окрашенным в различные цвета. Глубокие и чистые цвета, своеобразная сверкающая фактура — характерные качества этого вида произведений изобразительного искусства. Кроме того, мозаику характеризует и ее долговечность — произведения, созданные задолго до нашей эры в Древней Греции, Риме, а

затем в Византии и Древней Руси дошли до нас во всем своем великолепии.

Современные художники создают иногда интересные мозаики из простых и дешевых материалов, например осколков кирпича, камня, строительной керамики и т.п.

Рис.5

Мозаика во Фленово, Смоленская область. Н.К.Рерих.

Энкаустика

Энкаустика (от греч. enkió – вжигаю) - это особая техника живописи восковыми расплавленными красками, создававшими блестящую, жирную, осязаемую поверхность. Расцвет энкаустической росписи пришелся на V в. до н.э. Известно, что в древнейшем эгейском искусстве в III в. до н.э.

горячими растопленными восковыми красками расписывали корабли.

Рис.6

Энкаустическая икона из монастыря Св.Екатерины Синай. VI в.

§ 4. Жанры живописи

Человек, природа и мир вещей являются объектами живописных произведений. Жанр живописи – это область искусства, ограниченная определённым кругом тем. Назовём основные жанры:

- натюрморт,
- портрет,
- пейзаж,
- исторический жанр,
- бытовой жанр,
- религиозно-мифологический жанр,
- анималистический жанр.

§ 5. Натюрморт

Интерес человека к миру вещей отразился в жанре натюрморта. Великие живописцы доказали в своих картинах, что простые вещи – мебель, посуда, овощи, плоды, цветы – имеют свою особенную красоту.

Как самостоятельный жанр искусства натюрморт зародился и получил широкое развитие в XVII веке в Голландии и соседней Фландрии (теперь это часть Бельгии).

Слово «натюрморт» происходит от французского слова «мертвая натура». Таким образом, **натюрморт – это жанр живописи, в котором изображаются неодушевленные предметы, неживая природа.**

Все предметы, изображаемые в натюрморте, можно разделить на две большие группы: природные предметы (цветы, плоды, рыба, дичь) и вещи, сделанные руками человека (посуда, одежда и т.п.).

Художник, работающий в жанре натюрморта, стремится выразить своё отношение к изображаемым предметам, свой взгляд на окружающий мир.

В голландских натюрмортах, плотно, густо написанных масляными красками, чаще всего мы видим всевозможные яства: хлеб, фрукты, ветчину, дичь, вино в хрустальных бокалах или серебряных кубках. На полотне кисти В.Вельде (рис. 7) фрукты, красивая посуда и веточка растения живописно расположились на столике, с края которого складками ниспадает ткань.

Рис.7

В.Вельде. Натюрморт

Рис.8

К.А.Коровин. Сирень

Иного содержания натюрморт русского живописца К.А.Коровина «Сирень» (рис.8), где изображены прекрасные розово-белые цветы на фоне синего шёлка драпировки. Художник любит красоту цветов, блеском ткани, игрой света на хрустальной поверхности вазы, открывая радостный мир светлых чувств.

Приведённые примеры говорят о том, что художники в своих натюрмортах воплощают различные эмоциональные состояния, вызванные особенностями восприятия изображаемых объектов.

§ 6. Портрет

К этому жанру относятся произведения изобразительного искусства, в которых запечатлён внешний облик конкретного человека или группы людей. Название жанра происходит от старофранцузского выражения, означающего «воспроизводить что-либо черта в черту». Искусство портрета требует, чтобы наряду с внешним сходством в облике человека отражались его духовные интересы, социальное положение, а также отношение художника к своей натуре.

Портретный жанр насчитывает несколько тысячелетий. Известны скульптурные египетские портреты, которым более трех тысяч лет, мозаичные римские портреты двухтысячелетней давности. Древние египтяне считали, что в изображении умершего человека переселяется его душа.

В эпоху Возрождения портретное искусство переживает свой расцвет. С начала XVIII века портретный жанр начинает активно развиваться в русском искусстве. Величайшими русскими портретистами были Ф.Рокотов, Д.Левицкий, В.Боровиковский, О.Кипренский, К.Брюллов, позже И.Крамской, Е.Репин, Н.Ге.

Существует множество разновидностей портретов. Одни пишутся, чтобы возвеличить человека, показать его во всем великолепии и блеске. Это **парадные** портреты (рис. 9). В **камерном** портрете воспроизводятся частные стороны жизни портретируемого. Разновидностью камерного изображения является интимный портрет. Портрет, в котором человек представлен в виде исторического,

театрального или литературного персонажа называется **костюмированным**. Портрет может быть и как бы **портретом-картиной**, т.е. включать в свою композицию, кроме портретируемого человека, пейзаж, различные предметы и даже изображение на дальнем плане других людей (рис.10). Также портреты могут быть **официальными** и **лирическими**.

Рис.9

Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет Наполеона на
императорском троне

Рис.10

К.П.Брюллов. Портрет сестер
Шишмаревых

Лицо портретируемого по отношению к зрителю картины может быть изображено прямо, боком и немного в развороте. Таким образом, по **развороту** лица можно говорить об:

- анфасном изображении (рис.9);
- профильном изображении – профиль; (рис.11);
- три четверти (рис.12).

Рис.11

В.И.Суриков. Портрет неизвестной на желтом фоне

Рис.12

Д.Г.Левицкий. Портрет Марии Алексеевны Дьяковой

Портрет может включать в себя изображение одного человека, двух людей или группу людей. Таким образом, по **композиции** портреты делятся на:

- одиночные (рис.9; 11; 12);
- парные (рис.10);
- двойные (чаще всего это изображение в зеркале);
- групповые;
- семейные (рис.13).

Нередко портреты образуют целые ансамбли —
портретные галереи.

Рис.13

А.Герасимов. Семейный портрет

§ 7. Пейзаж

Пейзаж (от французского – страна, местность) – это жанр изобразительного искусства, в котором отображается, «портретируется» какая-либо местность, ландшафт, природная среда.

Пейзаж как самостоятельный жанр сложился в Китае, Японии и других странах Востока (в VII – X веках). В европейской живописи - в XVII веке, сначала в Италии, а затем в Голландии. В русском искусстве XIX века расцвет пейзажа связан с именами И.Левитана, И.Шишкина, А.Саврасова, Ф.Васильева.

В зависимости от главного предмета изображения и характера природы внутри пейзажного жанра тематически различаются:

- сельский пейзаж (рис.19);
- ведута (или городской пейзаж) (рис.16);
- архитектурный пейзаж (рис.17);
- марина (или морской пейзаж) (рис. 14; 15);

Важным элементом пейзажа является стаффаж – второстепенные мелкомасштабные изображения людей и животных. (рис.18).

Пейзажи бывают историческими, фантастическими, космическими.

В первой половине XIX века в живописи пробуждается

интерес к передаче различных состояний природы, своеобразию национального пейзажа, проблеме пленэра.

Пленэр – передача в живописи красочного богатства природы, проявляющегося в естественных, природных условиях, т.е. под открытым небом, под воздействием солнечного света и воздуха. Пленэрной называют также живопись на открытом воздухе.

Особую область составляют пейзажи, в которых изображается водная стихия. На картинах голландских художников XVII века образы моря связаны с трудовой деятельностью людей (рис.14).

Рис.14

Ян Ван Гойен. Море в Харлеме

У нашего прославленного мариниста И.Айвазовского море – почти всегда устрашающая стихия, полупрозрачная

таинственная бездна. Гигантские волны с огромной силой обрушиваются на громоздящиеся неприступные скалы. Люди и корабли — ничтожно малы, беспомощны и беззащитны в этой грозной, неизмеримо мощной стихии. Картины его овеяны восхищением, романтическим любованием прекрасной стихией (рис.15).

Рис.15

И.Айвазовский. Кораблекрушение

Рис.16

К.А.Коровин. Бастилия

Рис.17
К.Ф.Юон. Купола и ласточки

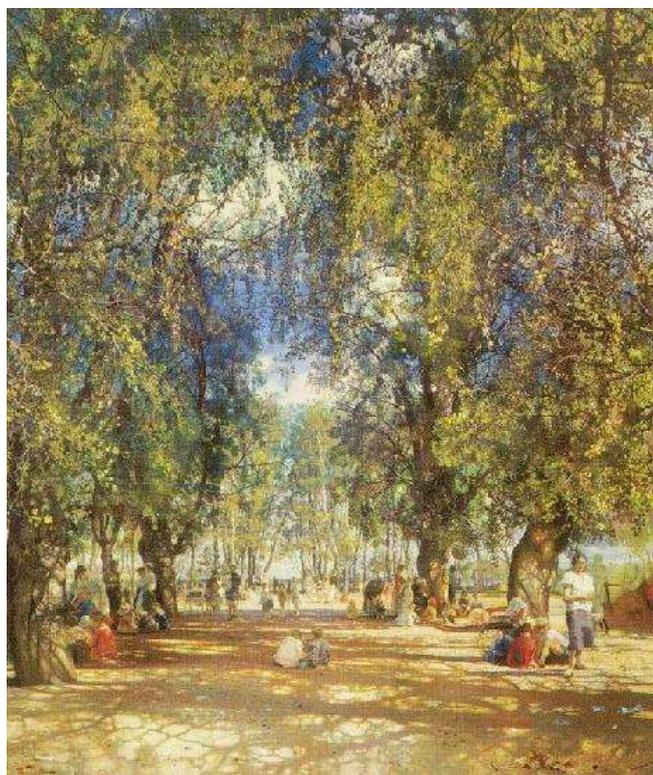

Рис.18
И.И.Бродский. Аллея парка

Рис.19
И.И.Левитан. На озере

§ 8. Исторический жанр

Исторический жанр – это жанр изобразительного искусства, посвящённый историческим деятелям и событиям, значительным явлениям в истории той или иной страны. Исторический жанр обращается к прошлому (порою и к глубокой древности), но может отображать и недавние события, если их историческое значение признано современниками.

Рис. 20

В.И.Суриков. Утро стрелецкой казни.

§ 9. Бытовой жанр

Бытовой жанр – это жанр изобразительного искусства, в котором отображается повседневная жизнь людей.

Изображения бытовых сцен известны с глубокой древности, но как самостоятельный жанр искусства бытовая живопись сложилась сначала на Востоке - к X в., а позднее в Европе - в XVI в. В России активный интерес к бытовому жанру начинается во второй половине XVIII в.

Бытовой жанр может отображать частную жизнь обитателей и царского дворца, и крестьянской избы, и дворянского поместья, и городской квартиры. Изображая будничную жизнь людей, художники стремятся показать их духовный мир.

Рис. 21

И.Прянишников. В мастерской художника

§ 10. Мифологический жанр

Мифологический жанр (от греч. *mythos* – предание) – жанр изобразительного искусства, посвященный событиям и героям, о которых рассказывают мифы древних народов (рис.22).

