

Тема 3. Лекция 3. Античный тип культуры

План:

1	Периодизация
2	Ведущий вид искусства Древней Греции
3	Ведущий вид искусства Древнего Рима

1. Периодизация

Древняя Греция:

1	Эгейский (крито-микенский, минойский)	III-II тыс. до н. э.
2	Гомеровский	XI-VIII вв. до н. э.
3	Архаический	VIII-VI вв. до н. э.
4	Классический	V-IV вв. до н. э.
5	Эллинистический	IV-I вв. до н. э.

Древний Рим

1	Архаический (царский)	VII - V вв. до н.э.
2	Республиканский	V в. – 30-е гг. до н.э.
3	Имперский	30-е гг. до н.э. – 476 г. н.э.

Характерные черты культуры

Древняя Греция:

- ✓ Культ тела,
- ✓ культ личности,
- ✓ агон,
- ✓ гуманистичность

Высшие ценности:

- ✓ красота,
- ✓ разумность,
- ✓ мера и гармония

Древний Рим:

- ✓ в основе – греческие образцы,
- ✓ но: изменение масштабов (империя, а не полис),
- ✓ политизированность

Высшие ценности:

- ✓ политика,
- ✓ война,
- ✓ управление

Факторы формирования древнегреческой культуры

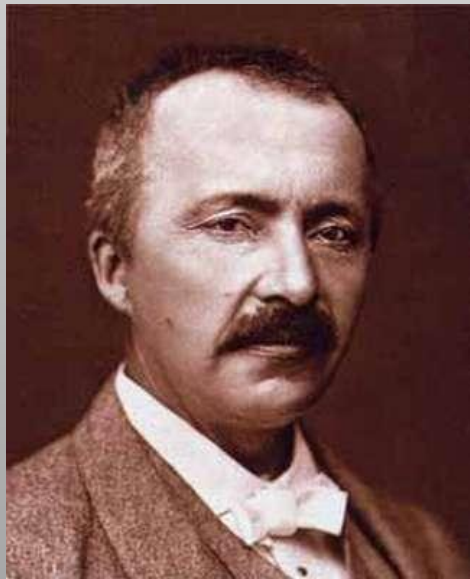
Политический	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Полисная демократия (полис – город-государство с гражданской общиной); ✓ Отсутствие чиновничье-бюрократического аппарата и жреческой касты
Природно-климатический	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Мягкий климат, ✓ красота окружающей природы
Географический	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Приморское положение, ✓ Обширные связи с другими странами

Идеал Древней Греции

- **Свободный, гармонически развитый, прекрасный духом и телом человек**

Калокагатия	стремление к гармонии тела и духа
Пайдейя	воспитание, образование
Агон	подчеркивал идею гармонии духа и тела, идею о победе как высшей ценности
776 г. до н.э.	первые Олимпийские игры

Эгейский (крито-микенский, минойский) –
III-II тыс. до н.э.

Генрих Шлиман
(1822-1890)

Артур Джон Эванс
(1851-1941)

Кносский дворец

Фрески Кносского дворца

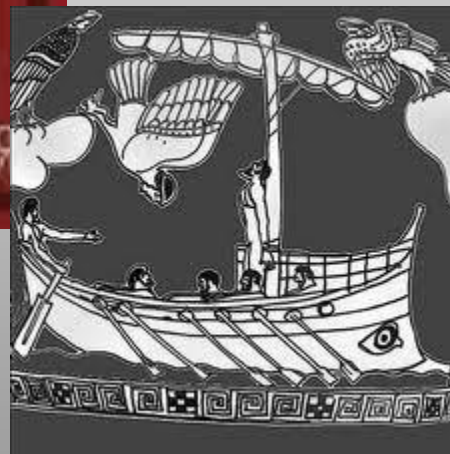
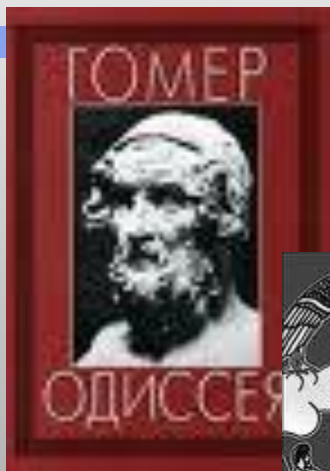

Эрарта

Гомеровский период

Елена и Парис

Бой Менелая и Париса

«Илиада» и «Одиссея» начинается с обращения к Музе:

*Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который,
Странствуя долго со дня, как святой Илион им разрушен,
Многих людей города посетил и обычаи видел*

Архаический период

- **Новый жанр – лирика**

Архилох

Сапфо

Анакреонт
Стега и Палладио делі консерватори. Рим.

Анакреонт

Главные формы культуры

Древняя Греция	Древний Рим
Философия, искусство	Политика, законотворчество
Ведущий вид искусства: скульптура	Ведущий вид искусства: архитектура

