

# **КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО АНТИЧНОСТИ**

## **«АНТИЧНОСТЬ»**

(от лат. *antiquitas* – древность)

– термин, возникший в эпоху Возрождения у итальянских гуманистов, обозначающий культуру Древней Греции, эллинистических государств и Древнего Рима.

# **Античная культура делится на 3 периода:**

- **Ранняя античность** II тыс. до н. э. – II в. до н. э. – развитие греческой культуры
- **Классическая античность** I в. до н. э. – II в. н. э. – золотой век, время единства греко-римской цивилизации
- **Поздняя античность** III—VI вв. н. э. – распад Римской империи

# В период расцвета в ареал античной культуры входило все Средиземноморье



# **Общая характеристика Античной культуры**

# Интерактивность

античная культура сложилась в результате взаимодействия и культурного диалога многих народов, греки и римляне заимствовали важнейшие достижения других культур

# Космологизм

мироздание понимается как **космос** — упорядоченное бытие, которое обладает мерой, гармонией, симметрией и красотой. С космологией тесно связана вся научная, литературная, мифологическая, философская мысль античного мира

# Рационализм

- познание мира с помощью разума.
- Разум, трактуется как верховный властитель и арбитр, устанавливающий истинное положение вещей и главная сила, управляющая миром.
- Способность мыслить рационально выступает как самое важное достоинство человека.
- Впервые интеллектуальная сфера отделяется от религии и повседневной практики и появляется *философия* (любовь к мудрости) – мышление абстрактными понятиями, из которой впоследствии выделяются науки.



# Антропоцентризм и телесность

- Человек – центр мира и мера всех вещей.
- Космос наделяется человеческими характеристиками, боги изображаются в виде людей
- Человек понимается как гармоничное соединение добродетельной души и прекрасного тела (*калокагатия*). Тело есть образ души
- Эти черты воплотились в искусстве – скульптуре, архитектуре

# Состязательность

- Спор, соревнование выступают основной формой бытия философии, искусства, политики, повседневной жизни
- Наиболее ярко эта характеристика проявилась в Олимпийских играх, театре, гладиаторских боях

# Фатализм

- над всем миром, в том числе и над богами господствует *fatum* – судьба, рок, неизбежность
- Из этого рождается античный героизм – зная свою судьбу герой все равно выходит на поединок с ней, его бесстрашие возвышает его над судьбой, хоть и приводит к гибели (эпос, трагедия)

# Олимпийские боги

<b>Зевс (Юпитер) –</b>	<b>бог-громовержец, повелитель неба</b>
<b>Аид (Плутон) –</b>	<b>правитель царства мертвых</b>
<b>Посейдон (Нептун) –</b>	<b>владыка морей</b>
<b>Гера (Юнона) –</b>	<b>покровительница семьи и брака</b>
<b>Деметра (Флора) –</b>	<b>богиня природы, растительного мира</b>
<b>Гестия (Веста) –</b>	<b>богиня домашнего очага</b>
<b>Артемиды (Диана) –</b>	<b>богиня охоты, плодородия</b>
<b>Аполлон (Феб) –</b>	<b>покровитель искусств, целитель</b>
<b>Афродита (Венера) –</b>	<b>богиня любви и красоты</b>
<b>Афина (Минерва) –</b>	<b>богиня мудрости и справедливости</b>
<b>Арес (Марс) –</b>	<b>бог войны</b>
<b>Дионис (Вакх) –</b>	<b>бог виноделия, покровитель театра</b>
<b>Гермес (Меркурий) –</b>	<b>покровитель торговли</b>

- Боги представлялись в виде телесно прекрасных, идеальных людей, со всеми человеческими слабостями и пороками, но превосходящие людей могуществом и наделенные бессмертием
- По могуществу богам не уступали герои, но так как они были детьми богов и людей, то они не наследовали бессмертие

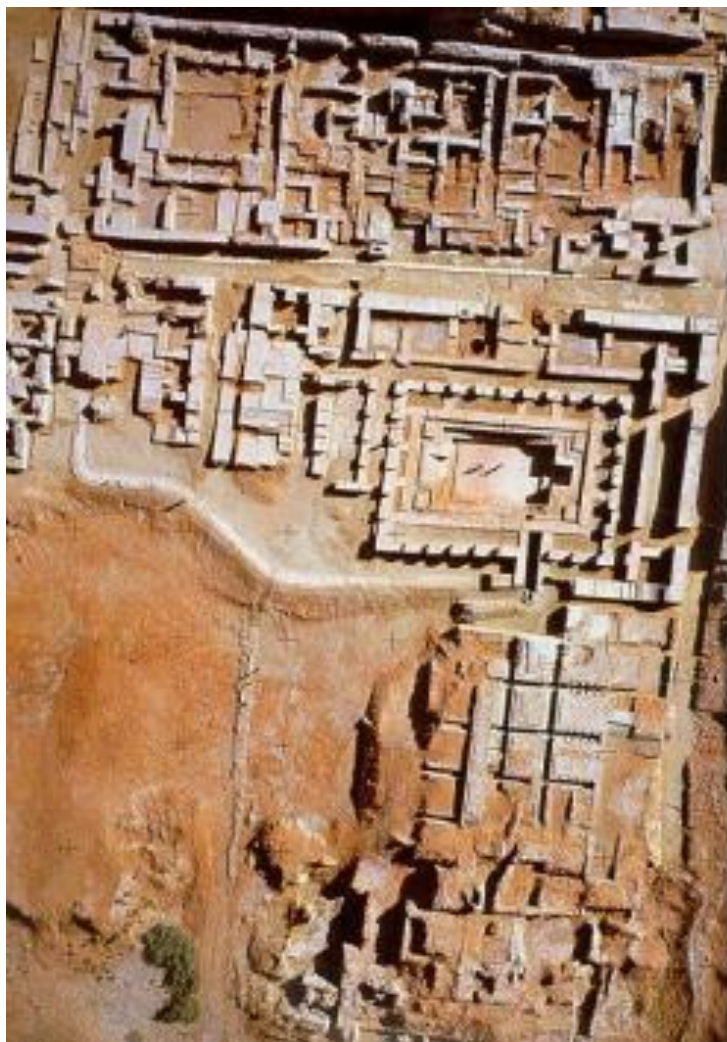
# Древнегреческая культура делится на 5 периодов:

- Эгейская (Крито-микенская) культура – III тыс. – XII век до н.э.
- «Гомеровский период» («темные века») – XI – VIII века до н.э.
- Архаический период – VII – VI века до н.э.
- Классический период – V – IV века до н.э.
- Период эллинизма – IV – I века до н.э.

# Эгейская культура (Крито-микенская)

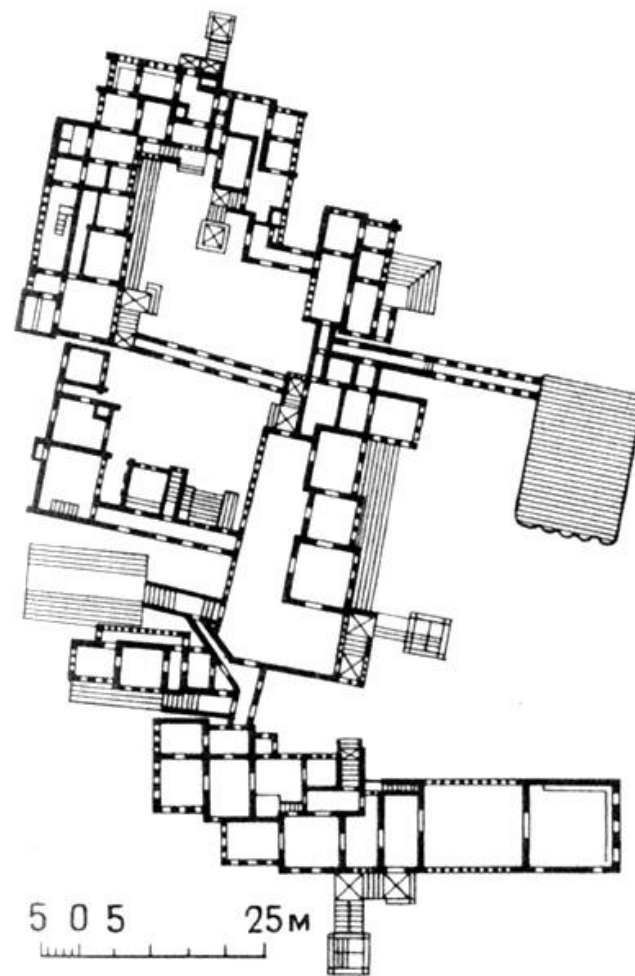
## (III тыс. – XII в. до н.э.)