Мифы, легенды, предания есть у всех народов мира. Мифологический жанр зарождается в то время, когда мифы перестают быть верованиями и становятся литературными рассказами. Собственно мифологический жанр формируется в эпоху Возрождения.

Рис. 22

С.Боттичелли. Весна

§ 11. Религиозный жанр

Основными сюжетами **религиозного жанра** являются эпизоды из Библии и Евангелия (рис.23). К ним принадлежит и икона, которая пишется по строго определенным правилам.

Рис.23

В.Васнецов. Крещение Руси.

§ 12. Анималистический жанр

Анималистический жанр – это жанр изобразительного искусства, посвящённый изображению животных. Название этого жанра происходит от латинского слова «анима» - животное.

Изображение фигур зверей и птиц было распространено еще в первобытном искусстве. Собственно анималистический жанр появился в Китае примерно в VIII–XIII веках. В Европе анималистический жанр сформировался в 17 в. в Голландии и Фландрии. Первоначально в этом жанре изображенные животные выступали как олицетворение человеческих пороков и добродетелей. Также были распространены изображения сказочных образов зверей и птиц. В дальнейшем в произведениях мастеров анималистического жанра появляется стремление к воссозданию точной внешности животных, их повадок, появляется восхищение их красотой, силой и ловкостью.

Рис. 24

Г.Курбе. Олени возле реки

§ 13. Графика

1. Иллюстрации к книге, зарисовки и карикатуры в газете, упаковки различных товаров, плакаты являются произведениями графического искусства.

Графика (от греческого – пишу, рисую, черчу) – вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные произведения, которые основываются на искусстве рисунка.

Рисунок – изобразительное начертание на какой-либо поверхности, сделанное от руки сухим или жидким красящим веществом с помощью графических средств. Рисунки можно процарапывать твёрдым инструментом на бересте, дощечке, сырой глине.

Среди основных **выразительных средств графики** следует назвать линию, светотень, пятно, контрастность.

Искусство графики имеет некоторые общие черты с живописью: в ней также имеет место изображение на плоскости. Но если в живописи на первом месте стоит цвет и создаваемый им колорит, а рисунок играет хоть и необходимую, но все же вспомогательную роль, то в графике роль рисунка решающая. В графике линия, штрих, соотношение светлых и темных пятен имеют большое значение. В некоторых видах графического искусства используется и цвет, но роль его здесь, как правило, ограниченная, служебная.

Простейший вид графики – линейный рисунок (рис.25), передающий очертания предметов. Графический

портрет посредством линий может передать тип, характер, настроение человека.

Рис. 25

А.Матисс. Женский портрет

Штриховой рисунок способен «вылепить» форму, передать светотень и отчасти фактуру предмета.

Рисунок может быть и подцвеченным, обычно это делают акварелью, гуашью или пастелью. Это не живопись, а лишь намек на цветовую характеристику предметов.

2. По технике графику разделяют на **рисунок** и **печатную графику (гравюру)**.

Наиболее древний и традиционный вид графического искусства — рисунок, истоки которого можно видеть в первобытных наскальных изображениях и в античной вазописи, где основу изображения составляют линия и силуэт.

Печатная графика (гравюра) (рис. 26) известна с VI – VII вв. в Китае и с XIV – XV вв. в Европе. Гравюра выполняется с помощью оттиска с клише или матрицы. Гравюры отличаются от рисунков тем, что могут быть размножены в большом количестве равноценных экземпляров. Гравюры бывают черно-белыми и цветными.

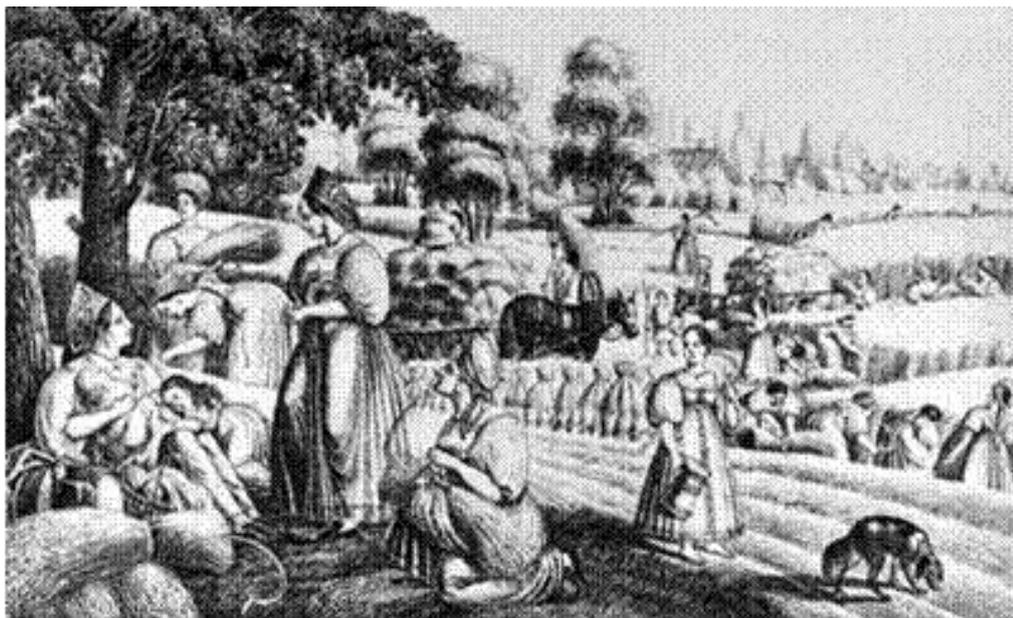

Рис.26

Гравюра. Жатва

3. В зависимости от материала, на котором выполняется клише или матрица, гравюра разделяется на:

1. **ксилографию** — гравюру на дереве. Это один из самых старинных способов печати. Изображение в ксилографии отпечатывается с плоской поверхности деревянной доски, на которой резцом вырезан рисунок.

2. **литографию** — гравюру на камне; это печатание с особого плоского камня, на который непосредственно нанесен рисунок. Литография изобретена в 1798 году в Германии А.Зенефельдером. Им же в 1806 году была открыта первая

мастерская в Мюнхене.

3. **линогравюру** — это выпуклая гравюра на линолеуме или на сходных с ним материалах. Возникла в начале XX века.

4. **офорт** — это вид гравюры на металле, в котором углубленные элементы печатной формы создаются путем травления металла кислотами. Известен с начала XVI века.

4. По назначению различаются **станковая, книжная и газетно-журнальная, прикладная графика и плакат.**

Произведения станковой графики можно увидеть на выставках. Это, как правило, рисунки, имеющие самостоятельное художественное значение, а также печатная графика. Графические листы легко переносимы, они могут быть предназначены не только для выставки, но и для украшения интерьеров жилых и общественных зданий.

Важнейшей областью графического искусства является книжная графика. Сохранились древние рукописные книги с раскрашенными вручную рисунками. Такие рисунки называются миниатюрами.

Все элементы книжного оформления создают целостное произведение искусства. Художник определяет размеры (формат) книги, особенности шрифта, размещение набора (текста), разнообразного иллюстративного материала. Не менее важна роль художников-иллюстраторов по внешнему (переплет, обложка) и внутреннему (титульный лист, иллюстрации и т.п.) оформлению книги.

Художественное оформление газет и журналов строится на основе связи с текстом, так же как и в книжной графике, и выдерживается в едином стиле в рамках одного типа издания.

К прикладной графике относятся поздравительные открытки, красочные календари, почтовые марки и многое другое. Этикетки на различных упаковках — это тоже прикладная графика.

В самостоятельную область графики выделяется искусство плаката, живо откликающееся на происходящие важные события (олимпиады, конкурсы, концерты, выставки и др.). Существует несколько основных видов плакатов: политические, спортивные, экологические, рекламные, сатирические, просветительские, театрально-зрелищные и др.

Новый вид графики представляет компьютерная графика. Художники выполняют композиции из сложно пересекающихся линий, объемных элементов, узоров, цветовых пятен на экране дисплея, а затем полученные изображения печатают на принтере.

Способность графики быстро откликаться на актуальные события, выражать чувства и мысли художника, развитие техники создают условия для возникновения новых видов графики.

§ 14. Скульптура

1. С произведениями скульптуры мы встречаемся ежедневно — это памятники на площадях, мемориальные доски, фонтаны в скверах и в парках и т.д.

Слово «скульптура» происходит от латинского слова *sculpture* - высечение, вырубание (ваяние) фигур из твердых материалов. Впоследствии этим термином стали обозначать и произведения, которые создавались и другими способами, например посредством лепки.

В отличие от произведений живописи или графики, произведения скульптуры имеют не иллюзорный, а подлинный объем и трехмерную форму, размещенную в реальном пространстве. Поэтому **главным выразительным средством скульптуры является объемная форма.**

Скульптор должен всегда заботиться о том, чтобы освещение выгодно выявляло пластические качества скульптуры.

В выборе сюжетов скульптура более ограничена, чем живопись и графика. Ведь ее средствами трудно показать пейзаж или обстановку в доме и т.д. Главный объект скульптуры - человек. В XX веке средствами пластики иногда воссоздаются природа (пейзаж), предметы (натюрморт). Появляется неизобразительная абстрактная скульптура, использующая нетрадиционные методы и материалы. Скульпторы XX века значительно расширили круг тем, жанров, изобразительных и выразительных возможностей скульптуры.

В скульптуре стало возможным отображение

героических и трудовых подвигов людей, воли, энергии, беспредельных творческих возможностей человека.

2. Существует две разновидности скульптуры: **круглая скульптура и рельеф.**

В **круглой скульптуре** (рис.27) представленная фигура имеет объемную форму, сохраняющую реальные пропорции предмета. Такая скульптура рассчитана на круговое обозрение, ее можно рассматривать со всех сторон. Она выразительна с любой точки обзора. Для круглой скульптуры большое значение имеет силуэт, т.е. очертание предмета.

Рис.27

Круглая скульптура

В рельефе (рис. 28) изображение создается объемной формой, частично выступающей над плоскостью. Поэтому

число точек обозрения рельефа ограничено. Собственно, он имеет одну главную точку обзора, расположенную на линии, перпендикулярной к плоскости. В рельефе можно изобразить большие группы людей и даже пейзаж.