Цели скульптуры

Греция: архаика

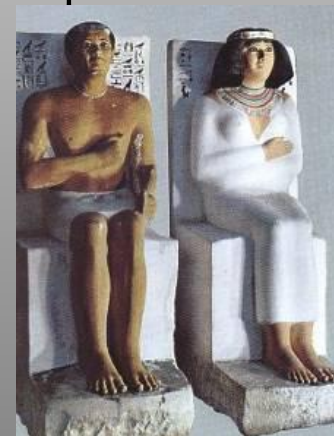
Кора

Курос

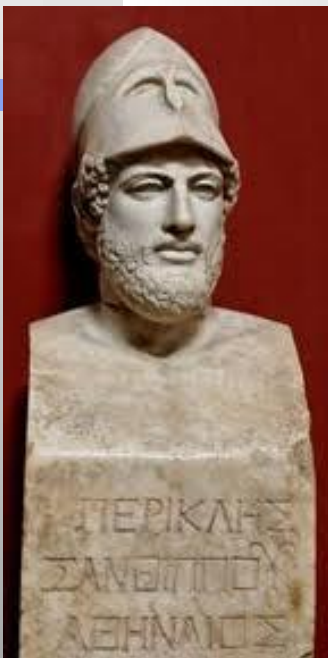

Первобытность

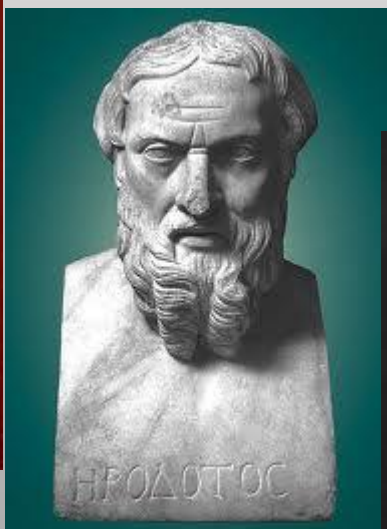

Египет

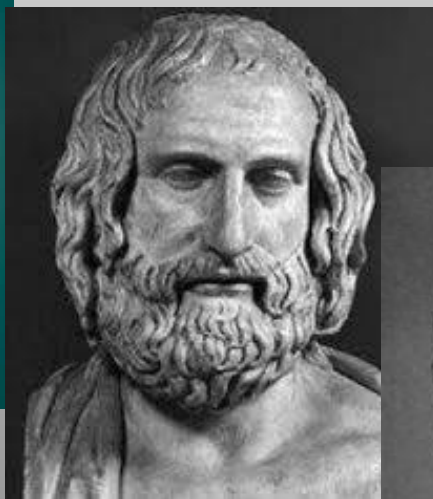
Классический период. «Золотой век» Афин

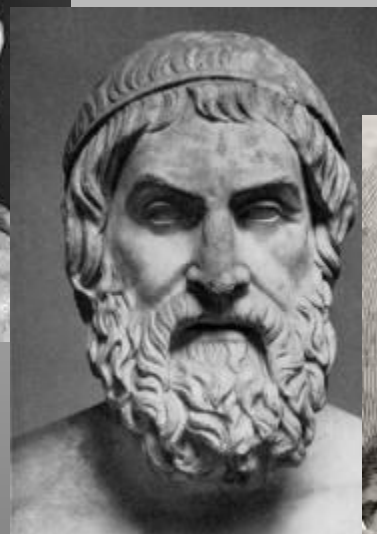
Перикл

Геродот

Анаксагор

Софокл

Фидий

Классика

Фидий

Афина Промахос

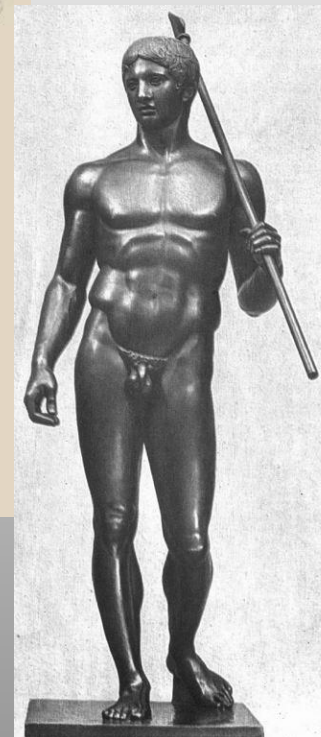
Афина Парфенос

Зевс Олимпийский

Мирон.
Дискобол

Поликлет

Дорифор
(922)

Эллинизм

Ника Самофракийская

**Лаокоон
(Агесандр,
Полидор,
Афинодор)**

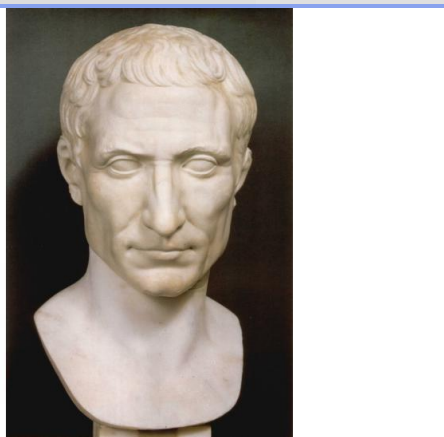
Мальчик, душащий гуся

Венера Милосская

Особенности римского скульптурного портрета

Цезарь

Веспасиан

Септимий Бассиан Каракалла

Глиптотека (коллекция бюстов) в Археологическом музее Болоньи

Марк Аврелий

Особенности римской архитектуры

- **Масштабность**
- **Введение инженерных сооружений в городской ансамбль (мосты, дороги, каналы, крепости акведуки)**
- **Изменение технических основ строительства**
- **Переработка принципов греческой архитектуры**

Греческий архитектурный ордер: дорический, ионический, коринфский

Doric

Ionic

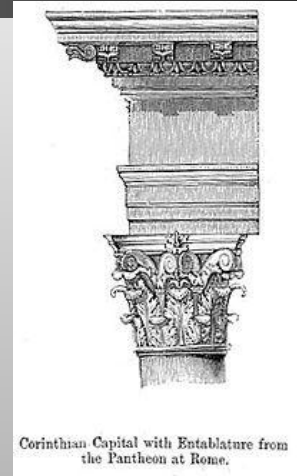

Corinthian

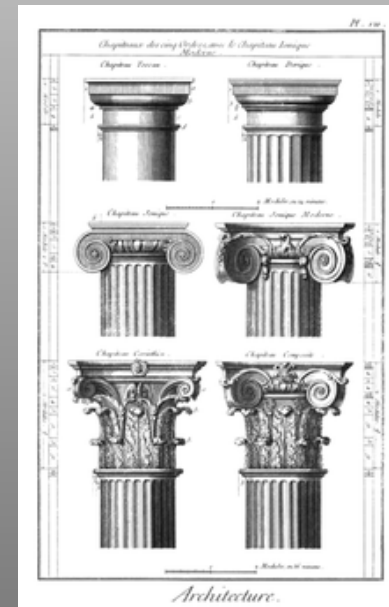
Капитель

Alan Wachsberg

Corinthian Capital with Entablature from the Pantheon at Rome.

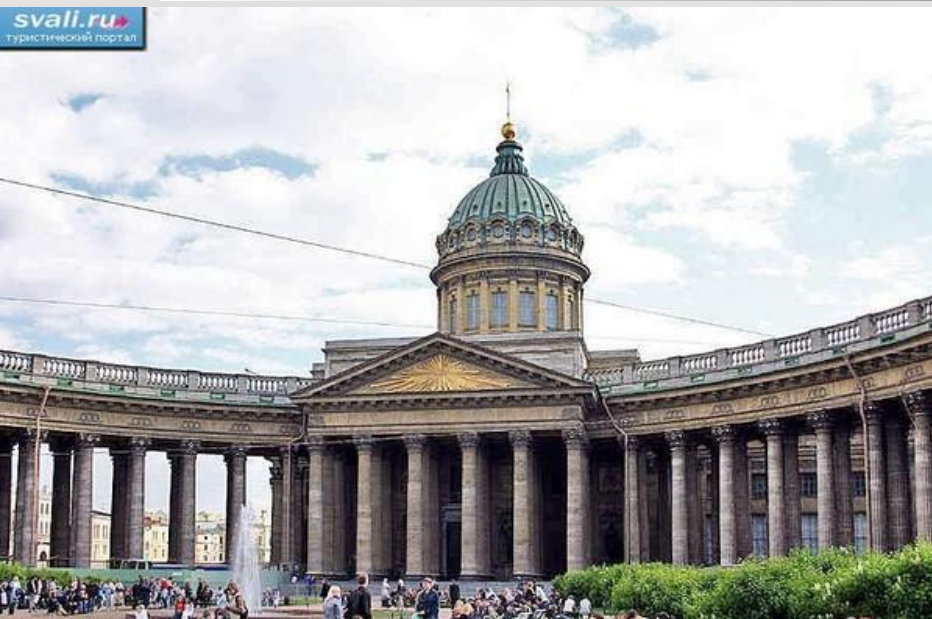

Architecture.