- Центры – о. Крит и г. Микены
- Правитель – царь и верховный жрец
- Культ быка, элементы тотемизма в религии
- Зачатки мифологических сюжетов (Минотавр)
- В искусстве влияние Древнего Египта
- Существовала письменность (линейное письмо, не расшифровано)
- Исчезла в результате извержения вулкана и была завоевана греками-ахейцами (ассимиляция), позже дорийцами.



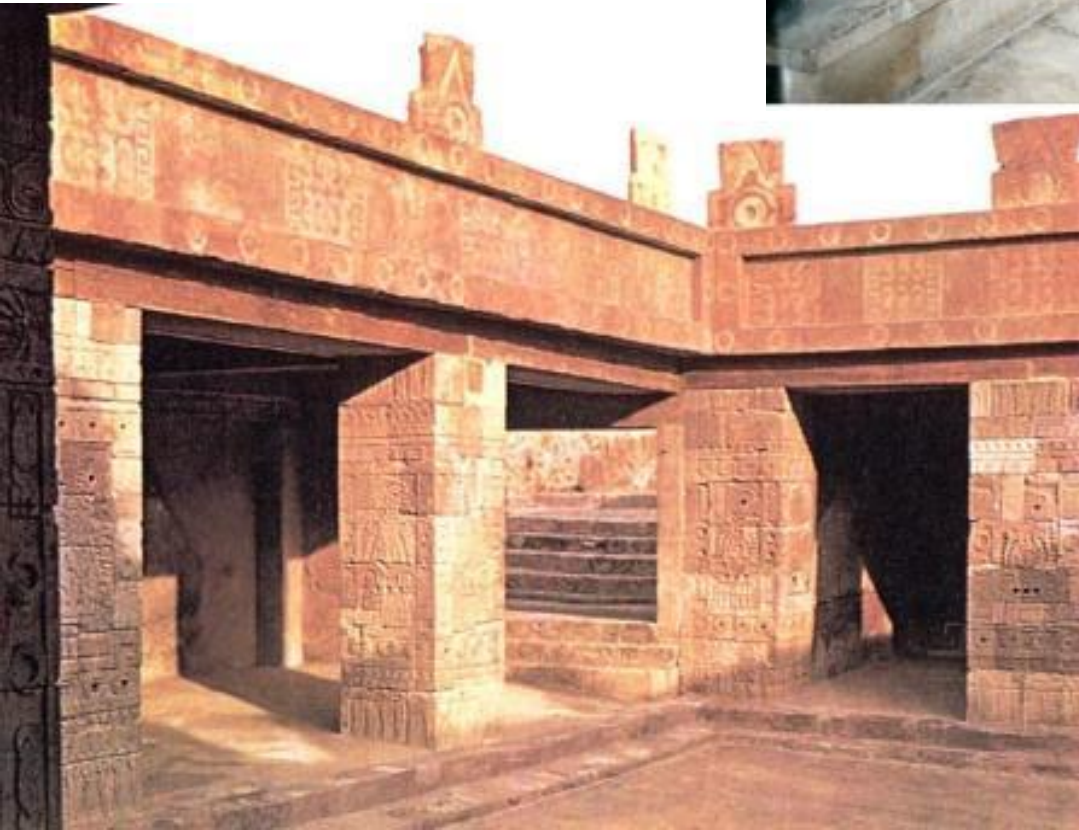
**Он не имел четкой планировки и напоминал запутанный лабиринт.**