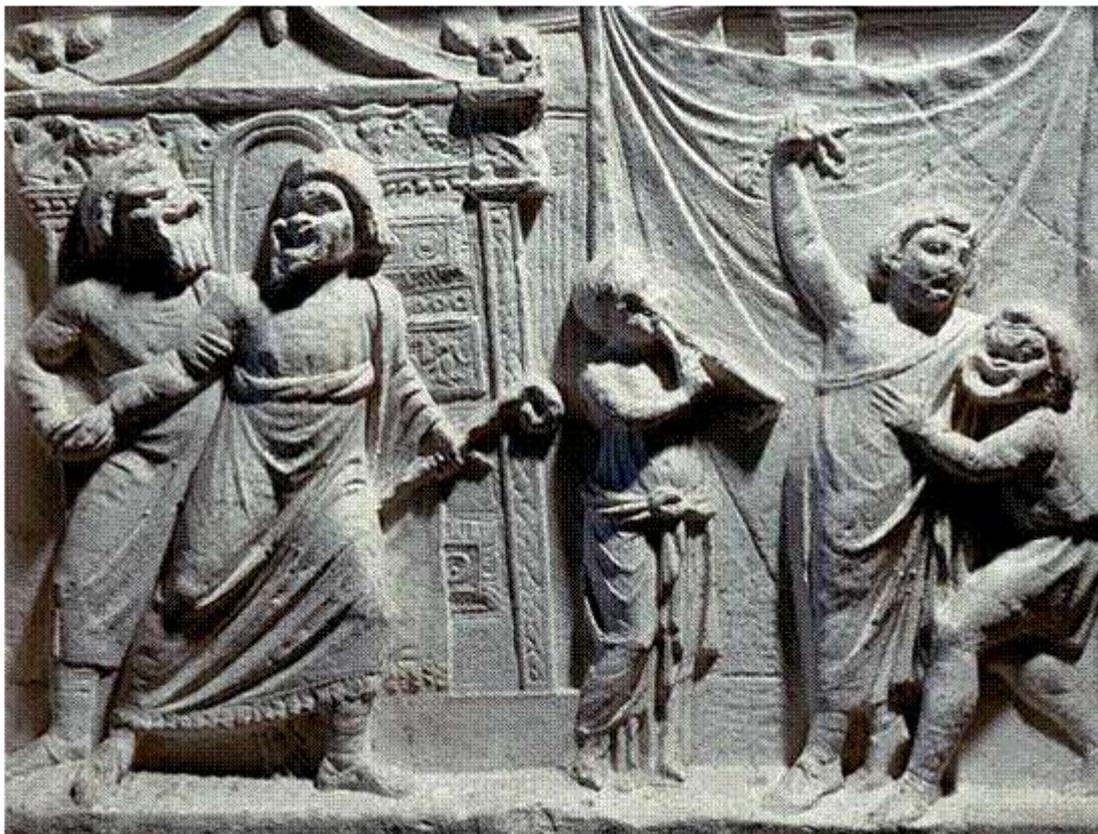

Рис.28

Рельеф

3. Рельефы делятся на **барельефы, горельефы** и **углубленные рельефы.**

Наиболее плоское изображение, скульптурные формы которого едва выступают над плоскостью, называется **барельефом.**

Скульптурное изображение, выступающее над плоскостью более половины своего объема, называется **горельефом.**

В углубленном рельефе изображение либо вырезается глубже плоскости, либо оставляется на ее уровне, а вырубаются только внешние его контуры.

Делая изображения в рельефах разными по высоте, скульптор может создавать впечатление определенной глубины и пространства в композиции. Так как рельефы всегда связаны с плоскостью, их широко используют для художественного оформления стен зданий и для постаментов памятников.

4. Скульптура по своему **назначению** подразделяется на монументальную, станковую и декоративную.

Образцы **монументальной скульптуры** мы можем видеть на улицах, в парках, на площадях и т.п. Монументальная скульптура (памятники, статуи, рельефы) выражает большие общественные, гражданственные идеи, запечатлевает исторические события и образы исторических деятелей.

На рис. 29 – конная статуя, памятник Петру I. Скульптурное изображение конкретного исторического лица имеет здесь символический смысл. Это воплощение патриотической идеи торжества России, которую Петр I «вздернул на дыбы». Раздавленная змея олицетворяет поверженных врагов.

Произведения монументальной скульптуры тесно связаны с архитектурой или природой. Они долговечны, и поэтому их делают из прочных, стойких материалов, таких как: камень, бетон, металл и т.п.

Рис. 29
Э.Фальконе
Памятник Петру I

Станковая скульптура (рис.30) . Произведения станковой скульптуры невелики по размеру. Их можно перемещать в пространстве, размещать и устанавливать внутри помещений и на открытом воздухе. Они отличаются более тонкой психологической характеристикой образа, более детально переданной формой изображаемого предмета. Станковая скульптура рассчитана на обозрение ее с близкого расстояния. Основной жанр – портрет.

Декоративная скульптура (рис. 31) предназначена для художественного оформления зданий, парков, стадионов, городских улиц, площадей. Эти статуи и рельефы имеют самостоятельное значение, и вместе с тем, они тесно связаны с архитектурой: статуи-фонтаны, скульптурные

мифологические образы кариатид или атлантов.
(Кариатида – вертикальная опора в виде задрاپированной женской фигуры, поддерживающей балочное перекрытие. Атлант – вертикальная опора в виде мужской фигуры, поддерживающей балочное перекрытие).

Рис. 30

**Карло Бартоломео Растрелли
Бюст Петра I**

Рис. 31

Статуя-фонтан

Декоративная скульптура (рис. 31) предназначена для художественного оформления зданий, парков, стадионов, городских улиц, площадей. Эти статуи и рельефы имеют самостоятельное значение, и вместе с тем, они тесно связаны с архитектурой: статуи-фонтаны, скульптурные мифологические образы кариатид или атлантов.

(Кариатида – вертикальная опора в виде задрاپированной женской фигуры, поддерживающей балочное перекрытие. Атлант – вертикальная опора в виде мужской фигуры, поддерживающей балочное перекрытие).

5. В работе скульпторов большое значение имеют материал и техника исполнения. Один из методов создания скульптур – **лепка**, т.е. создание формы из мягкого материала путем постепенного его добавления (рис. 32).

Другой метод – **ваяние**, напротив, предусматривает создание нужной скульптору формы путем отделения, отсекания лишних масс от каменной глыбы или дерева.

Для создания скульптур из металла – бронзы, чугуна, алюминия – применяется **метод отливки**. В современной скульптуре широко используются и новые материалы: бетон, сталь, сплавы.

Рис. 32

§ 15. Архитектура

1. С образцами архитектурного искусства мы сталкиваемся постоянно — живем, учимся и работаем в архитектурных сооружениях, окружены архитектурой и воспринимаем ее как привычную среду.

Архитектурой, зодчеством можно назвать искусство проектирования и строительства различных сооружений. Архитектура — уникальный вид изобразительного искусства, это объемно-пространственное искусство. В нем взаимосвязаны функционально-технические и духовно-эстетические начала. Архитектура базируется на триединстве пользы, прочности и красоты.

Архитектура, как и другие виды изобразительного искусства, способна оказывать впечатляющее воздействие на зрителей.

Рис. 33

Зимний дворец

Зимний дворец в Санкт-Петербурге (рис. 33) поражает своей парадной торжественностью, пышной нарядностью и богатством архитектурных форм. Стоящее рядом здание

Адмиралтейства (рис.34) совсем иное. Его мощные, массивные формы, увенчанные взметнувшимся в небо золотым шпилем, выражают идею величия России — молодой морской державы.

Рис. 34

Здание Адмиралтейства в Санкт-Петербурге

Архитектурное искусство в обобщённой пластической форме воплощает значимые общественные идеи. Архитектуре подвластно выражение различных начал: сурового и мрачного, величественного и возвышенного. Красота произведений архитектуры заключается в стройности композиционного замысла, логике построений, соразмерности, пропорциональности частей, особенностях его деталей и украшений.

Восприятие архитектурных сооружений может вызывать как позитивные, так и негативные реакции людей.

В большом, хорошо вентилируемом, зале с низким потолком будет казаться, что мало воздуха. Различные ощущения может вызывать появление в большом, просторном и красивом зале через маленькую боковую дверь или через центральный вход.

Низкие или высокие двери, большие или маленькие окна, каменные или деревянные стены, та или иная окраска и многие другие элементы чрезвычайно важны для архитектурного сооружения.

2. Архитектура возникла в глубокой древности, когда первобытный человек начал строить себе жилища и различные примитивные постройки: сначала землянки, затем деревянные дома на сваях, жилища из глины и т.п. Создавались постройки, предназначенные и для каких-либо обрядовых целей, например, мегалитические сооружения (от лат. «мегас» – большой, «литос» – камень), выстроенные из громадных камней. Они были связаны с религиозно-культурными идеями.

3. К архитектуре относят не только проектирование и строительство отдельных зданий и архитектурных сооружений. Архитектура включает в себя проектирование целых городов. Существует и ландшафтная архитектура, которая связана с садово-парковым искусством. Кроме того, отдельные сооружения создаются для каких-либо определенных целей. Таким образом, выделяют следующие **виды архитектуры:**

1. **архитектура объемных сооружений** – сюда относится проектирование и строительство отдельных зданий и архитектурных сооружений. Этот вид архитектуры в свою очередь подразделяется на два подвида:

гражданскую архитектуру – это такие сооружения как жилые дома, магазины, базары, школы, детские сады поликлиники и т.п.;

культовую архитектуру (рис.35) – это храмы, церкви, соборы и т.п.;

2. **градостроительство** – предусматривает строительство новых городов и реконструкцию старых;

3. **ландшафтная архитектура** – садово-парковое искусство.

Рис. 35

Храм Христа Спасителя в Москве

§ 16. Декоративно-прикладное искусство

1. Декоративно-прикладное искусство – область декоративного искусства, охватывающий ряд отраслей творчества, создающих художественно исполненные предметы утилитарного назначения. Термин «декоративное» происходит от латинского слова «decorare», означающего «украшать», «прославлять». К произведениям декоративно-прикладного искусства относят обычные вещи: утварь, мебель, ткани, орудия труда, средства передвижения, одежду, украшения, игрушки, которые получают художественную отделку у художников-мастеров.

Таким образом, **декоративно-прикладным искусством** связано с созданием практически полезных вещей, радующих наш глаз своей красотой и обладающих эстетическими качествами. В этом виде искусства сплавляются полезное и красивое, эстетически привлекательное.

Декоративно-прикладное искусство возникло в далекой древности. На протяжении многих веков человек создавал орудия труда и предметы обихода, которые он стремился делать все более совершенными и более красивыми. Там, где появляется красота – начинается искусство, это художественно оформленные бытовые предметы: расписные деревянные ложки, миски, глиняные горшки, кружки, детские игрушки и т.п.

Декоративно-прикладное искусство связано с народным творчеством. Его история связана с художественным ремеслом, художественной промышленностью, с

деятельностью профессиональных художников и народных мастеров, а с начала XX века и с художественным конструированием.

Русское народное искусство нельзя представить без лаковой миниатюры Палеха, хохломской и городецкой росписи, дымковской и богородской игрушки, гжельского фарфора и скопинской керамики, вологодского кружева и владимирской вышивки и многих других видов современного народного искусства.

Познакомимся с видами народного промысла.