Волюта (итал. *voluta* — завиток, спираль) — **архитектурный** — завиток, спираль) — архитектурный мотив, представляющий собой **спиралевидный** — завиток, спираль) — архитектурный мотив, представляющий собой спиралевидный завиток с кружком («глазком») в центре. Является составной

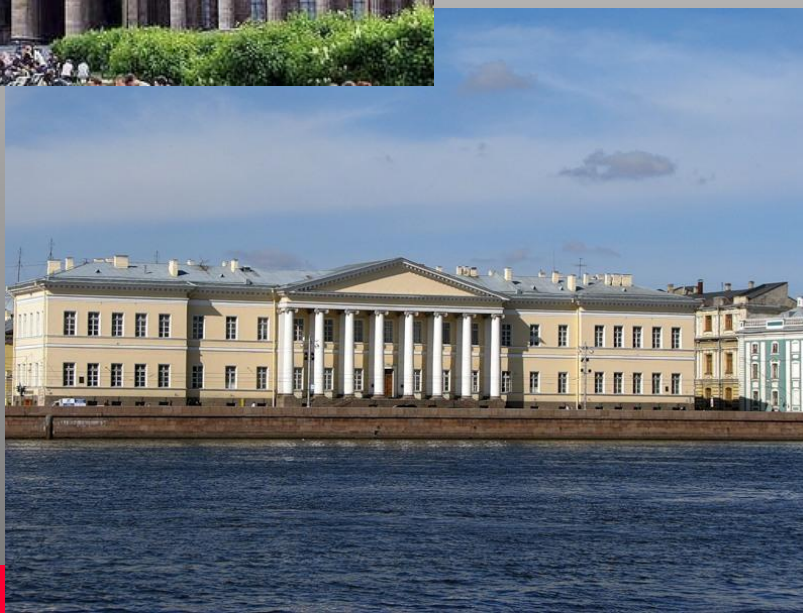
svall.ru
 туристический портал

Ордер
 Казанского собора

Ордер Биржи

Ордер
 Академии наук

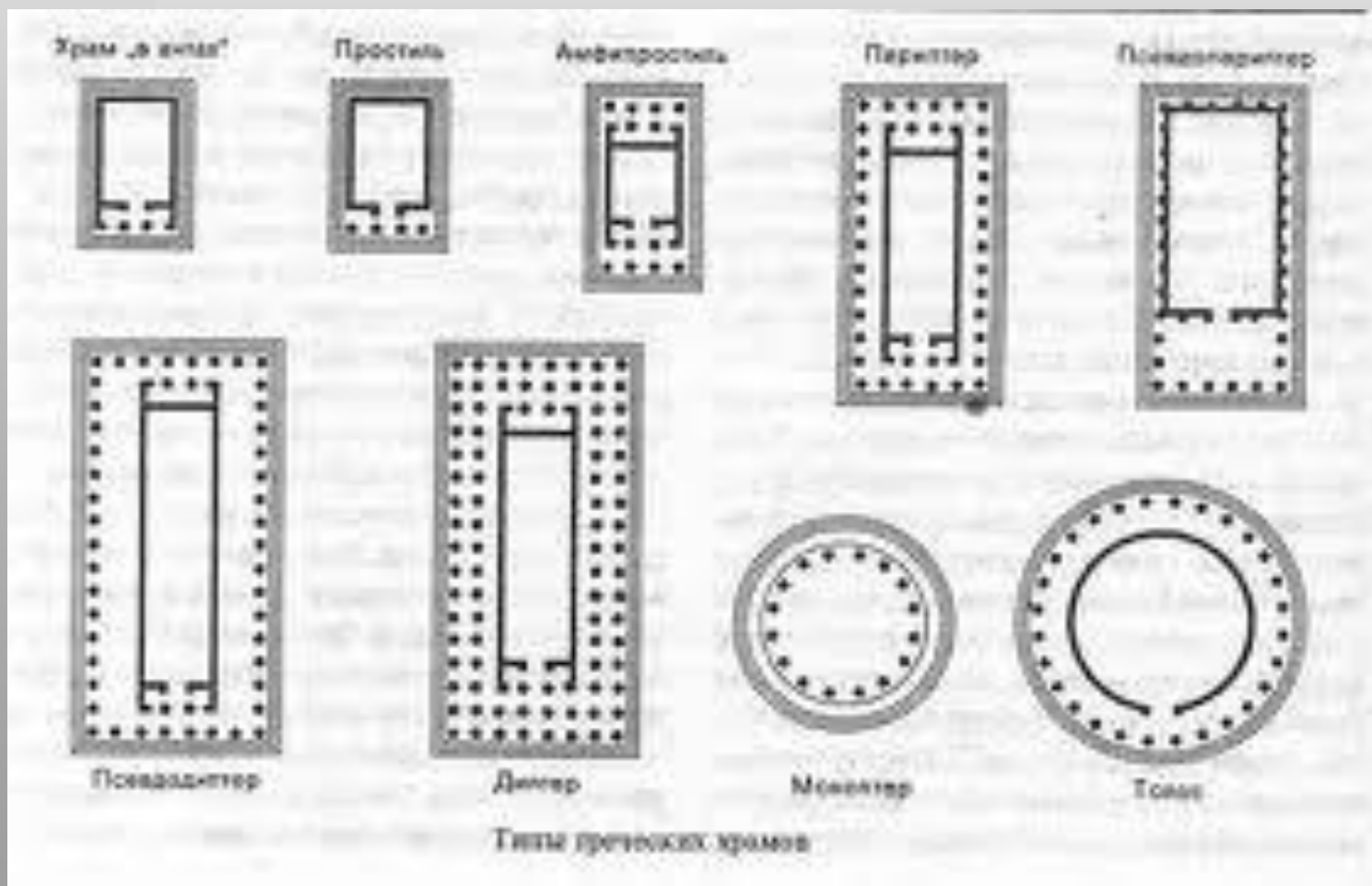

Ордер
 Исаакиевского собора

Кариатиды, атланты

Типы греческих храмов

Афинский Акрополь

Пропилеи

Храм Ники Аптерос

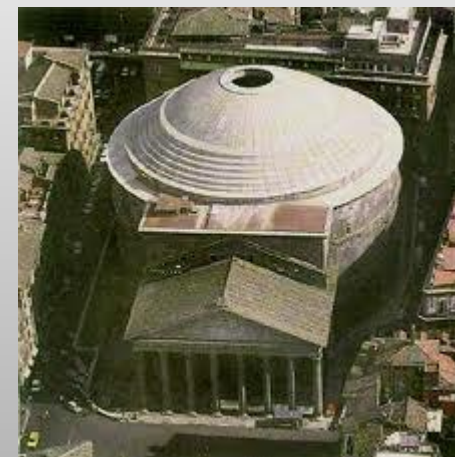
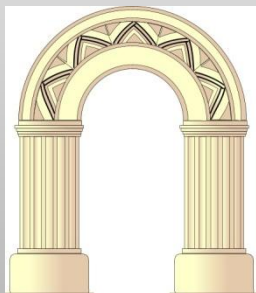

Парфенон - храм Афины Парфенос.

Мраморный дорический периптер Мраморный дорический периптер с ионическим скульптурным фризом (447-438 до н.э., арх. Иктин и Калликрат).