**Мастер Дедал создал Кносский дворец и лабиринт для Минотавра**



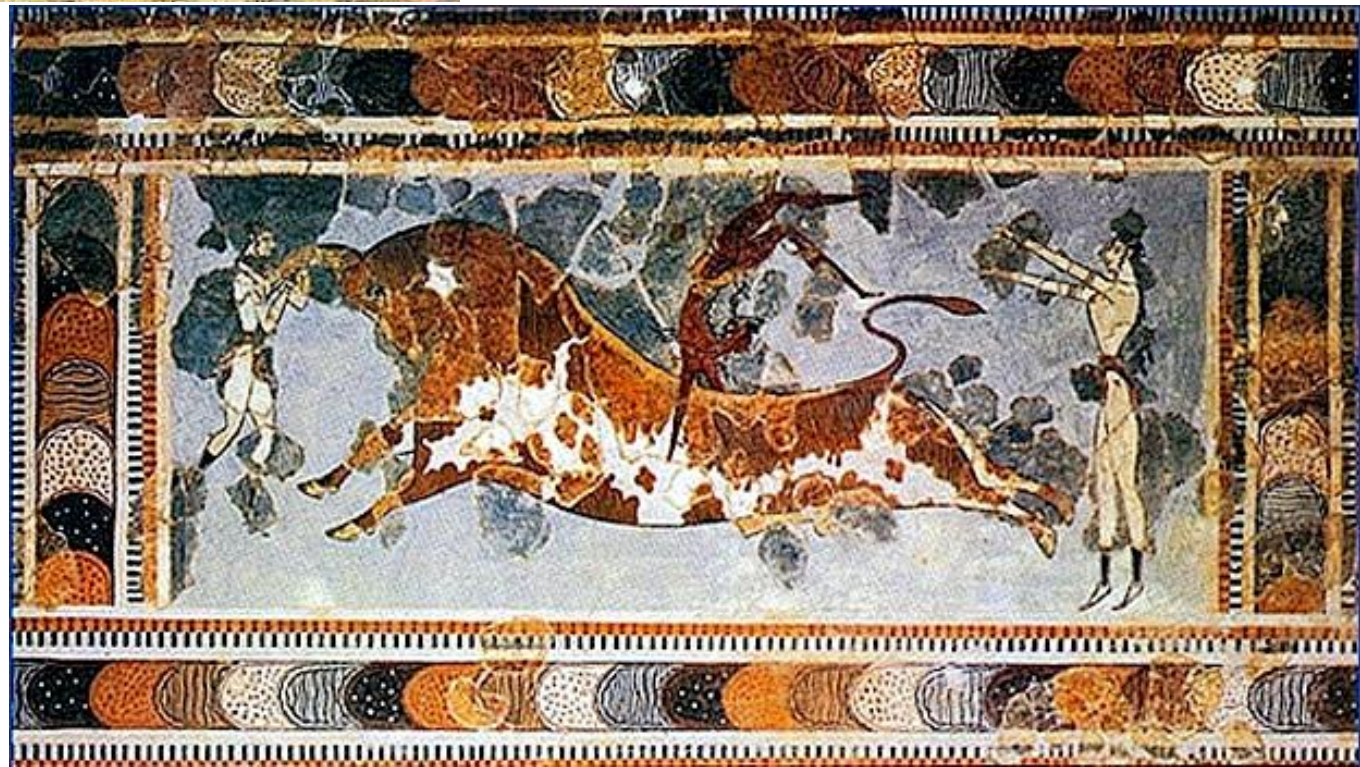


## Тронный зал



**В центре прямоугольный двор с пристройками разных времен.**







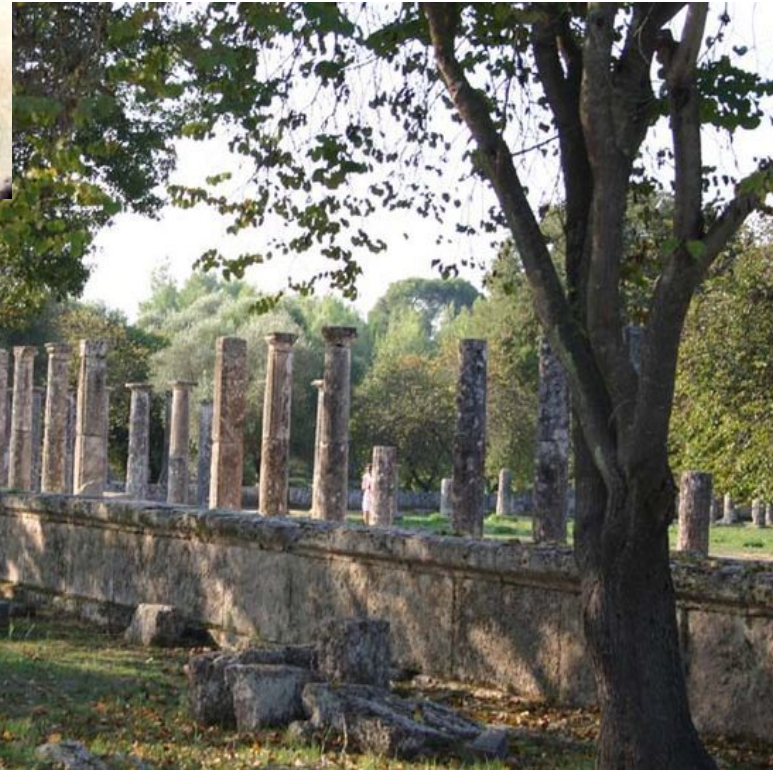
# Гомеровский период (темные века)

(XI – VIII вв. до н.э.)

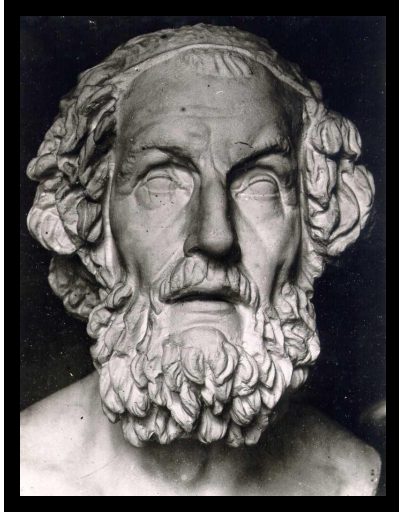
- Заселение Балканского полуострова племенами ахейцев, дорийцев, ионийцев, эолийцев
- Возникновение первых полисов – городов-государств – Коринф, Афины, Дельфы, Фивы
- Формирование Олимпийской мифологии, возникновение святилищ в Олимпии и Дельфах
- Возникновение эпической поэзии – аэдом (бродячий поэт) Гомером созданы «Илиада» и «Одиссея»
- Начало Олимпийских игр
- Вазопись: геометрический стиль (до VIII в. до н.э.), ориентализирующий стиль (VII в. до н.э.)



Святилище в Дельфах



Святилище в Олимпии



*Гомер*

«Илиада» — эпическая поэма, приписываемая Гомеру, древнейший из сохранившихся памятников греческой литературы. Основой для неё послужили многочисленные сказания Древней Греции о подвигах древних героев.

Действие отнесено к десятому году осады Трои (Илиона) соединённым ополчением греческих вождей. Сказания о предшествующих событиях похищение Елены Парисом, выступление греков (ахейцев) под верховным начальством Агамемнона, фигуры главных вождей (Агамемнон, Менелай, Ахилл, Одиссей, Нестор, Диомед, Аякс Малый, Аякс Великий, Идомей и др., троянский царь Приам, его сыновья Гектор, Парис и т. д.), равно как и исход войны (гибель Трои), предполагаются в Илиаде известными.

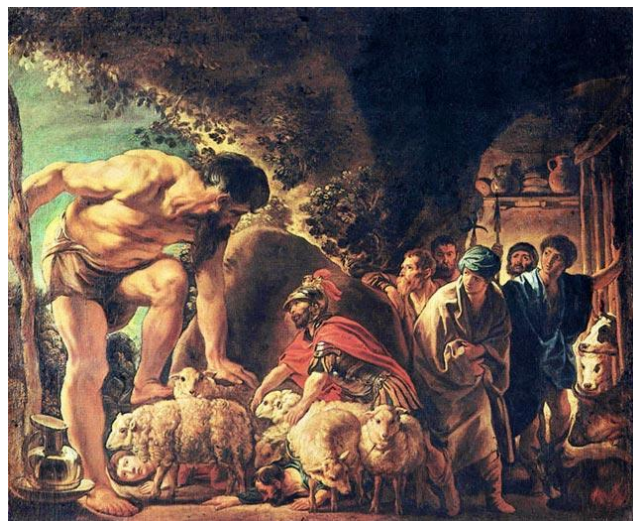


*Рукопись «Илиады»  
V век*

**«Одиссея»** — вторая классическая поэма, приписываемая Гомеру. Создана в VIII в. до н. э. Рассказывает о приключениях Одиссея, героя Троянской войны, во время его возвращения на родину, а также о приключениях его жены Пенелопы, ожидавшей Одиссея на Итаке.



**Одиссей со спутниками  
выкалывают глаз Полифему.  
Роспись чернофигурного килика**



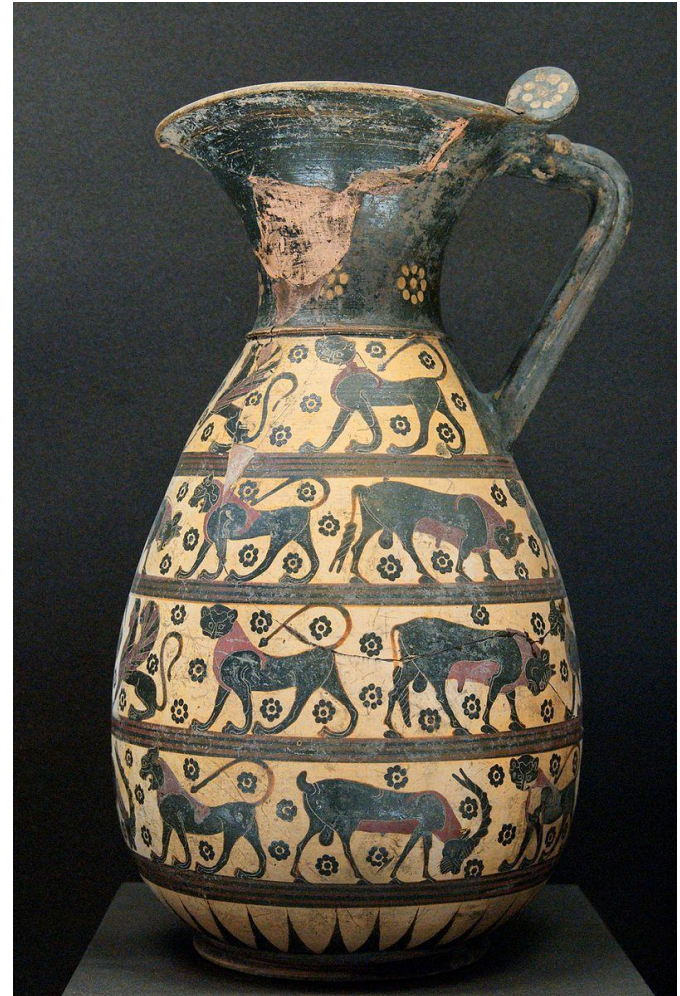
**Одиссей в пещере Полифема**



# Вазопись

Геометрический стиль (до VIII в. до н.э.)