Промысел – форма организации художественного труда, основанная на коллективном творчестве и торговых отношениях, развивающая местную культурную традицию.

2. Хохломская роспись

Хохломская роспись по дереву – русский народный художественный промысел, возникший во второй половине XVII века. Название промыслу дало торговое село Хохлома – центр сбыта изделий хохломской росписи в XVIII – начале XX вв.

Для хохломской росписи характерна оригинальная техника окраски дерева в золотистый цвет без применения золота: выточенные из дерева предметы, преимущественно посуда, грунтовались специальным раствором и покрывались металлическим порошком алюминия. Затем по этому слою выполнялся растительный узор в свободной кистевой манере. Все это покрывалось специальным лаком и закалялось в печи при высокой температуре. При «закалке» в

печи лаковая пленка темнеет, приобретая желто-коричневый оттенок, а просвечивающая под ее слоем серебристая поверхность изделия становится похожей на золотую.

Издавна в хохломской росписи использовались три цвета: красный, черный и золотистый, который сохранились и поныне. Но со временем в качестве дополнительных появляются новые цвета: коричневый, зеленый и желтый.

Художники предпочитали сочетание красного, черного и золота, прежде всего, в силу его особых декоративных качеств. Но была и другая причина. Получавшийся у мастеров золотистый цвет уступал цвету золота по яркости и не имел желаемого оттенка теплоты. Этот недостаток мастера стремились сделать, возможно, менее заметным, нанося роспись красной и черной краской, создававшими с золотистым фоном звучный цветовой аккорд. Красный цвет придавал большую теплоту золотистому фону, а черная краска способствовала тому, что он казался светлее и ярче.

Рис.36

Хохломская роспись

По-разному сочетая удлинённые мазки красной и черной краски, крупные и мелкие, сочные корпусные и легкие, мастера создавали мотивы травок, цветов, кустов, деревьев с пышной кудрявой листвой.

Рисунок дополнялся мотивом ягод и цветов (рис. 36) и никогда в точности не повторяется.

Существует несколько **типов хохломской росписи**:

- верховое «травное» письмо;
- роспись «под фон».

В **верховом «травном» письме** рисунок выполняется красным и черным цветом на золотистом фоне.

Для **росписи «под фон»** характерны золотые силуэты, окруженные цветным фоном. При ее исполнении сначала наносятся контурные очертания рисунка, а затем закрашивается окружающий их фон.

Изделия Хохломы живут в современном быту и являются любимыми русскими сувенирами.

3. Городецкая роспись

Городецкая роспись по дереву – знаменитый народный промысел Нижегородского края. Он получил развитие во второй половине XIX века в заволжских деревнях по речке Узоле близ Городца. Среди окрестных жителей с давних времен было много искусных ремесленников: кузнецов, ткачей, пряничников, мастеров по дереву – резчиков, плотников, столяров. В народе даже говорили, что «лес

заволжанина кормит».

Лес давал дешевый и разнообразный материал, из которого делали детские игрушки, посуду, мебель, орудия труда для обработки льна. Особой известностью пользовались городецкие прялки. Их покупали во всей России во многом благодаря забавным расписным картинкам на донце прялки. После окончания работы такое донце хозяйка вешала на стену вместо картины. Позднее подобная роспись использовалась для украшения лубяных лукошек, коробок для хранения пряжи, солонок и других предметов деревенского быта.

Ни одно городецкое изделие не обходится без пышных гирлянд, букетов цветов, напоминающих розы, ромашки. Городецкие мастера не знали законов перспективы, рисунки их были плоскими, а роспись отличалась удивительной легкостью и прозрачностью (рис.37).

Рис.37

Городецкая роспись

Другой важной отличительной чертой городецкой росписи можно считать ее сюжетность. Мастера любили

изображать прогулки кавалеров с дамами, лихих всадников, гарцующих на конях, сцены чаепития и т.п. Нередко использовались и более знакомые мастерам темы: пряжи за работой, охотники в лесу, плотники на строительстве дома и множество других сцен из народного быта (рис. 38).
Изображали и фигуры коней, петухов, фантастических зверей и птиц в окружении цветочных узоров (рис. 37).

Рис.38

Городецкая роспись

Раньше городецкая роспись делалась яичными красками, которые наносились на предмет большими цветовыми пятнами, без предварительного контура, с преобладанием синих, красных, белых и черных цветов. В наши дни мастера перешли на масляную краску и значительно расширили цветовую гамму. Сегодня художники продолжают, как и прежде, расписывать всевозможные деревянные изделия: шкатулки, разделочные доски, хлебницы, солонки, игрушки, детскую мебель и т.п.

4. Дымковская игрушка

Дымковская игрушка - один из самых старинных промыслов России. Название игрушки происходит от слободы Дымково. Сегодня это район города Вятки.

Развитие дымковской глиняной игрушки связано с обрядовым весенним праздником «свистопляской», который был посвящен солнцу. Чтобы принять участие в празднике, нужна была глиняная свистулька и расписной глиняный шарик, которым можно было перекидываться.

Свистульки имели формы различных животных: медведь, козел, баран, олень, но по сути своей были очень просты, так как их основная функция была магическая, а не декоративная. Такие глиняные фигурки-свистульки лепили женщины и девочки задолго до праздника. Эта работа считалась исключительно женской.

В XIX веке праздник, утративший прежний магический смысл, превратился в оживленную ярмарку «свистунью» с неизменным свистом.

Развитие дымковской игрушки связано с расширением ее тематического содержания. Если в древности среди дымковских игрушек преобладали фигурки животных, то в XIX веке появляются женщины в нарядных одеждах, с младенцами, птицами, с корзинами, с коромыслами, на скамеечках и в лодочках, позже — горожане, офицеры, купчихи и т.п.

Что бы ни изображала дымковская игрушка, ее всегда можно распознать по **неповторимой нарядной раскраске.**

На белом фоне очень весело смотрятся синий, голубой, зеленый, желто-оранжевый, малиновый цвета. Их может быть до десяти. Орнамент всегда прост: клетки, полосы, круги, точки, ромбики, зигзаги в разных сочетаниях (рис. 39).

Рис.39

Дымковская игрушка

Техника изготовления дымковской игрушки очень проста. Игрушку лепят руками из глины. Свистульки прокалывают палочкой. Фигурку лепят по частям. Отдельные элементы соединяют между собой жидкой глиной. Швы сглаживают мокрой тряпкой. Игрушку просушивают и обжигают, а затем покрывают белилами и расписывают.

Каждая такая игрушка – это образец ручной работы, существующий только в единственном экземпляре.

5. Богородская игрушка

Рис. 40

Богородская игрушка

Рис.41

Богородская игрушка

Богородская игрушка – традиционный русский народный промысел с центром в деревне Богородское (Сергиево-Посадский район Московской области). Зарождение богородской резьбы относится ко второй половине XVIII века и связано с местными фольклорными традициями, ремеслом резьбы по дереву, сложившемуся еще в XV в Троице-Сергиевском монастыре.

В пору расцвета богородского искусства в середине XIX века популярны были фигурки грибников, дровосеков, разносчиков, танцоров, музыкантов, несколько позже – гусар и дам.

Богородскую игрушку вырезают из липы. Перед тем как стать игрушкой, дерево должно хорошенько просохнуть. Заготовки должны быть разной формы. Если, например,

собираются вырезать медведя, сидящего на подставке, то заготовка будет треугольной формы.

Богородские игрушки чаще бывают неокрашенные и редко расписные. Преимущественно, это фигурки животных, птиц, людей, сюжеты из сказок, басен и т.п. Символом промысла считается мужик и медведь.

6. Гжельский фарфор

Гжель — это название традиционного центра русского керамического искусства в Подмосковье. Гжель — известный во всем мире народный художественный промысел; это самые популярные фарфоровые изделия с нарядной синей и голубой росписью по белому фону: фарфоровые чайные сервизы, подсвечники, вазы, скульптура и множество других самых разных форм (рис. 42).

Рис. 42

Гжельский фарфор

Каждое изделие, выполненное гжельскими художниками уникально, потому что среди них нет двух одинаковых. Каждую чашку или подсвечник художник расписывает вручную.

7. Лаковая миниатюра Палеха

Лаковая миниатюра появилась в Палехе — поселке Ивановской области. Согласно летописям, поселение возникло еще до XV века. Палех славился мастерами иконописи. Но к началу XX века иконописное дело почти прекратилось. Художественный промысел возродился как лаковая миниатюрная живопись на изделиях из папье-маше. В его основе лежат традиции древнерусской живописи, искусства иконописи и народного творчества. Реальные, настоящие герои представлены на миниатюре в образе былинных витязей.

Рис.43

Лаковая миниатюра Палеха

Так соединяется сказка с былью, фантазия с действительностью.

Палехские лаковые миниатюры пишутся на изделиях, изготовленных из папье-маше: шкатулках, пудреницах, брошах и т.п. Для этого используют яркие темперные краски; кладут густые, плотные мазки, чаще же — тонкие, подобно акварели, прозрачные слои.

Отличительными чертами палехской школы являются:

- миниатюрное (мелочное) письмо;
- общий мягкий тон письма;
- многообразие элементов композиции;
- узорчатость письма;
- разнообразие радужных сияний;
- деревья с натуральной листвой;
- остроконечные горки;
- удлиненность фигур;
- тонкость плавов голов и обнаженных частей фигур;
- фоны разных тонов (вплоть до золотых).

8. Скопинская керамика

Скопинская керамика — русский народный промысел, возникший на рязанской земле. Слово «керамика» происходит от греческого слова «keramos», в узком смысле обозначает глину, прошедшую обжиг. Однако современное

использование этого термина расширяет его значение и включает все неорганические неметаллические материалы. Своим возникновением этот промысел обязан глине, залегающей в больших количествах в окрестностях города Скопин. Глиняная посуда в местах, где позднее появился город Скопин, делалась еще во времена Киевской Руси.

Сначала производилась гончарная посуда для крестьянского быта, кирпич, печные трубы. Во второй половине XIX века в Скопине стали производиться различные глазурованные фигурные сосуды, кувшины, подсвечники, украшенные в виде диковинного зверя или с фигурами птиц, рыб и животных. Изделия глазуровались цветными поливами различных оттенков коричневого, желтого, зеленого, серо-синего цвета.

Рис. 44

Скопинская керамика

Появился большой спрос на такие декоративные изделия, что вдохновило мастеров делать их на продажу. Фантазийные фигуры возили на праздничные базары в Москву, Рязань, Липецк, а также в города южной России и на Украину. Их охотно покупали. И скопинская керамика достаточно быстро приобрела невиданную популярность.

Изделия скопинской керамики по-прежнему разнообразны и по-настоящему уникальны (рис. 44): подсвечники, вазы, скульптуры, оправы для часов. Также делается множество мелких сувениров, свистулек, горшочков для цветов и т.п.