Храм Эрехтейон

Римская колонна, арка, купол

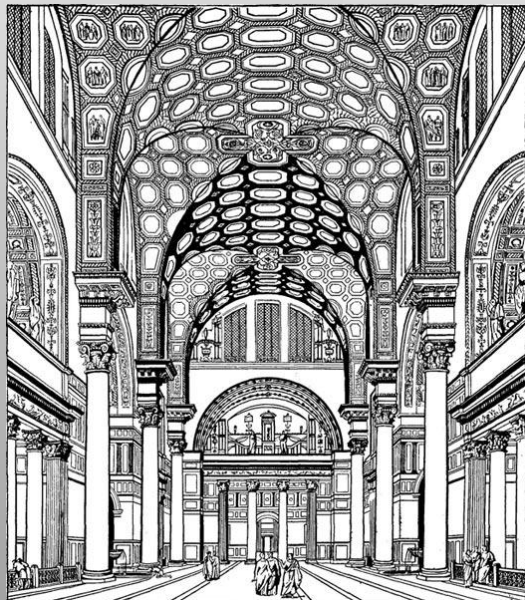

Арка Константина

Пантеон

Арочные формы

Термы

Колизей

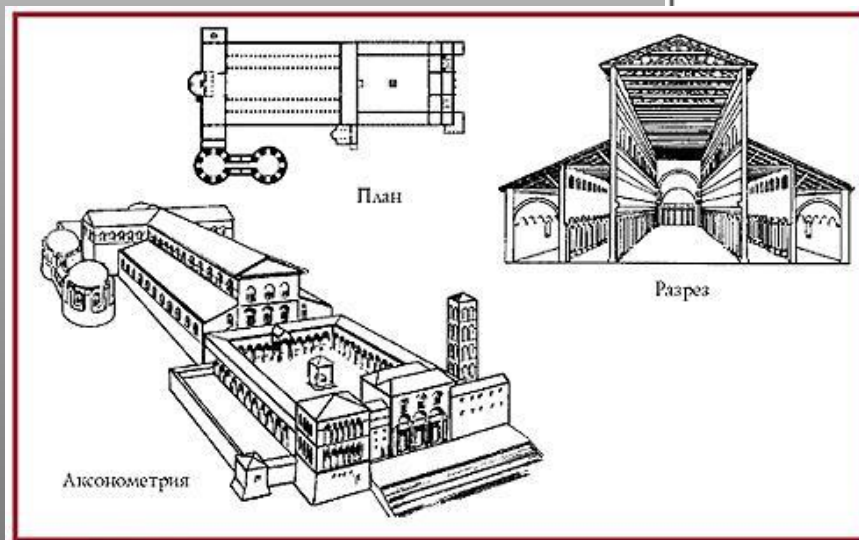
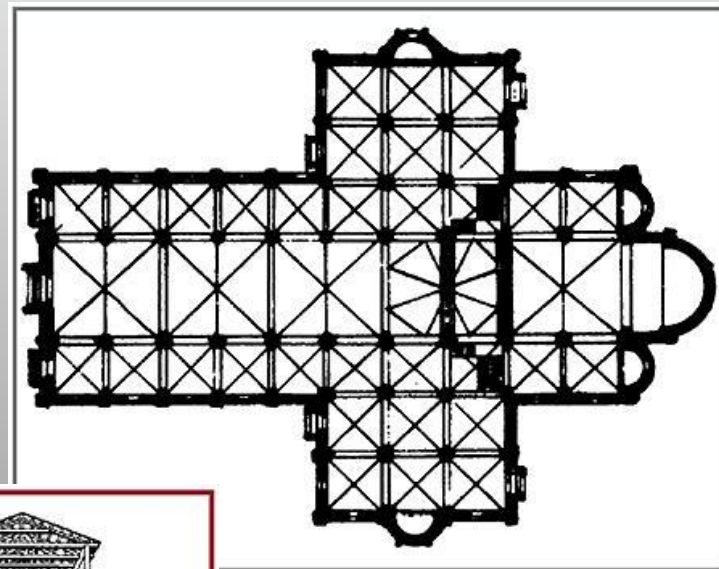
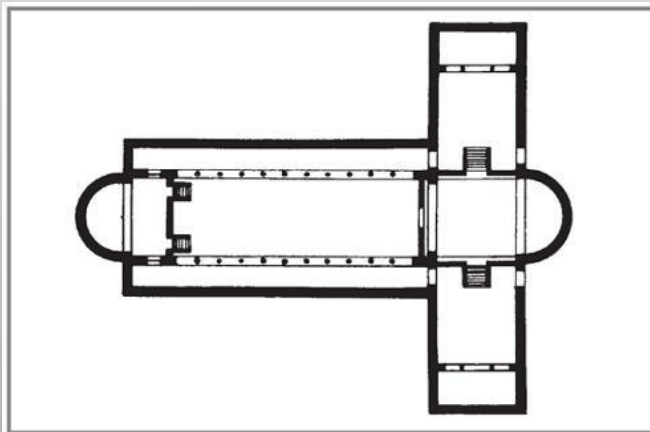

Акведук

Баптистерий. Равенна

Базилика

Рождение театра

Крупнейшие праздники в честь богов:

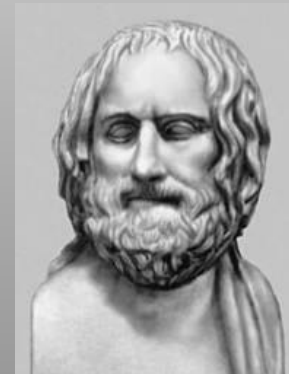
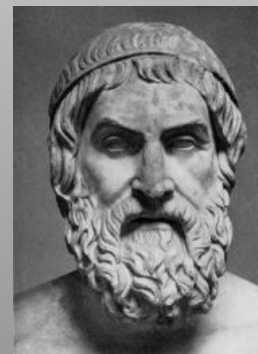
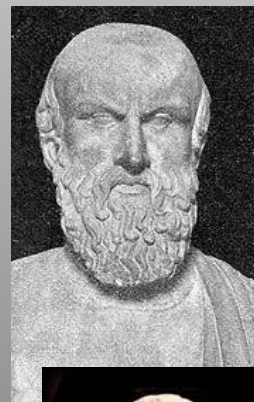
Великие Дионисии

Большие Панафины

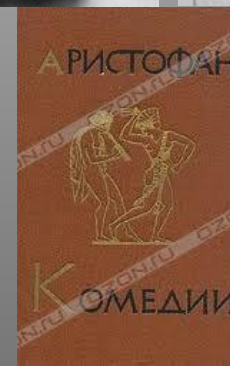
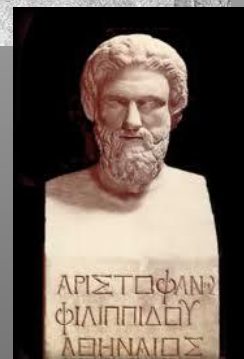
Архаика: жанр трагедии

Эсхил, Софокл, Еврипид

V в. до н.э.: жанр комедии

Аристофан

2. Средневековая культура

1. Раннее средневековье:	
V - VIII в. н. э.	культура «варваров»
VIII - IX вв. н.э.	каролингское возрождение
2. Зрелое средневековье:	
X-XII вв.	романский период
XIII-XIV вв.	готический период
3. Позднее средневековье:	
XV-XVII вв.	Особый тип культуры: Возрождение

Главные черты культуры определило христианство:

Теоцентризм

Символизм

Традиционализм

Каноничность

Августин Аврелий
(354-430)

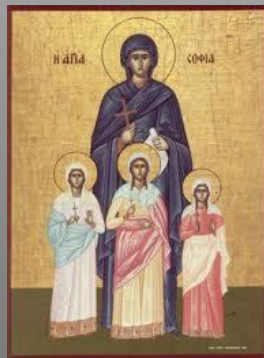
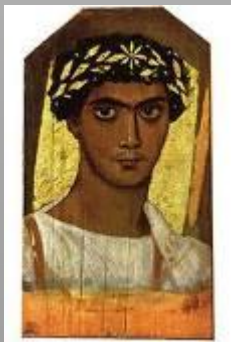
Катакомбное искусство

Учитель
(античный философ)

Добрый пастырь

Одним из наиболее распространенных символов первых веков была рыба. В греческом слове «рыба» — «Ichthus» зашифровано буквально имя Христа.