Ориентализирующий стиль (VII в. до н.э.)



Первое упоминание об Олимпийских играх относится к 776 г. до н.э. Проводились каждые 4 года в честь Зевса. На время игр прекращались войны. В состязаниях могли участвовать свободные, не привлекавшиеся к суду эллины, за исключением женщин.



### **Состязания:**

**Бег** - включая бег в полном вооружении

**Единоборства** - кулачный бой, панкратион, борьба

**Пентатлон** (пятиборье) - бег, метание диска, метание копья, прыжок в длину и борьба

**Конные бега**

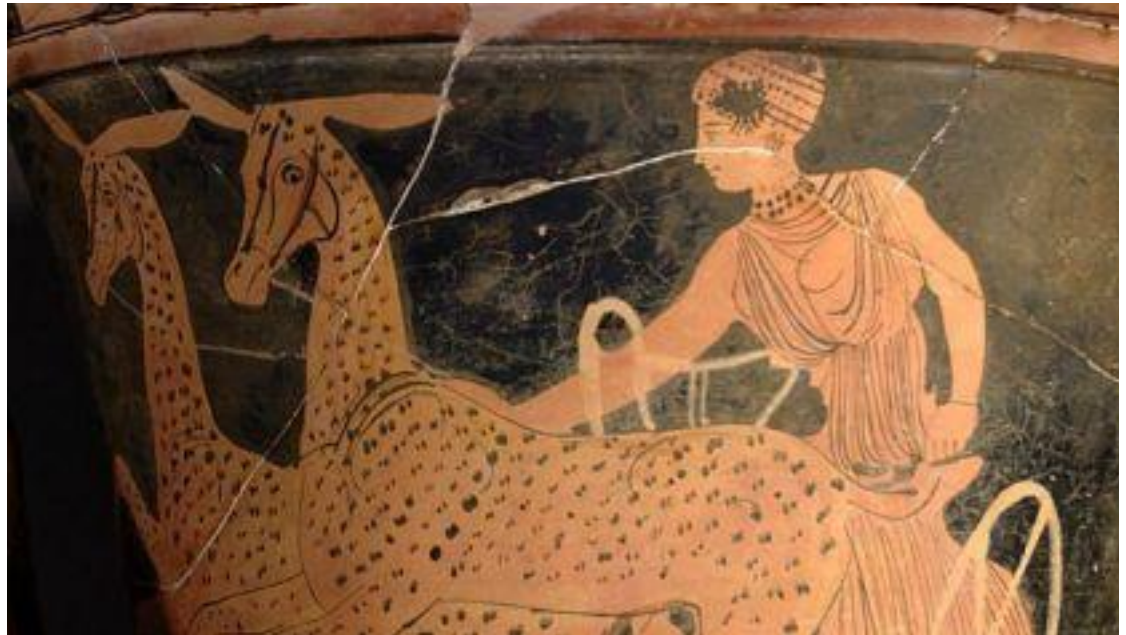


В качестве зрительниц на Олимпийские игры допускались только девушки. Женщинам этого не позволяли, за исключением жрицы богини Деметры, которая следила за ходом Олимпийских игр из алтаря.

Женщина, которой удалось победить в соревнованиях среди мужчин, была спартанкой знатного царского рода. Ее звали Киниска и она была сестрой спартанского царя Агесилая, при котором Спарта (в конце V – начале IV веков до н.э.) достигла пика своего могущества и влияния в Средиземноморье.

Киниска занималась разведением лошадей. Выставленные Киниской на Олимпийских играх четверки лошадей приходили к финишу первыми на двух Олимпийских играх 396 и 392 годов до н.э.. А поскольку победителем считался владелец упряжки – Киниске полагался лавровый венок и все связанные с победой почести, включая памятник. Согласно историку Павсанию Киниска на памятнике в свою честь написала:

*Мои отцы и братья  
были спартанскими царями,  
Я одержала победу –  
с командой  
быстроногих коней  
И воздвигла этот памятник  
я, Киниска.  
Я говорю, что я единственная  
женщина в Греции  
Завоевавшая этот венок.*



**Гимна́сий** (от др. греч. «голый», «обнаженный») – общественное образовательное учреждение для физического воспитания юношей старше 18 лет, где упражнялись в обнаженном виде.

**Пале́стра** (от др. греч. – борьба) - частная гимнастическая школа в Древней Греции, где занимались мальчики с 12 до 16 лет. Часто палестрами назывались площадки для упражнений в гимнасии.

Мальчики в палестрах также упражнялись в обнаженном виде.

Девушки и женщины в гимнасии и палестры не допускались.



# Школы для девушек - гетер

Гетеры – это свободные женщины, которые учились в специализированных школах (одной из лучших была школа в Коринфе) музыке, искусству, риторике, танцам, умению одеваться, науке, а главное – умению понравиться. Гетеры служили моделями для художников и скульпторов; они приветствовали поэтов в театре и ораторов в академиях. Они были украшением праздника, всякой военной и гражданской церемонии.

В историю вошли имена подруг великих людей:

**Археанасса** – подруга Платона,  
**Компаста и Таис** – подруги

Александра Македонского  
**Аспазия** - жена афинского архонта Перикла.

**Фрина** – подруга скульптора Праксителя

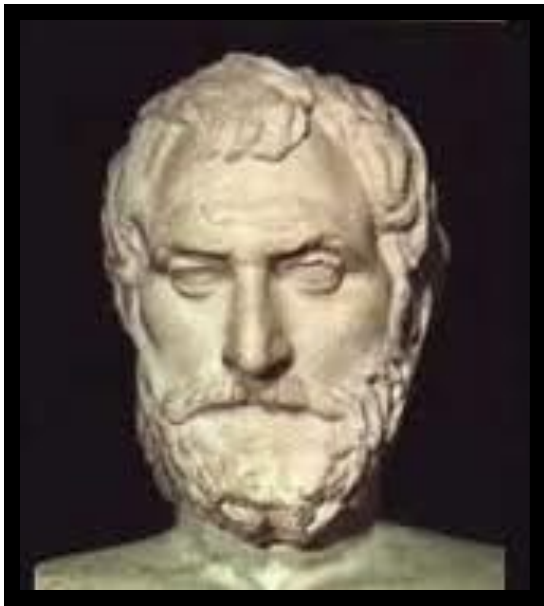


Фрина была моделью скульптора Праксителя для статуи богини Афродиты Книдской. За это Фрину обвинили в святотатстве и призвали к ответу в суде. Когда у ее защитника закончились аргументы, он обнажил тело натурщицы, и пораженные ее красотой судьи сняли все обвинения.