9. Вологодское кружево

Рис. 45

Вологодское кружево

Вологда всегда была одним из главных центров русского кружевоплетения, а в XIX веке стала самым знаменитым. Именно тогда мастерицы начали плести узоры в виде нежных звездочек-снежинок. Научиться плести кружево

достаточно сложно. В деревнях мастерицы-кружевницы начинали заниматься плетением с ранних лет.

При плетении задействовано одновременно несколько нитей. В больших работах их количество достигает шестидесяти и даже больше. Каждая нить наматывается на отдельную палочку – коклюшку. Вологодское кружево напоминает узоры инея на стекле или тончайшую паутину (рис.45).

10. Владимирская вышивка

Рис. 46

Владимирская вышивка

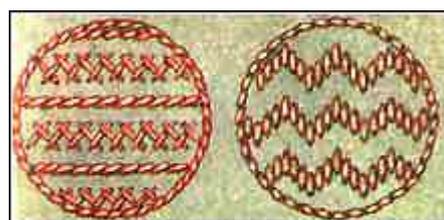

Рис. 47

Владимирские швы

Владимирская вышивка – промысел, который возник в середине XIX в., когда сложился местный тип вышивки, так называемая «мстерская вышивка» (от названия поселка Мстера Вязниковского района Владимирской области).

Эта вышивка выполнялась белой гладью с мелкими изящными узорами растительного орнамента на тонких хлопчатобумажных тканях. Позже, в середине XX века, в промысле стала использоваться также цветная гладь – так

называемые «владимирские швы», выполняемые крупными стежками, в которых преобладает яркий красный цвет (рис.47).

В настоящее время изысканная белая гладь используется в изготовлении художественных изделий и нарядной одежды, а «владимирские швы» - в оформлении одежды и столового белья.

Отличительные черты владимирской вышивки: яркие крупные формы растительного орнамента с мотивами ягод, цветов и листьев выполняются односторонней цветной гладью с преобладанием яркого красного цвета

Рис. 48

Владимирская вышивка

Часть 2

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

§ 17. Первобытное искусство

1. Культура первобытной эпохи насчитывает много сотен тысяч лет. Археологические открытия обнаружили многочисленные произведения изобразительного творчества первобытного человека: наскальные изображения, статуэтки из камня и кости, изображения и орнаментальные узоры, вырезанные на кусках оленьих рогов или на каменных плитах.

Первобытное искусство было связано с охотой или трудовой деятельностью. Первобытные люди отождествляли реальных животных с их изображениями. Изображая антилопу или какого-либо иное животное, на которое собирались охотиться, они прокалывали изображение копьем, приписывая сверхъестественные свойства «пробной» охоте или «пробному» бою.

Рис. 49

Наскальное изображение животного

Можно сказать, что первобытный человек не отделял то, что мы сейчас называем искусством, от того, что мы сегодня называем религией.

Первобытное искусство было первоначальной формой познания, изучения окружающего мира. Искусство первобытнообщинного строя несет на себе печать мужественности, простоты и силы. В своих рамках оно реалистично и полно искренности. То, что делал художник, было естественным проявлением всего коллектива, это делалось для всех и от лица всех.

2. Свое первое орудие труда человек научился делать примерно два млн. лет назад. И по материалам, из которых люди изготавливали орудия, историю первобытного мира делят на следующие **периоды**:

- 1. каменный век;**
- 2. медный век;**
- 3. бронзовый век;**
- 4. железный век.**

Каменный век — начальный и самый длительный период в развитии человечества. Он, в свою очередь, делится на **палеолит**, **мезолит** (средний каменный век) и **неолит** (новый каменный век или век отполированного камня).

3. Первыми изобразительными элементами, появившимися у первобытных людей, были зигзагообразные полосы, волнистые линии на слое глины, различные схематические знаки и фигуры на стенах пещер (рис.50), а также отпечатки рук и ног в сырой глине и на стенах пещер

(рис.51). Первые рисунки животных несовершенны, в них неясно обозначены части тела, не соблюдены пропорции.

Рис.50

Наскальные изображения

Рис.51

Отпечатки рук

К первым скульптурным произведениям относят женские статуэтки из камня и кости. Эти статуэтки были связаны с культом матери-прародительницы и символизировали плодородие. Свыше ста пятидесяти палеолитических женских статуэток обнаружено в разных странах. У таких фигурок голова обработана суммарно, лицо и конечности едва намечены. К этому же времени относят появление обобщенных изображений различных животных, таких как мамонт, слон, лошадь, олень и т.п.

В эпоху неолита люди научились обжигать глину. До этого времени человек использовал только то, что в готовом виде было дано ему природой (камень, дерево, кость). Обжигая глину, он создавал новый, неизвестный в природе материал — водонепроницаемое вещество.

Человек учится делать глиняную посуду, украшать изготовленные им сосуды различными узорами. Так постепенно в человеке развивается стремление к прекрасному, эстетическое чувство.

4. Уже в первобытную эпоху люди возводили архитектурные сооружения: жилища, крепости, поселения, погребения.

Крепости чаще всего представляли собой сооружения из огромных, грубо отесанных камней.

Поселения были двух видов: неукрепленные (стоянки и селища) и укрепленные (городища).

Погребения того времени имели два основных вида: погребения с надмогильными сооружениями — курганы и гробницы, и погребения грунтовые, не имеющие каких-либо надмогильных сооружений.

Первыми сооружениями культового характера были сооружения из громадных камней. Такие сооружения называют мегалитическими. Мегалитические сооружения были нескольких видов. Сооружения, которые состояли из длинных каменных столбов, называют менгирами. Четырехугольные постройки из плит называют дольменами. Иногда камни были расположены в виде круга, их уже называют иначе — кромлехи.

5. Итак, в первобытную эпоху зародились практически все виды изобразительного искусства: графика (рисунки и силуэты), живопись (изображения в цвете, выполненные минеральными красками), скульптура (фигуры, высеченные из камня или вылепленные из глины), архитектура (жилища, крепости, поселения и т.д.).

Искусство первобытной эпохи послужило базой для дальнейшего развития мирового искусства. Культура стран древнего мира (Древнего Египта, Древней Греции и Рима, Древнего Китая и т.д.) возникла на основе того, что было создано первобытными людьми.

§ 18. Искусство Древнего Египта

1. Гробницы

Египет — древнейшее государство мира, об истории которого сохранилось немало интересных сведений. Именно в этой загадочной стране фараонов родились многие виды и формы искусства, которые впоследствии получили развитие в Азии и Европе.

Уже с ранних времен в египетском искусстве ведущее положение занимала архитектура, причем издревле основными сооружениями были гробницы царей и знати. Это объясняется тем особым значением, которое имели в Египте заупокойные культы.

У египтян существовало верование в загробную жизнь, причем подготовить эту дальнейшую жизнь после смерти возможно было только на земле. По этой причине фараоны строили себе грандиозные усыпальницы — гробницы, в которых должна будет поселиться их душа. По представлениям древних египтян, загробная жизнь являлась подобием земной, и умерший человек так же нуждался в жилище и еде, как и живой. Гробница мыслилась домом умершего. Именно туда придет душа после суда Озириса, египетского бога мертвых, для того, чтобы продолжить свою земную жизнь. Из этого родилось стремление сохранить тело умершего. Так как в начале способы бальзамирования были несовершенными, в гробницы ставили статуи умершего как замену тела в случае его порчи. Итак, гробница — дом умершего — должна была служить таким помещением, где была бы в полной сохранности мумия, где помещалась бы

статуя умершего и куда его родные могли приносить все необходимое для его питания.

Первые гробницы представляли собой прямоугольные строения, с плоскими крышами и слегка покатыми стенами. Внутри было по несколько подземных комнат. Сейчас такие гробницы называют арабским словом «**мастаба**», что значит «скамья», так как внешне они вправду похожи на прямоугольные скамейки (рис.52).

Рис.52
Мастаба

Со временем внешний вид гробниц менялся. Они становились массивнее и сложнее по конструкции. Внутренних помещений стали строить гораздо больше, чем раньше. Если сначала материалом для гробниц служил кирпич-сырец, то постепенно его заменяет более прочный материал из имевшихся у древних зодчих – камень. И вот внешний вид гробниц совершенно изменился, появились так

называемые **пирамиды** (рис. 53). Основание пирамид имеет форму квадрата, а стороны образуют треугольники, которые обращены к четырем сторонам света. Центром пирамиды был царский склеп с саркофагом. Снаружи туда вел узкий неудобный вход, тщательно заложенный после погребения царя опускающейся дверью. Работа над этими постройками была невероятно тяжелой и сложной. Сотни тысяч людей десятки лет трудились только над сооружением откоса для поднятия тяжестей.

Рис.53
Пирамида

2. Пирамида Джосера

Первым из египетских царей, воздвигнувшим над своей гробницей пирамиду, был фараон Джосер. Эта пирамида высотой около 60 метров состоит из шести огромных ступеней, как бы из поставленных одна на другую и уменьшающихся кверху масштаб (рис. 54). Фараон Джосер пожелал, чтобы его усыпальница «скамья за скамьей» возвышалась к небу. Известно имя архитектора этой пирамиды – Имхотеп. Сама пирамида – всего лишь часть огромного комплекса сооружений гробницы. Под ее

основанием по проекту Имхотепа под землей был отстроен настоящий лабиринт из переходов, галерей, погребальных камер, и различных помещений. На поверхности, вокруг самой пирамиды были воздвигнуты часовни и дворики, предназначенные для совершения всех необходимых обрядов и церемоний.

Рис. 54

Пирамида Джосера

3. Пирамида Хеопса

Одной из самых больших и величественных пирамид является пирамида фараона Хуфу, или Хеопса, как называли его греки. Если не считать Великой Китайской стены, то пирамида Хеопса – самое большое сооружение, когда-либо воздвигнутое человеком. Ее высота составляет около 147

метров, что примерно соответствует пятидесятиэтажному небоскребу. Прочность постройки изумительная: за сорок семь веков у нее лишь оказалась поврежденной верхушка. Только на строительство одной дороги для доставки камней с каменоломен ушло десять лет. А строительство самой пирамиды продолжалось еще примерно двадцать лет.