Фаюмский портрет

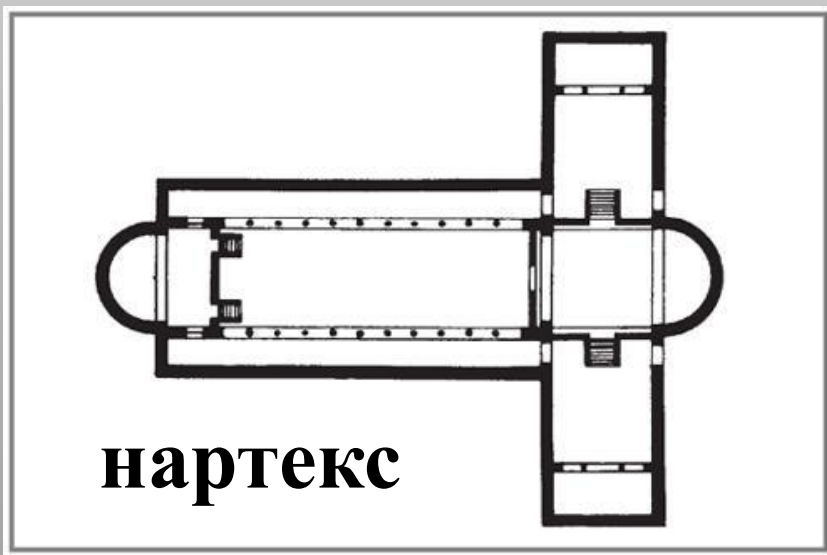
Новый идеал человека

Античность	Христианство
Ориентация на внешний мир человека	Ориентация на внутренний мир
Вера в разум	Средневековая гносеология: вера в чудо, авторитет
Культ тела	Приоритет духовного над телесным
Активность	Смирение человека
Радость бытия, полнота жизни	Аскетизм, греховность земной жизни

Ведущий вид искусства – архитектура

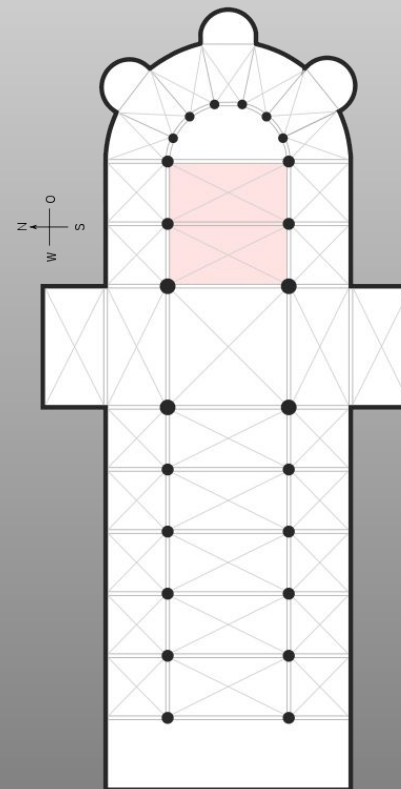
Особенность : увеличение алтарной части храма

восто

нартекс

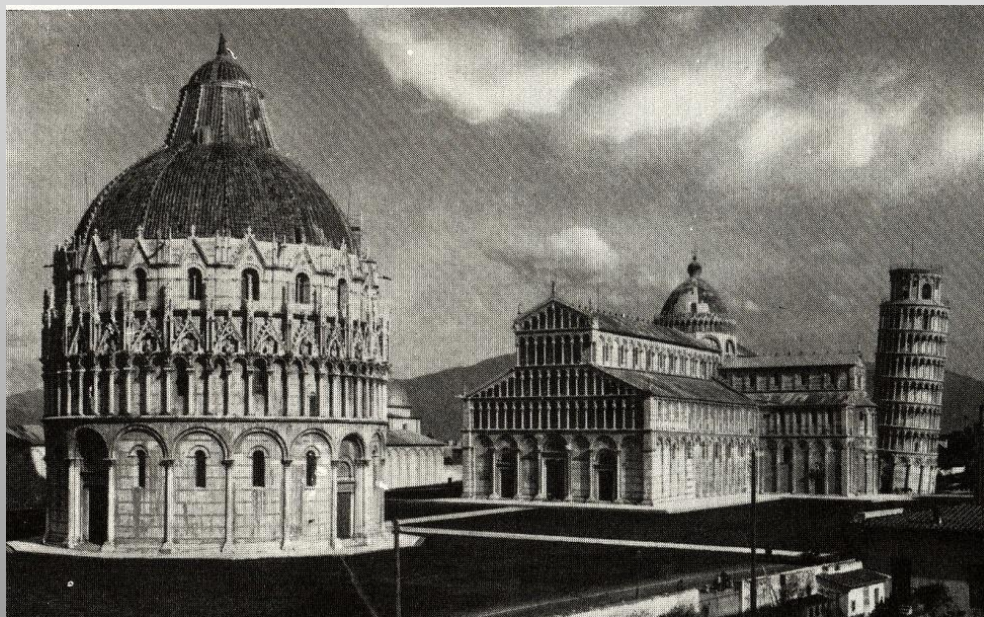
трансепт

(901)

Романский стиль. Ансамбль в городе Пиза

(901)

Замок Сюлли

Готический стиль

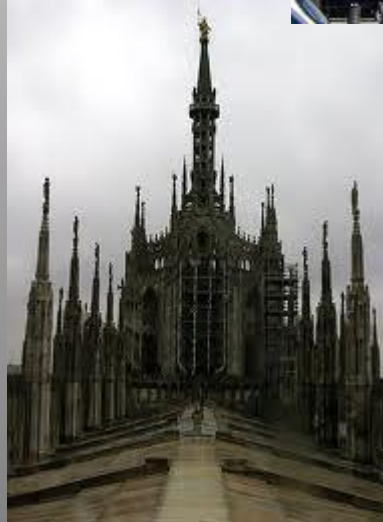

Реймский собор

Собор Парижской Богоматери

Севилья

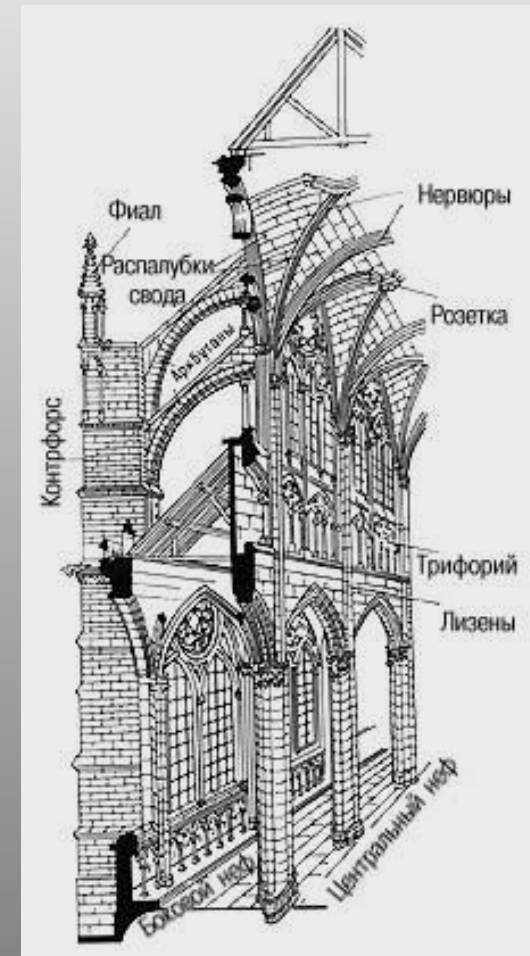
Миланский собор

Амьенский собор

Особенность конструкции

Почти вся архитектура готических соборов обусловлена одним главным изобретением того времени — новой каркасной конструкцией, что и делает эти соборы легко узнаваемыми.