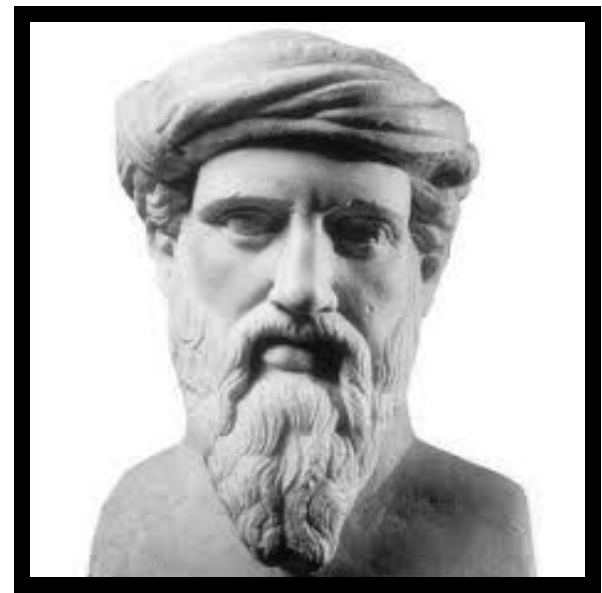


# Архаический период (VII – VI вв. до н.э.)

- Колонизация греками других регионов.
- Складывается система права в реформах Солона и Клисфена
- Первая философская система – натурфилософия – философия природы (Анаксимандр, Фалес, Пифагор).
- Литература – эпос и лирика (Гесиод, Алкей, Сафо)
- Архитектура – складывается типы храмов – периптер и диптер
- Скульптура – отсутствие индивидуализации и статичность (куросы и коры)
- Вазопись – чернофигурный и краснофигурный стиль