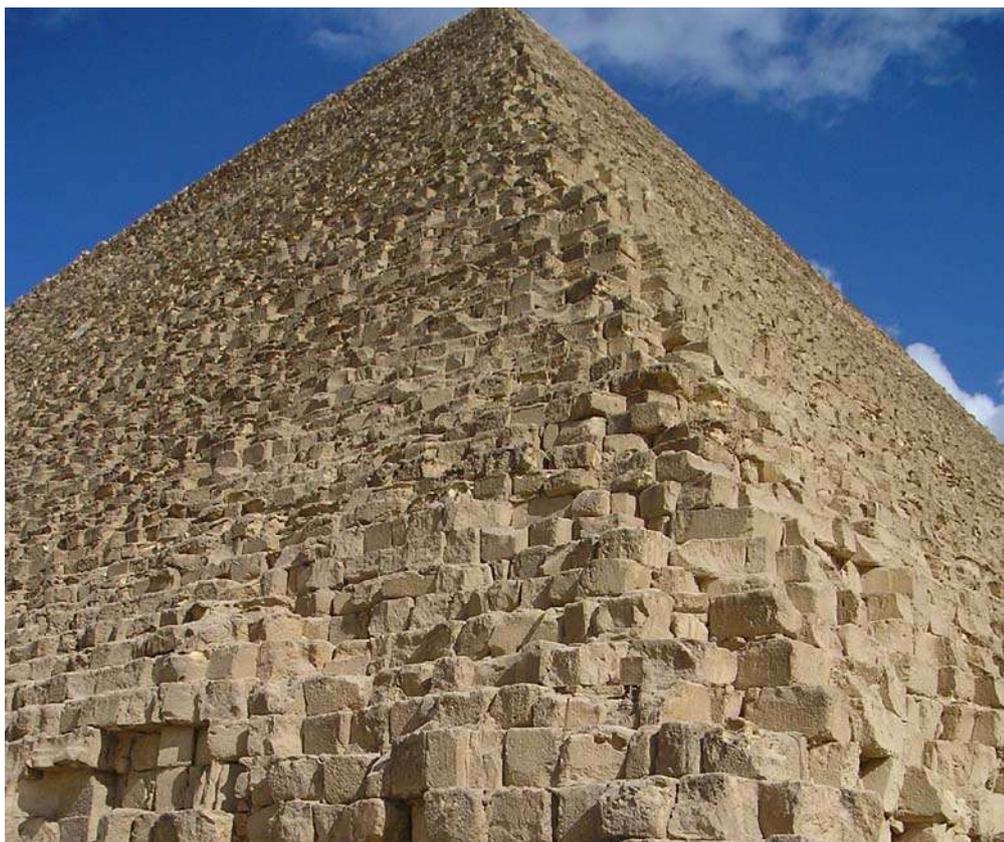

Рис. 55

Пирамида Хеопса

4. Пирамида Хефрена

Рядом с пирамидой Хеопса была выстроена пирамида фараона Хафра, или Хефрена. Это вторая по величине пирамида после пирамиды Хеопса. Она расположена на более высоком месте, и поэтому выглядит выше, хотя на самом деле на несколько метров ниже своей соседки.

5. Скульптура

Египтяне поклонялись животным, обоготворяли их. Ярче всего идеал египетского художественного творчества выразился в **сфинксе** – статуе фантастического существа с головой человека и телом льва. Духи-охранители – сфинксы – устанавливались рядами перед храмами и вблизи пирамид.

Самый знаменитый сфинкс находится вблизи от пирамиды Хефрена. Это самый большой сфинкс (рис.56). Он высечен почти целиком из скалы. Высота его около 20 метров, длина около 60 метров, уши и нос – в человеческий рост. Сфинкс значительно пострадал от времени, сильно потрескалось лицо, нос и подбородок отбиты.

Рис. 56
Сфинкс

Кое-где на сфинксе остались следы красок: очевидно, он был так же пестро раскрашен, как и все памятники в Египте. Считается, что лицо этого сфинкса является портретом самого фараона Хефрена.

Царю всегда сопутствовало определение «лев», служившее символом силы и мощи, поэтому к лицу царя приделывали львиное туловище.

Излюбленными изваяниями египтян были колоссальных размеров фигуры богов, богинь, царей и цариц, сидящих в торжественных позах, очень длинные руки с прямыми вытянутыми пальцами плотно прилегают локтями к бедрам и спокойно вытянуты на коленях. Ноги ровно поставлены одна возле другой. Торс, ноги, руки нередко совершенно голы, и только голову венчает царский убор.

К наиболее известным скульптурным памятникам Древнего Египта относятся так называемые **статуи Мемнона** (рис.57). Это две двадцатиметровые фигуры со сбитыми лицами и мощными торсами. Одна фигура сделана из цельной глыбы, другая из пяти кусков, наложенных один на другой. Это памятники мифического эфиопского царя Мемнона. После землетрясения, произошедшего в I веке, одна из поврежденных статуй в предрассветные часы стала издавать печальные мелодичные звуки. По представлениям древних греков, таким образом, эфиопский царь Мемнон, погибший в битве от руки Ахилла, приветствовал свою мать Эос – богиню утренней зари. После реставрации пирамиды, проведенной в III в. по приказу римского императора, «поющая» статуя умолкла навсегда.

Рис.57
Статуи Мемнона

6. Храмы. Колонны

По мере того как Египет становился все могущественнее, служение под открытым небом уступило место обрядам в храме. Первые небольшие каменные молельни сменили грандиозные здания. Все египетские храмы строились в виде удлинённого четырехугольника. У входа в храм воздвигали обелиски — монолитные колонны, которые, суживаясь к вершине, представляли собой усечённый, вытянутый вверх четырехгранный столб, заканчивавшийся пирамидкой. Грани обелисков были испещрены различными надписями.

Открытые залы храмов все разрастались в размерах. В качестве опор использовалось множество колонн.

Колонна состоит из трех частей: это **база** (или основание), **ствол** и верхняя часть **капитель** (рис. 58).

Рис. 58

В Древнем Египте были колонны со стволами в виде связок папирусов, колонны с необычными сочетаниями листьев пальм и колонны, напоминающие цветки лотосов.

Итак, в постройках Древнего Египта встречаются несколько **ТИПОВ КОЛОНН:**

папирусовидные (капитель в виде связки папируса), лотосовидные (капитель в виде цветка или бутона лотоса), пальмовидные (капитель в виде листьев пальм) и гаторические колонны (капитель с изображением головы богини Гатор — женщины с головой собаки) (рис. 59).

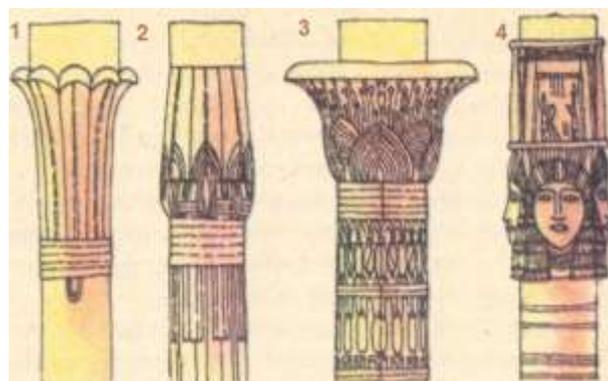

Рис. 59

Типы древнеегипетских колонн

- 1. пальмовидная; 2. папирусовидная с закрытым бутонем цветка;**
- 3. папирусовидная с распустившимся цветком; 4. гаторическая**

7. Живопись

В Древнем Египте была широко распространена настенная живопись. Египтяне наносили изображения, используя семь цветов: синий, зеленый, красный, коричневый, желтый, белый и черный. Смешанными цветами, например, фиолетовым и бурым, египтяне не пользовались.

Человеческую фигуру египтяне рисовали по своим канонам. Голову всегда изображали в профиль, глаз впереди, а ногу сбоку. Пальцы на руках рисовали одной длины, и только большой палец был сильно отставлен от других. Мужчин изображали темно-красными, а женщин – бледно-желтыми (рис. 60). Если бы не это, то на расстоянии нельзя было бы различить одинаково одетые и причесанные фигуры.

Рис. 60

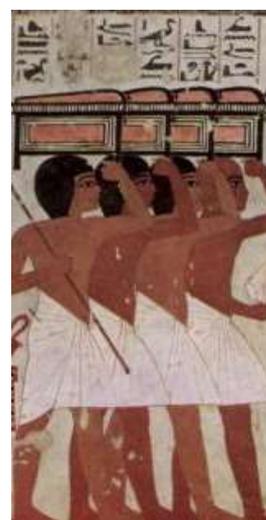

Рис.61

Египетские художники не знали законов перспективы. Величина изображаемых фигур определялась не в

зависимости от их расположения в пространстве, а от значимости каждой из них. Понятно, почему фигура фараона всегда была намного выше, крупнее всех окружающих.

Ряд предметов, лежащих в перспективе один за другим, рисовали друг над другом. Если, например, за большим кувшином не видно было стоявшей сзади скамейки, то художник рисовал ее в воздухе над кувшином. Однако, если надо было изобразить ряд однородных предметов, например, шеренгу солдат, художник не помещал их один над другим, а с точностью повторял ряд профилей (рис.61).

Художественные формы сохранялись в Египте неприкосновенными в течение многих столетий.

§ 19. Искусство Древней Греции

Искусство Древней Греции внесло значительный вклад в развитие мирового искусства. Его характеризует гармония, уравновешенность, порядок и красота форм, четкость и пропорциональность. Человек предстает в нем в своем физическом и моральном совершенстве. В греческом мире индивид вписан в полис, а полисная структура в космос. Боги представлялись высшими существами, с которыми можно было общаться, и которые обладали понятными для человека слабостями. Человек считал себя похожим на богов. С этим связывалась идея свободного владения пространством и временем. Поэтому в Греции процветали различные пространственные виды искусства: архитектура, скульптура, вазопись.

1. Архитектура Древней Греции

Величайшим достижением греческого строительства были храмы. Храм обычно стоял на прямоугольном основании и представлял помещение без окон. В полутемном внутреннем помещении у статуи бога могли молиться только жрецы, народ же видел храм снаружи, поэтому греки уделяли большое внимание красоте и гармонии внешнего облика храма. Греческий храм, хранилище казны и художественных сокровищ, место поклонения богам, был центром общественной жизни.

В основе греческого зодчества лежала определенная система соотношения, равновесия несомых и несущих

частей – ордер от лат. «ордо» - строй, порядок. Ордера назывались по местам их возникновения: **дорическим** (начало VII в. до н.э.), **ионическим** (середина VI в. до н.э.), затем появился **коринфский** (первая половина V в. до н.э.).

1. **Дорическая колонна** мощная и слегка приземистая напоминает ствол дерева, растущего из земли, ее подушка (верхняя часть) плоская (рис 62.1).

2. **Ионическая колонна** кажется более высокой и легкой. Она поставлена на базу, ее подушка загибается на концах, образуя два крутых завитка (рис 62.2).

3. **Коринфская колонна** похожа на ионическую, но отличается капителью в форме вазы или перевернутого колокола с растительным узором (рис 62.3).