(901)

Готическая скульптура

Страсбург. Центральные врата западного фасада

Собор в Наумбурге

Донаторы.
Граф Эккехард и Ута

Сравнительная характеристика

Романский собор

Готический

Базилика

Базилика

Преобладание горизонтали

Преобладание вертикали,
главный элемент – стрельчатая арка

Статуи непропорциональны,
прижаты к стене

Огромное количество скульптуры,
статуи пропорциональны,
отделены от стены

Фрески, каменная резьба

Готическая роза (круглое окно,
резьба напоминает раскрывшийся цветок); витраж

Множество башен, центральная – донжон

две башни на западном фасаде

Возводился на средства церкви

Возводился на средства городской коммуны

Возрождение

Особый тип культуры, который сформировался при переходе от средних веков к Новому времени

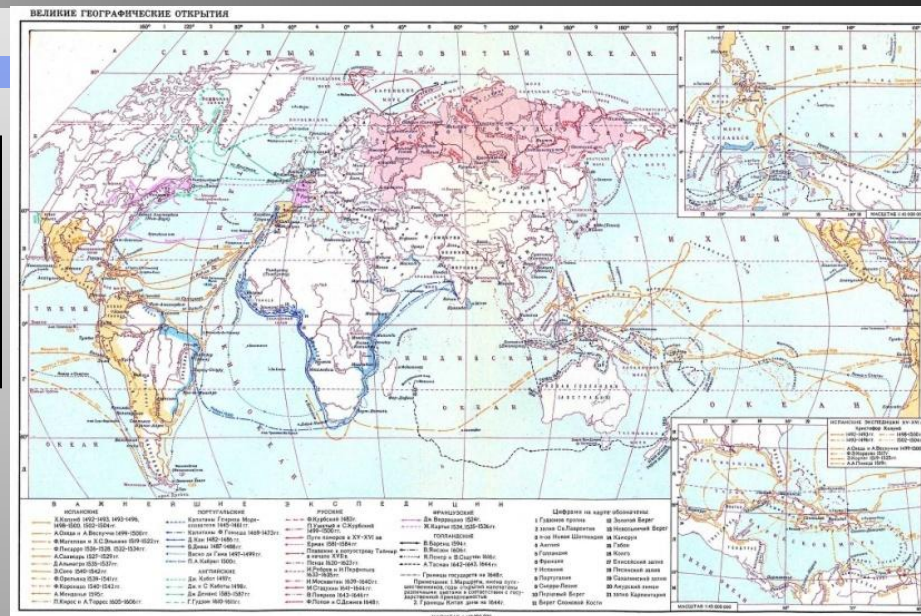

Предпосылки Возрождения

Великие географические открытия

«Техническая революция»

Появление новых социальных групп

- Открытие тропической Америки (Х. Колумб),
- открытие морского пути из Западной Европы вокруг Южной Африки в Индию (Васко да Гама),
- первая кругосветная экспедиция (Ф. Магеллан)

Парусник Магеллана «Виктория»

Новая система ценностей

Снятие запрета на всякое новшество

Превращение труда из отрицательной ценности в позитивную

Вместо аскетизма, культа страдания – интерес к реальному миру, к человеку

Переосмысление античного наследия

Идеал эпохи Возрождения

Универсальный человек
(цельная личность).
Человек – творец самого себя и своей
судьбы

Основа Ренессанса - гуманизм

Содержание гуманизма –
диалог двух культур:

- античной (гуманистической),

- средневековой, религиозной,
расколовшей мир на две части
(земную и божественную).

Итальянское Возрождение

1	Проторенессанс (предвозрождение)	конец XIII-XIV вв.
2	Раннее Возрождение	XV в.
3	Высокое Возрождение (золотой век)	конец XV-первая половина XVI в.
4	Позднее Возрождение	вторая половина XVI в.

Проторенессанс (предвозрождение)

Данте
(1265-1321)

Петрарка
(1304-1374)

(923)

Боккаччо
(1313-1375)

Предвозрождение

Поцелуй Иуды

ДЖОТТО

(1266/67-1337)

Раннее Возрождение.
«Отцы Возрождения»:
Донателло, Мазаччо, Брунеллески

Донателло

Давид

Памятник кондотьеру Гаттамелате

«Отцы Возрождения»

Брунеллески

Мазаччо

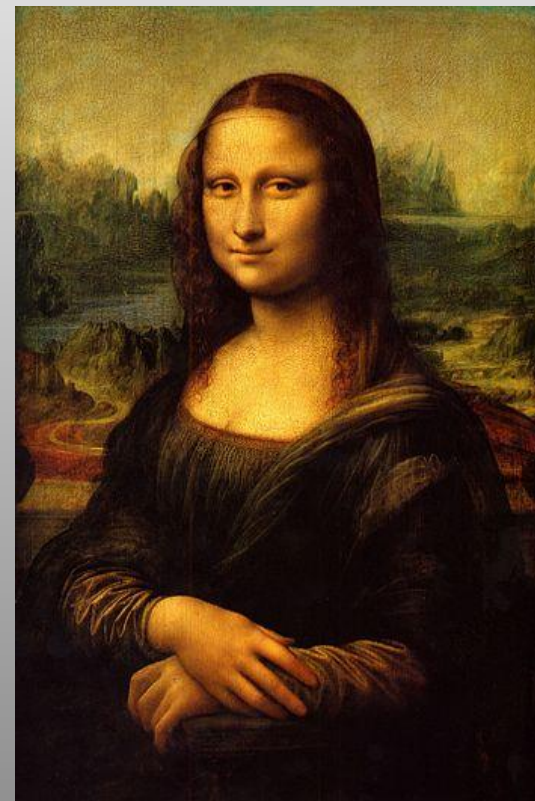
Титаны Возрождения: Леонардо, Рафаэль, Микеланджело

Леонардо да Винчи
(1452-1519)

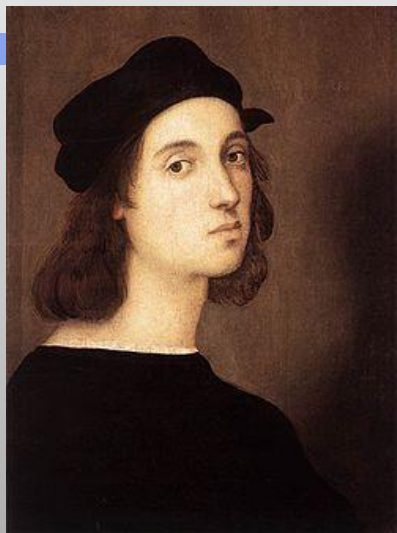

Мадонна Бенуа

Мона Лиза
(Джоконда)

Рафаэль (1483-1520)