Фалес

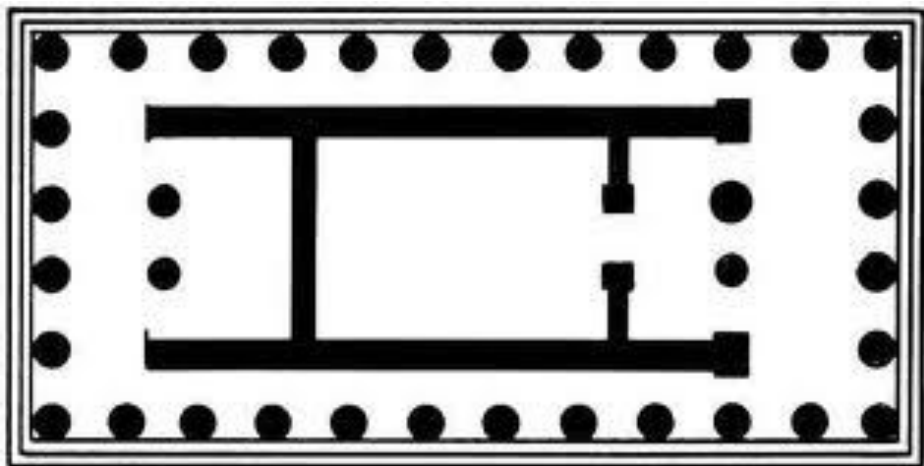


Пифагор

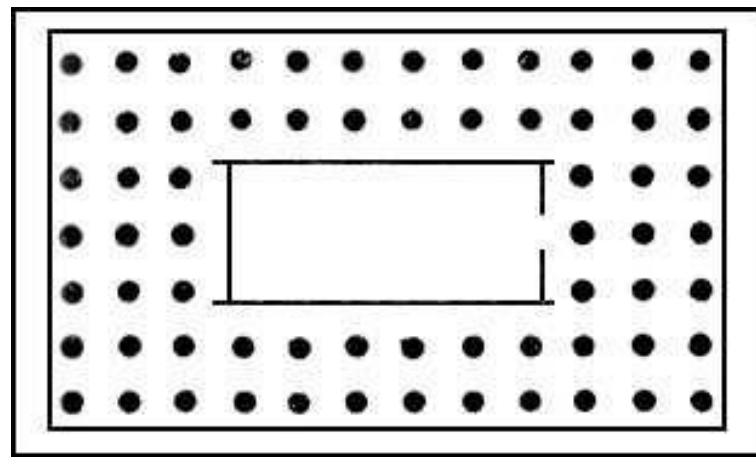


Сафо

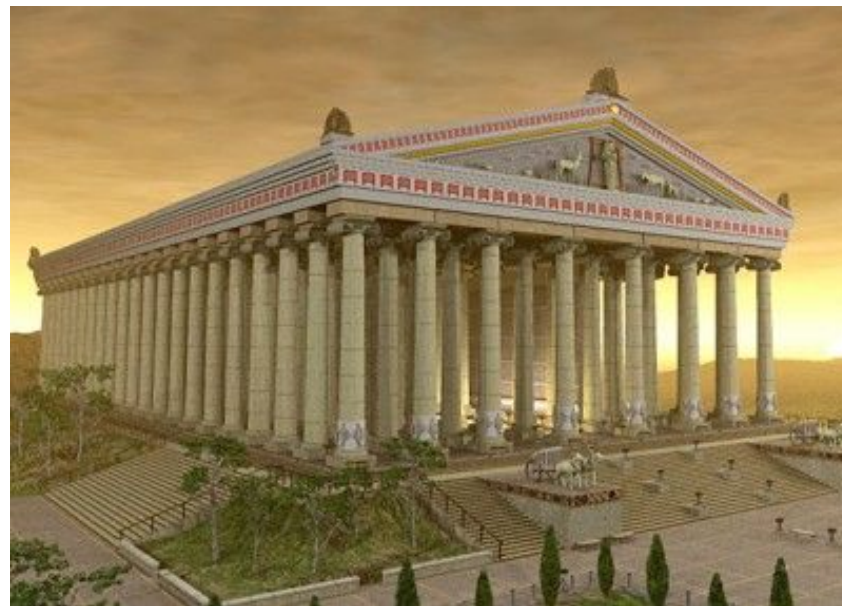


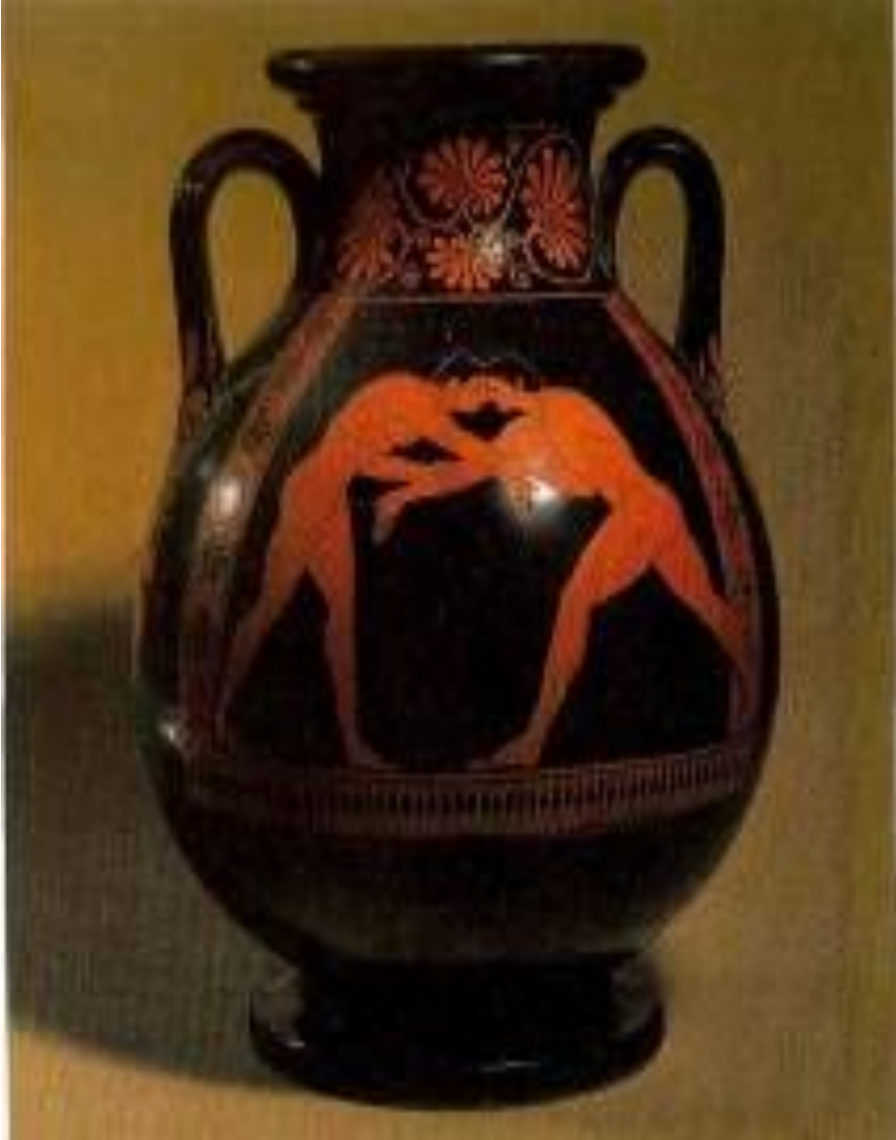


Периптер



Диптер

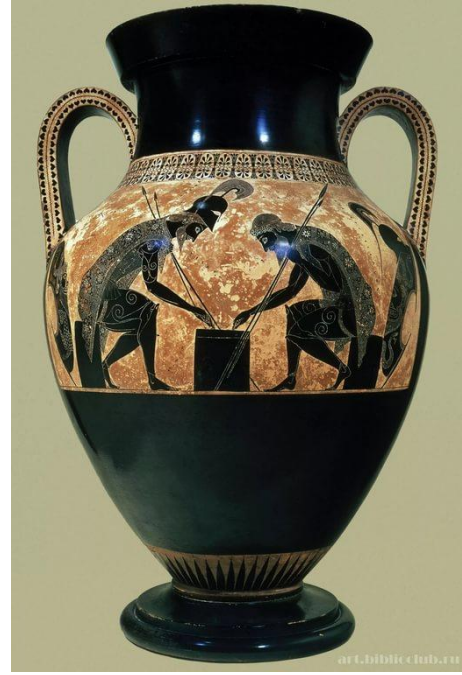
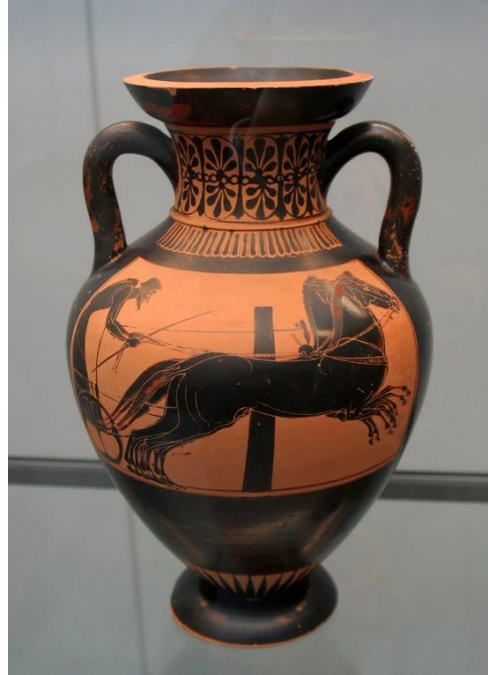
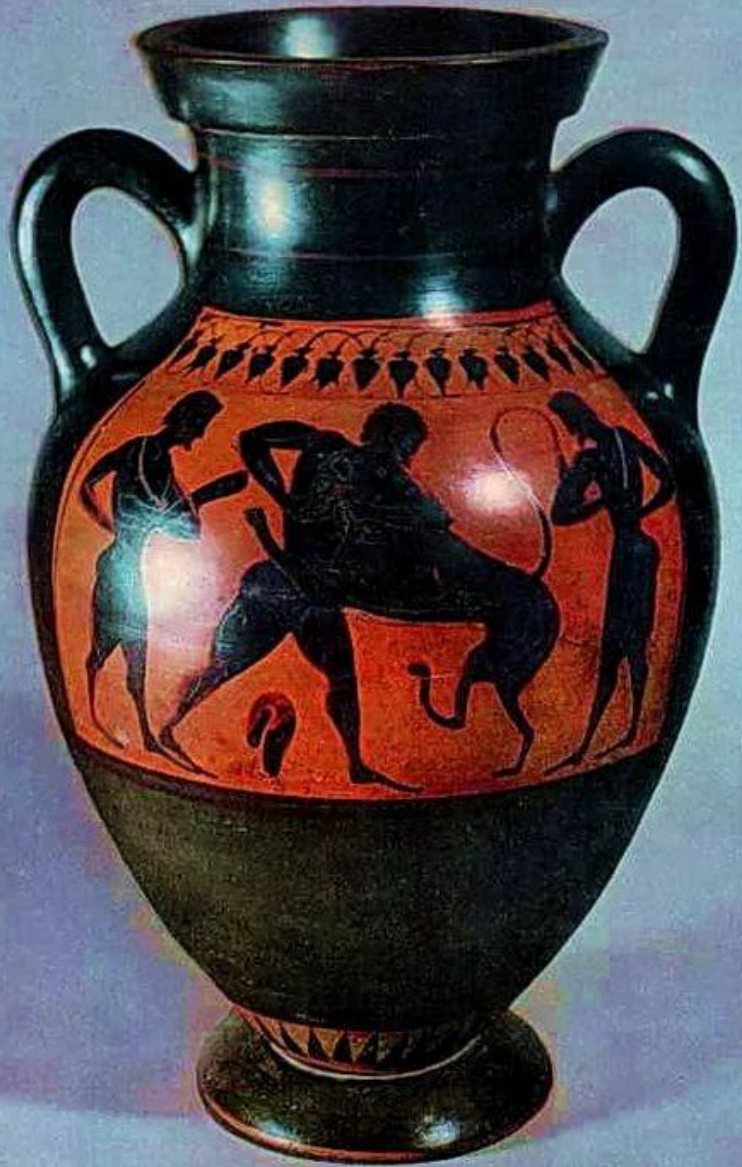


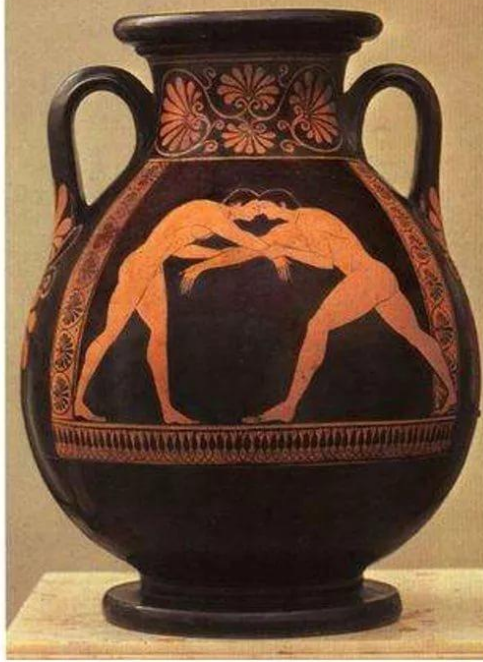
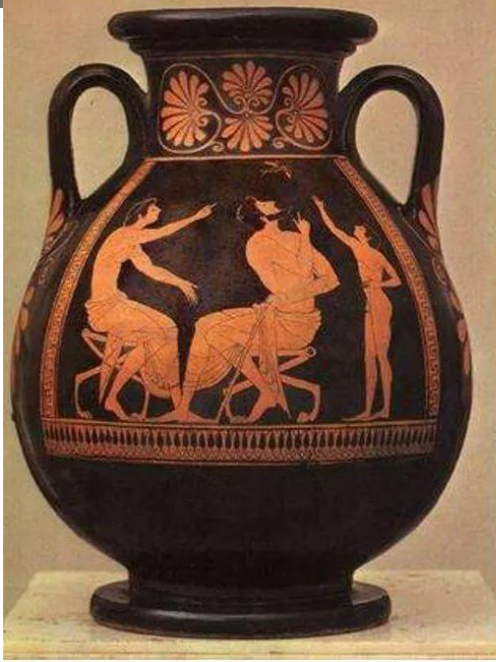