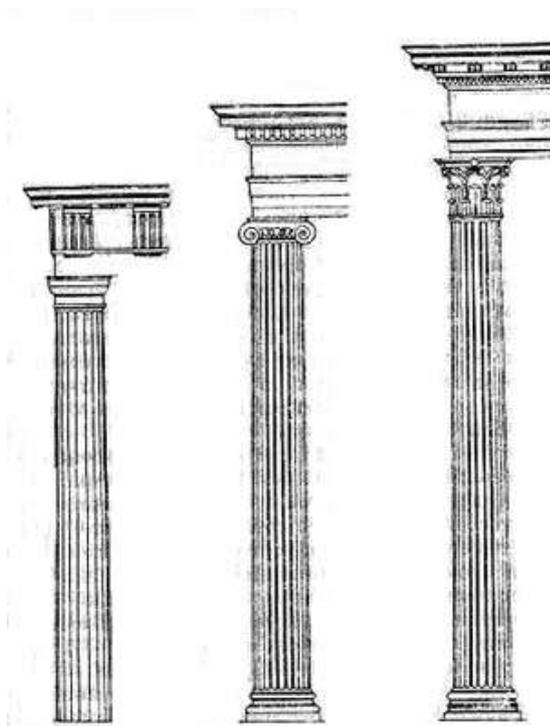

Рис. 62

Дорическая, ионическая, коринфская колонны

2. Периодизация искусства Древней Греции

В истории искусства Древней Греции выделяют **три периода**:

- 1. архаический** (от греч.- древний), древний - с VII в. до н.э. по V в. до н.э.;
- 2. классический** (от греч.- образцовый), период расцвета, V – IV вв. до н.э.;
- 3. эллинизм** (от греч. – эллины, греки) или поздний, IV – I века до н.э.

3. Скульптура. Архаический период

В искусстве архаического периода формируются градостроительные принципы, архитектурные типы, ордерная система, образы и формы, базирующиеся на греческой мифологии. Искусству греческой архаики присущи монументальная мощь и обобщенность форм, яркость красок.

Появление греческой скульптуры связано с общественной жизнью, протекающей на стадионах, в гимназиях, олимпиадах. Поскольку на состязаниях юноши выступали обнаженными, то в греческой скульптуре, прославлявшей победителей, появились обнаженные фигуры. Иногда они достигали нескольких метров высоты. Фигуру моделировали обобщенно: руки прижаты к туловищу, одна нога выставлена вперед. Подчеркивалось атлетическое сложение: широкие плечи, узкие бедра. Такие статуи – курсы – посвящались богам.

Древнейшие статуи девушек - коро (с греч. — дева) в ниспадающих свободными складками одежды, изображали жриц богини Афины. Лица куросов и кор не индивидуализировались: углы губ несколько приподняты (так называемая, «архаическая улыбка»), глаза широко открыты, что создает впечатление жизнерадостности, открытости миру. Материалом скульптур служили камень, дерево, мрамор, терракота. Камень и глину раскрашивали.

Сдержанность, мужество, сила куросов и женственность, благородство кор воплощали эстетический и этический идеал греков.

4. Скульптура. Классический период

Человек для греков был прообразом всего создаваемого. Человеческий облик - почти единственная тема греческого искусства. Скульпторы изображали человека с предельной отчетливостью. Язык тела был и языком души. Греки передавали богатую гамму душевных движений на основе обобщенных человеческих типов, отвлекаясь от оттенков личных характеров. Главная выразительность все же заключалась не столько в лице, сколько в движениях тела. Тела греческих статуй были необыкновенно одухотворены.

Искусство древних греков связано с религиозным культом. Известными греческими скульпторами были Фидий, Алкмен, Мирон, Поликлет.

5. Скульптура. Фидий

Фидий создавал статуи богов в мраморе, бронзе, золоте и кости. Он изваял статую богини **Афины-воительницы** (рис. 63) для Акрополя (об Акрополе см. п.8). Грозная богиня правой рукой опирается на копье. Его окончание было видно издалека и служило маяком для мореплавателей. Надпись на каменном пьедестале гласила: «Афиняне посвятили от победы над персами».

Рис. 63

Статуя Афина-воительница

Статуя была отлита из бронзового оружия персов, над

которыми была одержана победа в период Греко-персидских войн.

Другая статуя Акрополя, созданная Фидием, статуя **Афины-девы** (рис. 64), была создана для храма Парфенона (о Парфеноне см. п.8). Лицо богини и ее руки сделаны из слоновой кости, а одежду покрывали золотые пластины. Афина изображена в боевом наряде и золотом шлеме. В одной руке она держит фигуру богини Победы.

Наиболее совершенной из всех работ Фидия является **Зевс Олимпийский** (рис. 65). Восседающий на своем троне Зевс в одной руке держит скипетр, в другой небольшую статуэтку, символизирующую Победу. Тело Зевса — вырезано из слоновой кости, волосы и мантия — золотые.

Рис.64
Статуя Афина-дева

Рис.65
Статуя Зевс Олимпийский

Трон изготовлен из черного дерева, кости и драгоценных камней. Статуя не сохранилась до нашего времени. Есть предположение, что она сгорела вместе с Олимпийским храмом.

6. **Скульптура. Мирон**

Мирон создавал свои статуи преимущественно из бронзы. Скульптор стремился выразить в них красоту движения человеческого тела. Наиболее известной работой Мирона стала статуя метателя диска – **Дискобол** (рис. 66). Это фигура метателя диска в момент, предшествующий броску.

Рис. 66
Статуя Дискобол

7. Скульптура. Период эллинизма

Скульпторы эпохи эллинизма в своих произведениях отдали дань ярким страстям и сильным чувствам. Скопас стремился к передаче тонких движений души героев. Он прославился своей статуей **влюбленного Арея** (рис. 67). Бог войны запечатлен здесь сидящим в спокойно-мечтательной позе, его взгляд устремлен вдаль, руки скрещены на левом колене, левая рука сжимает боевой меч. В ногах прячется шаловливый Эрот, бог любви.

Рис. 67

Статуя. Влюбленный Арей

Наиболее известными скульптурными произведениями периода эллинизма являются статуя богини Афродиты, которую обычно называют Венерой Милосской, статуя

Книдской Афродиты, статуя Ники Самофракийской, скульптурная группа «Лаокоон», представляющая троянского жреца и его сыновей, задушенных змеями.

8. Акрополь

Акрополь – укрепленная часть города в Древней Греции на возвышении. Акрополь в Афинах построен на скалистом холме с отвесными склонами. Это священное место для афинян. Здесь находились храмы их богов, прежде всего Афины – богини мудрости и покровительницы Афин.

Во время нашествия персы разрушили и сожгли все постройки на Акрополе. Афиняне решили не восстанавливать разрушенные здания, а построить на их месте новые. Все храмы возводились целиком из мрамора. Общий план Акрополя принадлежал великому греческому архитектору и скульптору Фидию.

Подняться на Акрополь можно только с одной стороны по узкой дороге. Здесь положили мраморную лестницу. Она вела к парадному входу на Акрополь – **Пропилеям**.

Справа от Пропилей стоял **храм Ники** – богини победы. Благодаря своему особому местоположению, он виден спереди и сбоку. Это небольшой по размерам храм со стройными ионическими колоннами. Внутри храма стояла статуя богини Ники. Обычно Нику изображали крылатой, но афиняне хотели, чтобы богиня никогда не покидала их город. Поэтому они изобразили ее без крыльев.

Центральное место на Акрополе занимает величественный храм Афины-девы, по-гречески **Парфенон** (рис. 68). Это самый большой храм в ансамбле Акрополя. Со всех четырех сторон его окружают стройные колонны. Колонны выполнены в дорическом стиле. Внутри храма стояла статуя Афины-девы (рис. 64), созданная Фидием из золота и слоновой кости (см. п.5).

Рис.68
Парфенон

Другое знаменитое сооружение на Акрополе — небольшой храм в честь Афины, Посейдона и древнего мифического царя Афин Эрехтея — **Эрехтейон**. Часть колонн в этом храме были сделаны в виде статуй девушек.

На Акрополе стояла еще одна статуя Афины – Афины-воительницы из бронзы (рис. 63). Ее создал Фидий (см. п.5).

До наших дней сооружения Акрополя дошли сильно поврежденными.

9. Живопись. Росписи на вазах

О том, что в Древней Греции процветала живопись, известно из произведений античных писателей. От росписей храмов и жилых домов почти ничего не сохранилось.

Особое место в греческой живописи принадлежит **росписям на вазах**. Круглая форма сосуда заставляла художника обращать внимание не на общее пятно, а на проработку отдельных деталей. Лицо изображаемого героя в такой ситуации было не центром художественного произведения, а лишь одной из деталей.

Рис.69

Рис.70

В древнейших вазах на обожженную красную поверхность наносили черным лаком силуэты людей и животных (рис. 69). На них процарапывали иглой очертания деталей – они проступали в виде тонкой красной линии. Но этот прием был неудобен и позднее стали оставлять фигуры

красными, а промежутки между ними закрашивали черным (рис. 70). Так было удобнее прорисовывать детали — их делали на красном фоне черными линиями.

Сюжеты для вазописси заимствовали из многочисленных мифов о богах и героях, изображали на вазах празднества и спортивные состязания.

10. Художники

Не смотря на то, что картины древнегреческих мастеров до нас практически не дошли, нам известно, что картины эти были достойны восхищения.

Особенно громкой славой, богатством и почестями пользовался древнегреческий художник **Зевксис**. Он писал фигуры в размере несколько большем, чем натуры. Создавая идеально прекрасный женский образ, он стремился обобщить красоту нескольких моделей. Так было с его Еленой Прекрасной.

Работы **Тиманфа** отличались законченностью, техническим совершенством и выразительностью изображенных сцен и действующих лиц. Древние писатели указывали на важнейшие картины Тиманфа, среди которых — «Ифигения, несомая к алтарю для принесения в жертву» (рис. 71).

Одна из помпейских фресок, хранящихся в неаполитанском музее, является свободной копией этой картины. В ней развернут мифологический мотив: Одиссей

и Минелай собираются принести Дочь Агамемнона в жертву, чтобы умиловать богов и получить попутный ветер для похода на Трою.

Рис. 71

Тиманф

Ифигения, несомая к алтарю для принесения в жертву

§ 20. Искусство Древнего Рима

Искусство Древнего Рима считают завершением художественного творчества античного общества. Древнеримские мастера наследовали традиции греческих, тем не менее, искусство Рима имеет самостоятельную ценность. Искусство Древнего Рима принадлежит к высшим достижениям мировой культуры. Яркой особенностью искусства Древнего Рима является его тесная связь с жизнью, большая техническая оснащённость. Близость Рима к европейским странам способствовала проникновению античных идей в культуры последующих эпох. Народы Европы, узнавшие о достижениях античной культуры, смогли оценить красоту этого искусства.