Сикстинская Мадонна

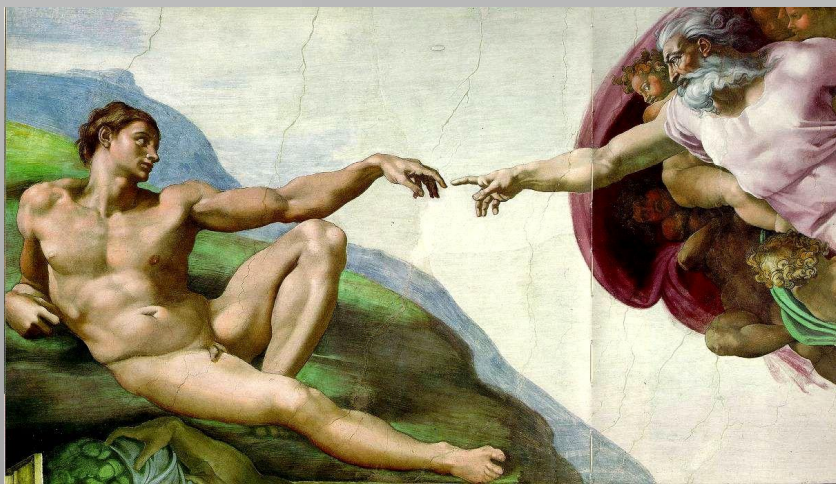

Мадонна Конестабиле

Микеланджело (1475-1564)

Пьета

Сотворение Адама

Микеланджело

Собор св.Петра в Риме

А.Палладио Вилла Ротонда

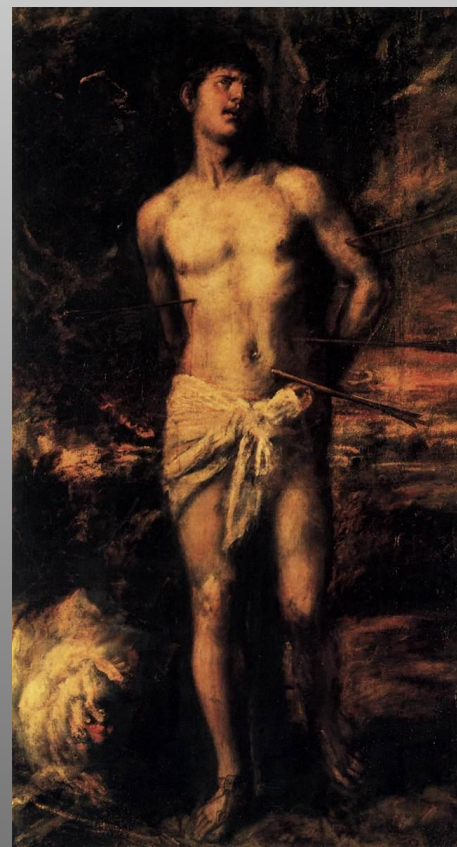

Позднее Возрождение

Джорджоне. Юдифь

Тициан. Святой Себастьян

Северное Возрождение

Общее в культуре итальянского и Северного Возрождения:	открытие природы и человека
Отличие:	источники и пути открытия

Италия

через освоение античного наследия

Нидерланды

на фоне освободительной войны против феодально-католической Испании

Германия

На фоне движения за церковную реформу

Франция

На фоне утверждения абсолютной монархии

Мартин Лютер

1526 г. Лукас Кранах Старший.

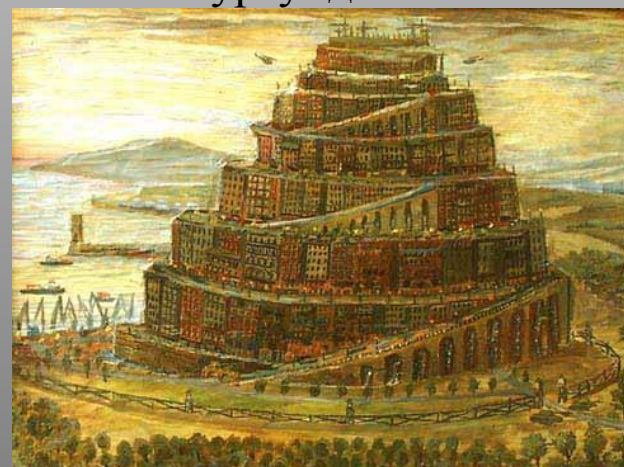
(901)

Гентский алтарь

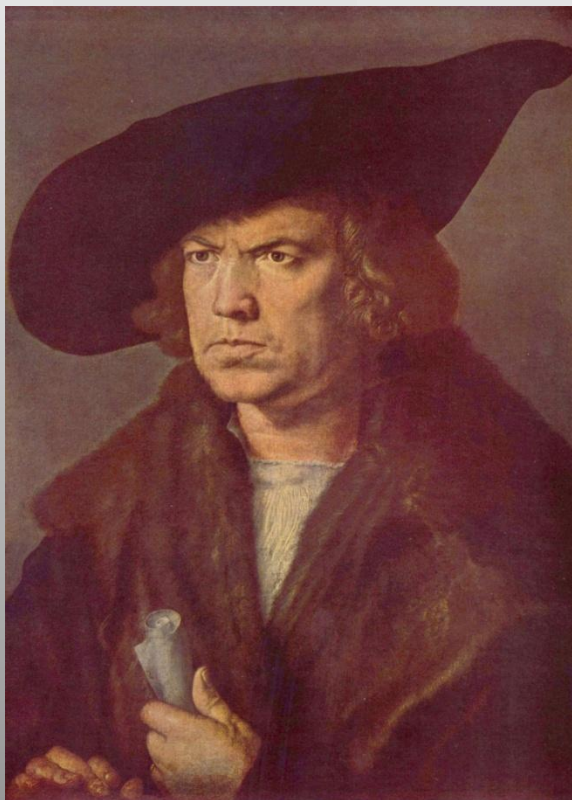
Я. ван Эйк (ок. 1390-1441).
Портрет четы АрнольфиниИ. Босх (1450-1516)
Корабль Дураков

Рогир ван дер Вейден (1400-1464)

Портрет Антуана
БургундскогоЖенский
портретПитер Брейгель Старший (1525/30-1569)
Вавилонская башня

Германия

А.Дюрер (1471-1528).
Портрет неизвестного

Ганс Гольбейн Младший
(1497-1543).

Портрет Эразма Роттердамского

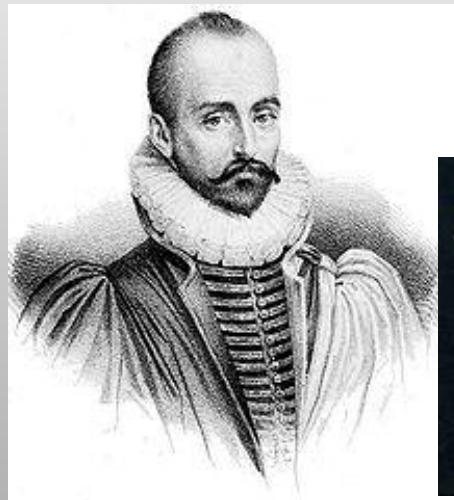
Лукас Кранах Старший
(1472-1553).

Портрет Мартина Лютера

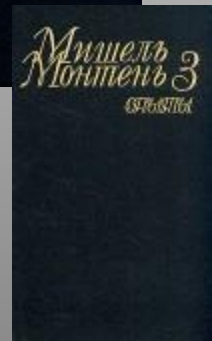
Гуманисты Франции

Франсуа Рабле
(1494-1553)

Мишель де Монтень
(1533-1592)

Развитие гуманизма

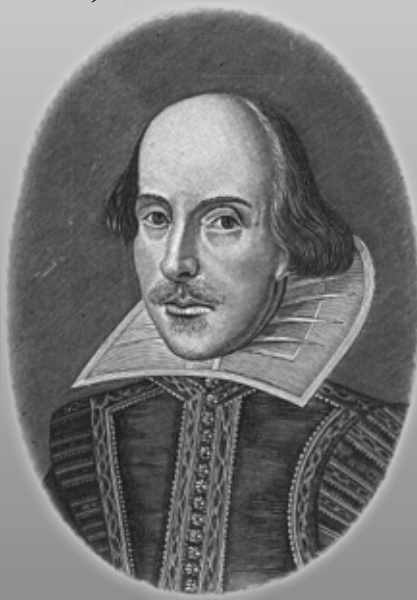
● Англия.