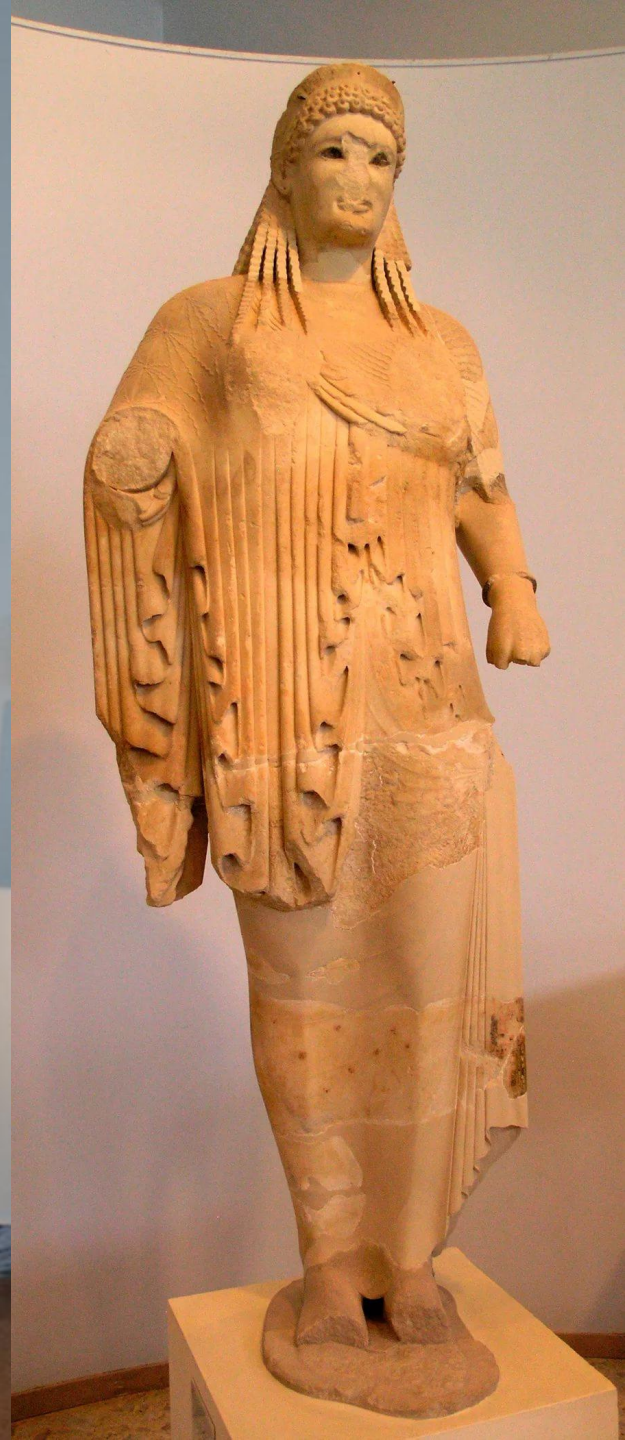
Краснофигурный  
СТИЛЬ



Чернофигурный  
СТИЛЬ

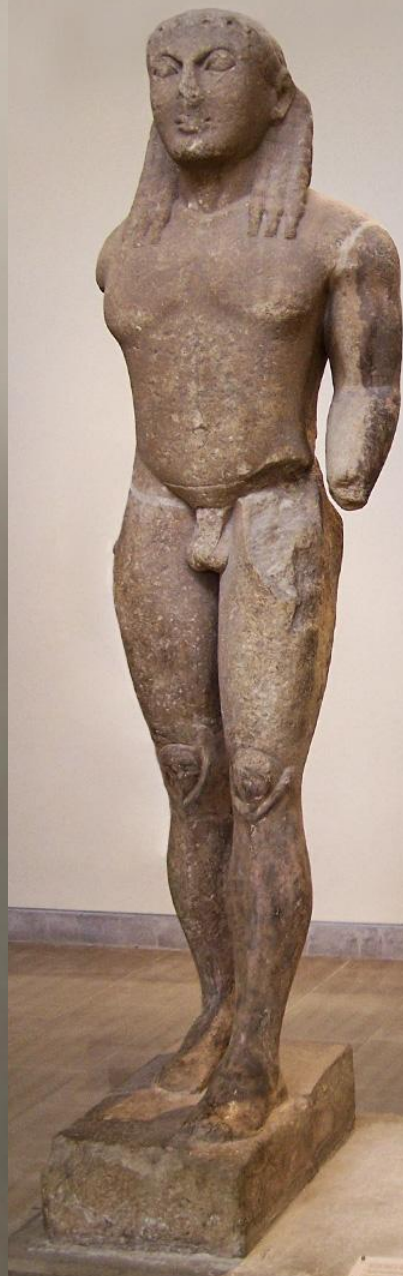








168



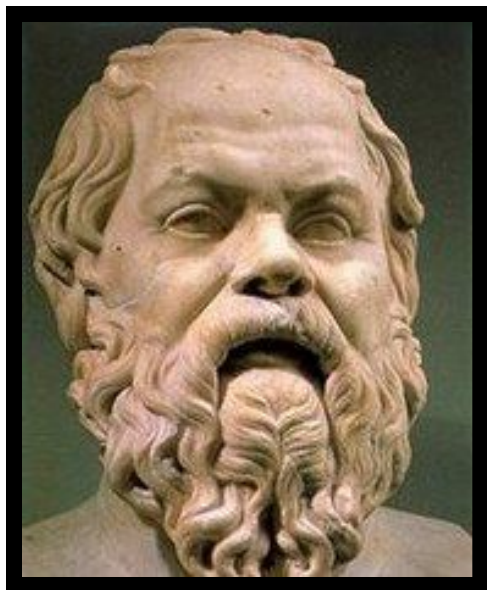


# Классический период

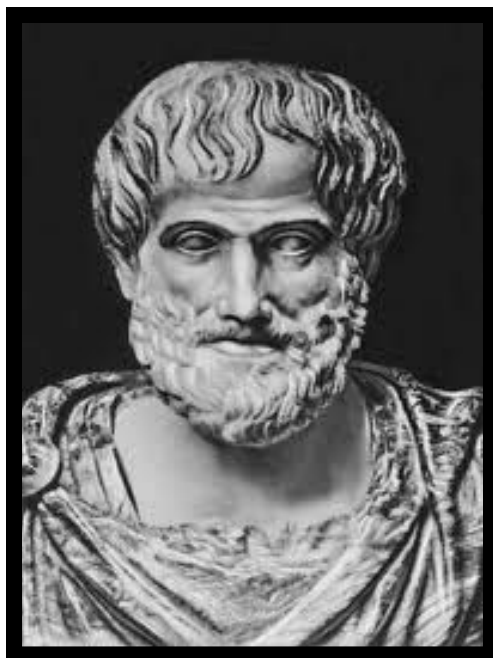
(V – IV вв. до н.э.)