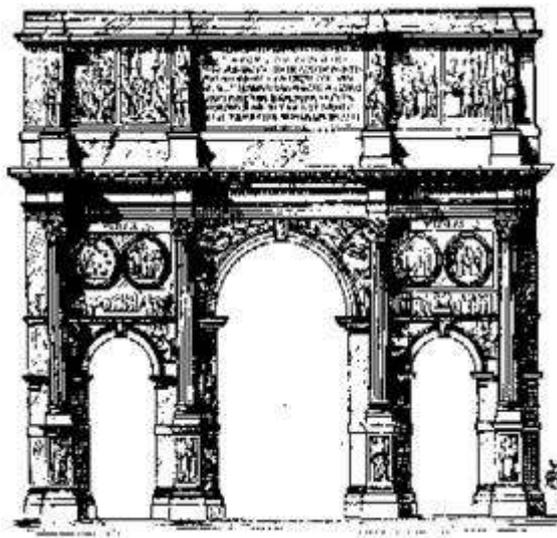

Рис. 72

Триумфальная арка Константина в Риме

1. Архитектура

Сооружения римлян впечатляли мощью и величием, отличались симметричностью, монументальностью, размерами, пышной отделкой, множеством украшений,

интересом к созданию преимущественно не храмовых комплексов, а сооружений для практических нужд: мосты, акведуки, театры, амфитеатры, термы, библиотеки, цирки. Римские архитекторы широко применяли изобретенные ими арки, своды и купола для перекрытия зданий, впервые использовали бетон.

Римлянам принадлежит новый тип монументального сооружения – **триумфальная арка** (рис. 72), которую воздвигали в честь императора-победителя.

2. Колонны

Римляне широко применяли греческие ордера дорический, ионический и коринфский. Предпочитали коринфский стиль как самый пышный. Римляне создали новые ордера композитный и тосканский.

Композитная колонна сочетает черты ионической и коринфской капители: к коринфскому колоколу с растительными узорами добавлены два завитка ионической подушки (рис. 73).

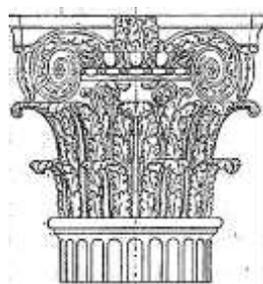

Рис. 73

Капитель композитной колонны

Тосканская колонна – самая прочная и тяжелая на вид из пяти вышеперечисленных колонн. Очень близка к дорической колонне, но отличается от нее большей толщиной колонны, наличием предельно простой базы. Ее капитель близка по форме дорической капители, но не допускает орнамента. Тосканская колонна символизировала мощь и силу, а потому часто применялась в военных постройках.

Таким образом, в Древнем Риме было пять ордеров: **римско-дорический, тосканский, римско-ионический, римско-коринфский и композитный** (рис. 74).

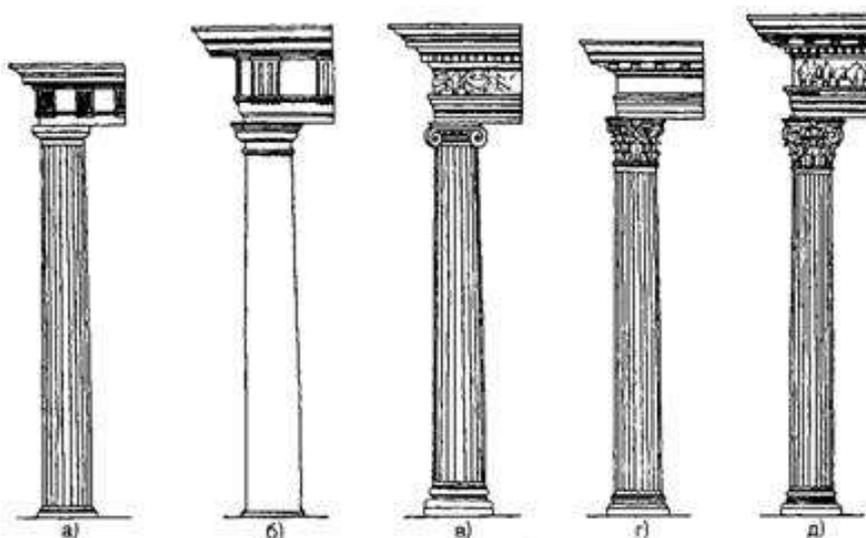

Рис. 74

**а) римско-дорический; б) тосканский; в) римско-ионический;
г) римско-коринфский; д) композитный**

В римских постройках колонны стали утрачивать своё первоначальное назначение быть опорой для какой-либо части постройки. Они превратились в украшение, поскольку арки и своды держались и без них.

3. Колизей. Пантеон

К I—II вв. н.э. относится сооружение самых известных римских памятников. **Колизей** (с лат. — колоссальный) - самый большой амфитеатр античного мира для гладиаторских боев. Он представляет собой овальную в плане гигантскую постройку в виде чаши (рис.75).

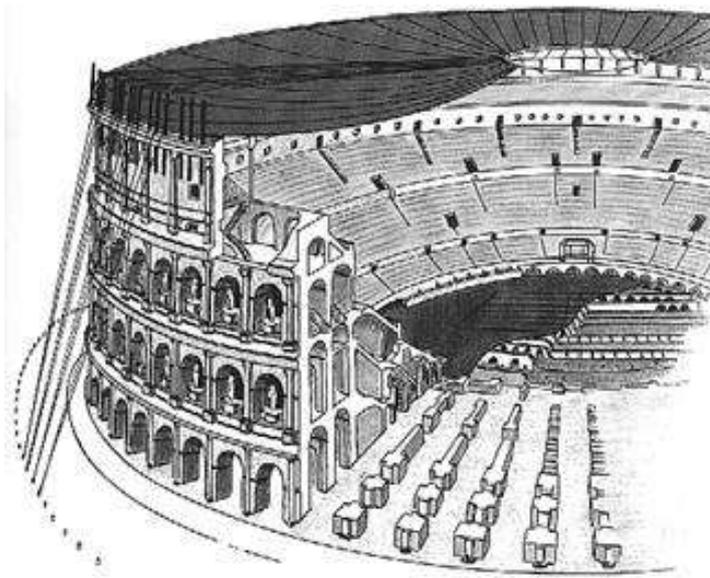

Рис. 75
Колизей

В Колизее могло поместиться около 50 тысяч человек. В центре находилась арена, окруженная стрельцами, которые охраняли зрителей от хищников, а под трибунами — помещения для выступающих. Вокруг арены сооружалась терраса, где располагались императорская ложа и ложи видных сенаторов. Император со своими приближенными имел отдельный вход. Долгое время Колизей был для жителей Рима и приезжих главным местом увеселительных зрелищ, таких, как бои гладиаторов, звериные травли и т.п.

Пантеон (рис. 76) « храм всех богов» - является единственным сохранившимся в Риме до наших дней практически неповрежденным величайшим античным купольным сооружением. Сверху купол был покрыт позолоченной бронзой. Во внутреннее помещение свет проникает через отверстия в куполе. Пол вымощен разноцветным мрамором, облицовка стен выполнена также из разноцветного мрамора.

Рис. 76

Пантеон

Пантеон сохранился в сравнительно хорошем состоянии благодаря тому, что с VII в. был превращен в христианский храм Санта Мария Ротонда.

4. Скульптура

В Древнем Риме скульптура преимущественно ограничивалась портретом и рельефом.

Римляне по-новому понимали **жанр портрета**: в отличие от греческих скульпторов они пристально и зорко изучали лицо конкретного человека. Отличительной чертой

римских портретов стала «фотографичность».

Правители Древнего Рима стремились увековечить свои деяния с помощью **рельефов**, содержание которых носило повествовательный характер и которыми украшались монументальные алтари, триумфальные арки и колонны.

Вершиной искусства рельефа в Древнем Риме являются две большие панели, повествующие о деяниях императора Тита и украшающие триумфальную арку, воздвигнутую в I в. н. э., чтобы увековечить его победы. На одной из них показана часть триумфальной процессии в честь завоевания Иерусалима (рис.77).

Рис.77

Рельеф триумфальной арки Тита с изображением трофеев из иерусалимского храма, захваченных в 70 г. н.э.

Римляне первыми стали использовать монументальную скульптуру в пропагандистских целях: они устанавливали на форумах (площадях) конные и пешие статуи — памятники выдающимся личностям. В честь памятных событий

устанавливались, как было уже сказано, триумфальные сооружения — арки и колонны.

5. Живопись

До нашего времени практически не дошли произведения станковой живописи Древнего Рима. Сохранившиеся произведения принадлежат к настенной росписи. Они были обнаружены при раскопках городов Помпеи, Геркуланума и других поселений, погибших при извержении вулкана Везувия в 79 г. н. э., либо найдены в Риме и его окрестностях.

В настенных росписях долгое время преобладали бессюжетные настенные росписи. Стены комнат во многих домах покрывались такими росписями, которые повторяли цвет мраморных плит, какими нередко облицовывали стены в роскошных постройках. Позднее в моду входят изображения так называемых городских пейзажей, колонн, арок и другие архитектурных форм. В росписях появляются фигуры людей, сценки из жизни, портреты, фантастические и реальные пейзажи, птицы и звери.

До наших дней дошло очень мало живописных произведений, созданных мастерами Древнего Рима. Однако оставленные ими красочные фрески и мозаики входят в сокровищницу мирового искусства.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
ЧАСТЬ 1. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. ВИДЫ И ЖАНРЫ...	5
§ 1. Искусство	6
§ 2. Виды и жанры изобразительного искусства	8
§ 3. Живопись	10
§ 4. Жанры живописи	20
§ 5. Натюрморт	20
§ 6. Портрет	23
§ 7. Пейзаж	24
§ 8. Исторический жанр	32
§ 9. Бытовой жанр	33
§ 10. Мифологический жанр	34
§ 11. Религиозный жанр	35
§ 12. Анималистический жанр	36
§ 13. Графика	37
§ 14. Скульптура	42
§ 15. Архитектура	49
§ 16. Декоративно-прикладное искусство	53
1. Декоративно-прикладное искусство	53
2. Хохломская роспись	54
3. Городецкая роспись	56
4. Дымковская игрушка	59
5. Богородская игрушка	61
6. Гжельский фарфор	62

7. Лаковая миниатюра Палеха	63
8. Скопинская керамика	64
9. Вологодское кружево	66
10. Владимирская вышивка	67
ЧАСТЬ 2. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА	69
§ 17. Первобытное искусство	70
§ 18. Искусство Древнего Египта	75
1. Гробницы	75
2. Пирамида Джосера	77
3. Пирамида Хеопса	78
4. Пирамида Хефрена	79
5. Скульптура	80
6. Храмы. Колонны	82
7. Живопись	84
§ 19. Искусство Древней Греции	86
1. Архитектура	86
2. Периоды	88
3. Скульптура. Архаический период	88
4. Скульптура. Классический период	89
5. Скульптура. Фидий	90
6. Скульптура. Мирон	92
7. Скульптура. Эпоха эллинизма	93
8. Акрополь	94
9. Живопись. Росписи на вазах	96
10. Художники	97

§ 20. Искусство Древнего Рима	99
1. Архитектура	99
2. Колонны	100
3. Колизей. Пантеон	102
4. Скульптура	103
5. Живопись	105