Томас Мор (1478-1535)

Уильям Шекспир (1564-1616)

Г.Гольбейн. Томас Мор

У.Шекспир.
Гравюра Друшаута

● Испания

Мигель де Сервантес (1547-1616)

3. Общие черты культуры Нового времени (XVII-XIX вв.):

гуманизм (лат. *humanus* – человеческий)

антропоцентризм (греч. человек и центр)

сциентизм (лат. *scientia* – наука)

рационализм (лат. *ratio* – разум)

Предпосылки:

<p>Изменения в экономике, политике, социальных отношениях</p>	<p>Развитие промышленности; образование буржуазных республик в Нидерландах и Англии; появление класса буржуазии</p>
<p>Развитие естественных наук (XVII век – «век гениев»)</p>	<p>Небесная механика (Коперник, Галилей); земная механика (Бойль, Торичелли, Паскаль, Лейбниц); математика (Ньютон); изобретение микроскопа (Левенгук) и т.д.</p>
<p>Развитие философии</p>	<p>Гносеологические проблемы: - рационалисты, - эмпирики</p>

Новая картина мира

Мир как результат эволюции материи, управляемой механическими законами, а не Божественным провидением

Художественные стили (XVII в.)

Ансамбль Версаля

Барокко

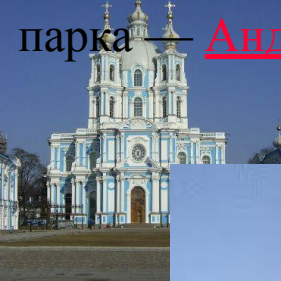
Классицизм

Архитекторы — Луи Лево и Жюль Ардуэн-Мансар
 Архитекторы — Луи Лево и Жюль Ардуэн-Мансар, создатель парка — Андре Ленотр.

Русский музей

СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Барокко

Ф.Борромини (1599-667)

Церковь Сант Анъезе в Риме

Церковь Сан Карло

Л.Бернини

(1598-1680):

Колоннада площади

Собора Св.Петра в Риме

Классицизм

(901)

Мильтон (Англия)**Расин****Корнель (Франция)****Мольер**

*Голландия***Реализм**

Ф.Халс.

Мальчик, играющий
на скрипке

Якоб ван Рейсдал.
Мельница в Вейке

Рембрандт.
Саския

Испания

«Золотой век живописи»:

Х.Рибера.
Диоген с фонарем

Ф.Сурбаран.
Чашка и вазы

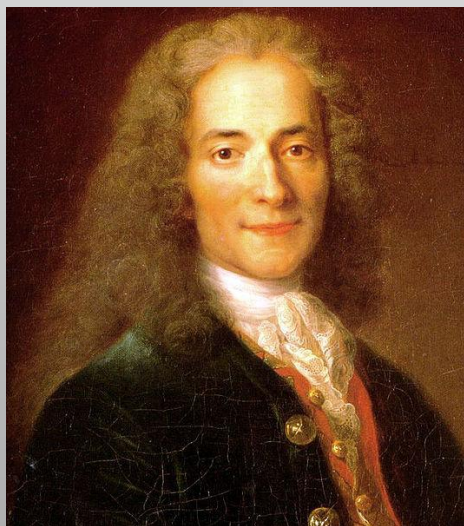
Эль Греко.
Автопортрет

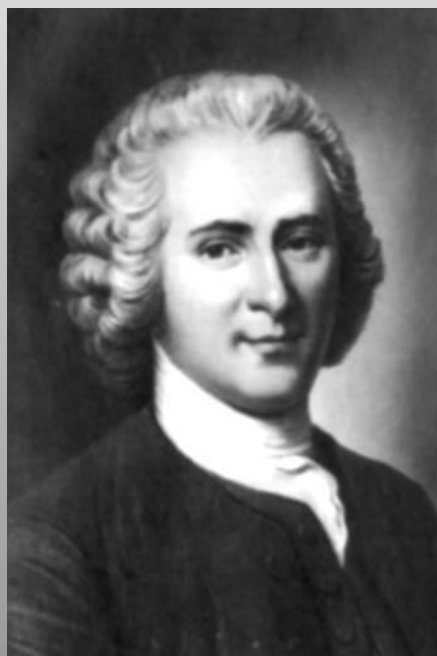
Д.Веласкес.
Менины

XVIII век – век Просвещения

Основные идеи эпохи	разум и просвещение
Крупнейшие представители Просвещения	Дж.Локк (Англия), Ф.Вольтер, Ж.Ж.Руссо, Ш. Монтескьё, П.А.Гольбах, К.А. Гельвеций, Д.Дидро (Франция), Г.Э.Лессинг, И.Г.Гердер, Ф. Шиллер, И.В.Гёте, И.Кант, Ф. Гегель (Германия), Т. Джефферсон, Б.Франклин (США)

Вольтер
(1694-1778)

Руссо Жан Жак
(1712-1778)

Дидро Дени
(1713-1784)

XIX в.: культурная парадигма.

Предпосылки «переоценки ценностей».

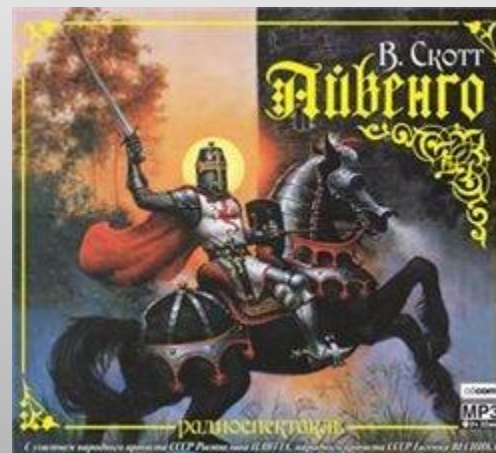
Главная ценность индустриальной цивилизации	технический прогресс и наука
«Золотой век» науки:	Открытия в области физики, химии, биологии, астрономии, геологии, медицины
Особенность научного знания:	сциентизм
Картина мира:	Кризис христианского мировоззрения; Природа – универсальная кладовая, неисчерпаемый источник материалов и энергий

Искусство

Характерные черты искусства XIX в.	отсутствие единой эстетической доминанты, начало «децентрализованного», полицентричного типа художественной культуры
Стили:	Романтизм
	Классицизм, ампир
	Реализм
Декаданс: направления	Импрессионизм, Постимпрессионизм, символизм

Романтизм.

В.Гюго, Д.Байрон, В.Скотт, Г.Гейне

Романтизм. Р.Вагнер, Н.Паганини

Романтизм.

Э.Делакруа, Т.Жерико, У.Тернер

Классицизм.

Ж.О.Д.Энгр, Ж.Л.Давид

Реализм.

О.Бальзак, Г.Мопассан, Ч.Диккенс, Э.Золя, Стендаль

Всем

Воспринимавшим этот спектр
мнений
Спасибо за внимание и терпение!