- Период расцвета греческой культуры, «греческое чудо»
- Расцвет полисной демократии (Перикл)
- Создание философских систем Платона и Аристотеля
- Архитектура – разрабатывается ордерная система (дорический, ионический, коринфский), строится Афинский акрополь.
- Скульптура – утвердился идеальный художественный образ человека (Фидий, Мирон, Поликтет, Лисипп, Пракситель)
- Из празднеств в честь Диониса возник театр и сформировались его жанры – трагедия, комедия, сатирическая драма (драматурги – Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан)

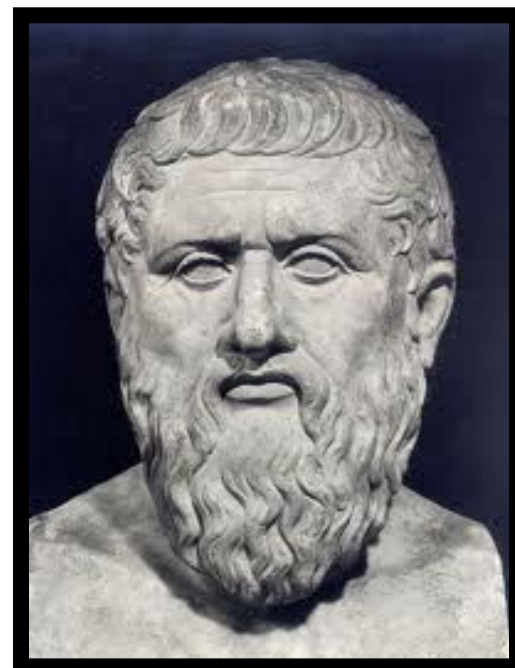




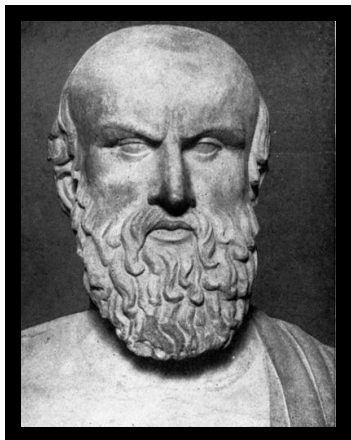
Сократ



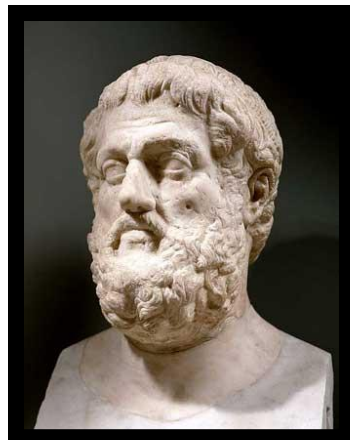
Аристотель



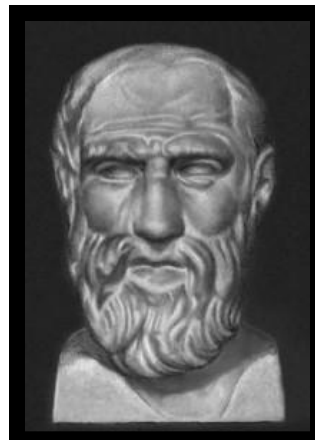
Платон



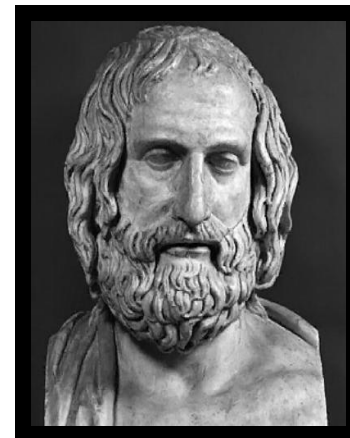
Эсхил



Софокл



Аристофан



Еврипид

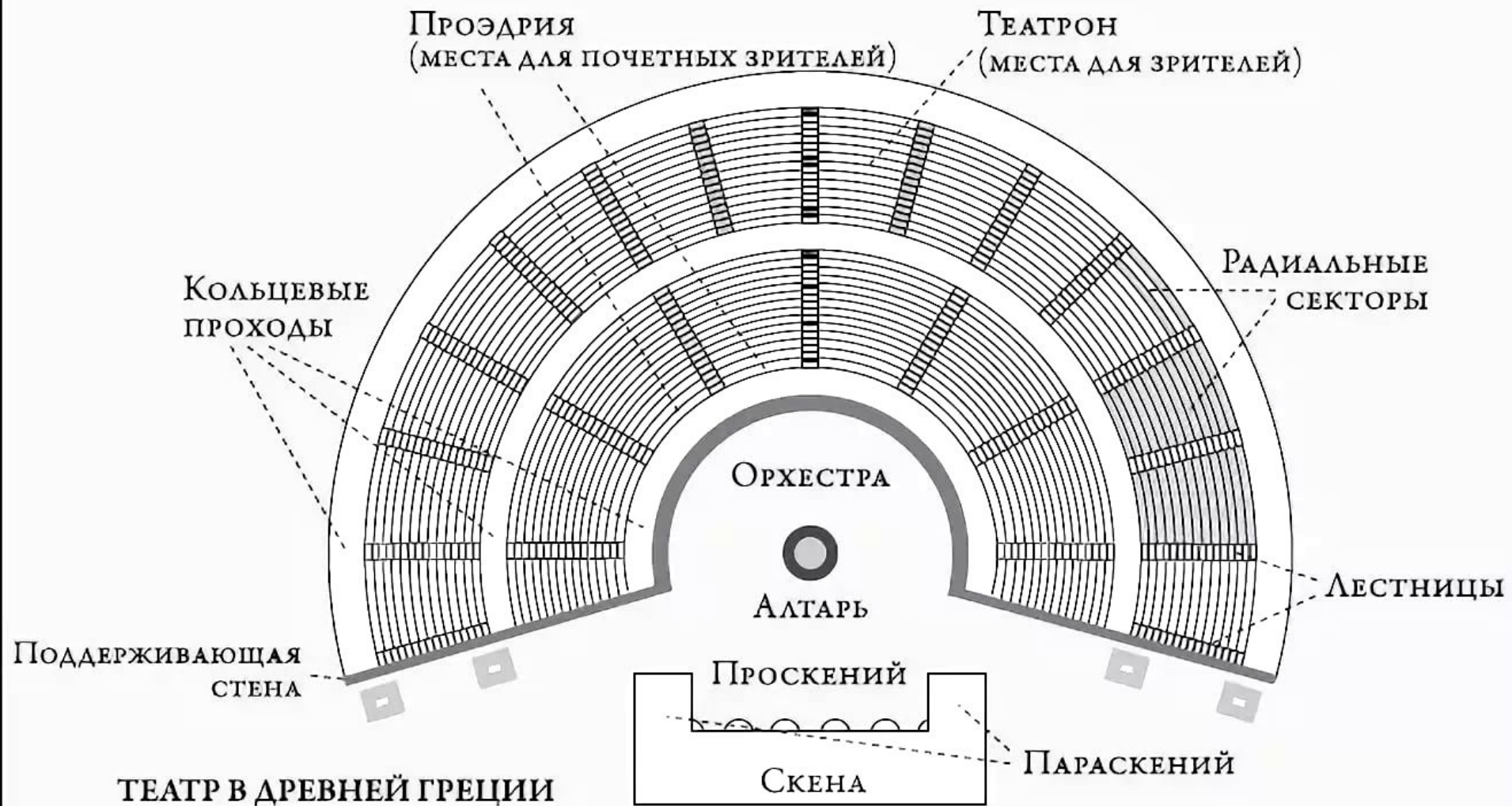


Театральные маски



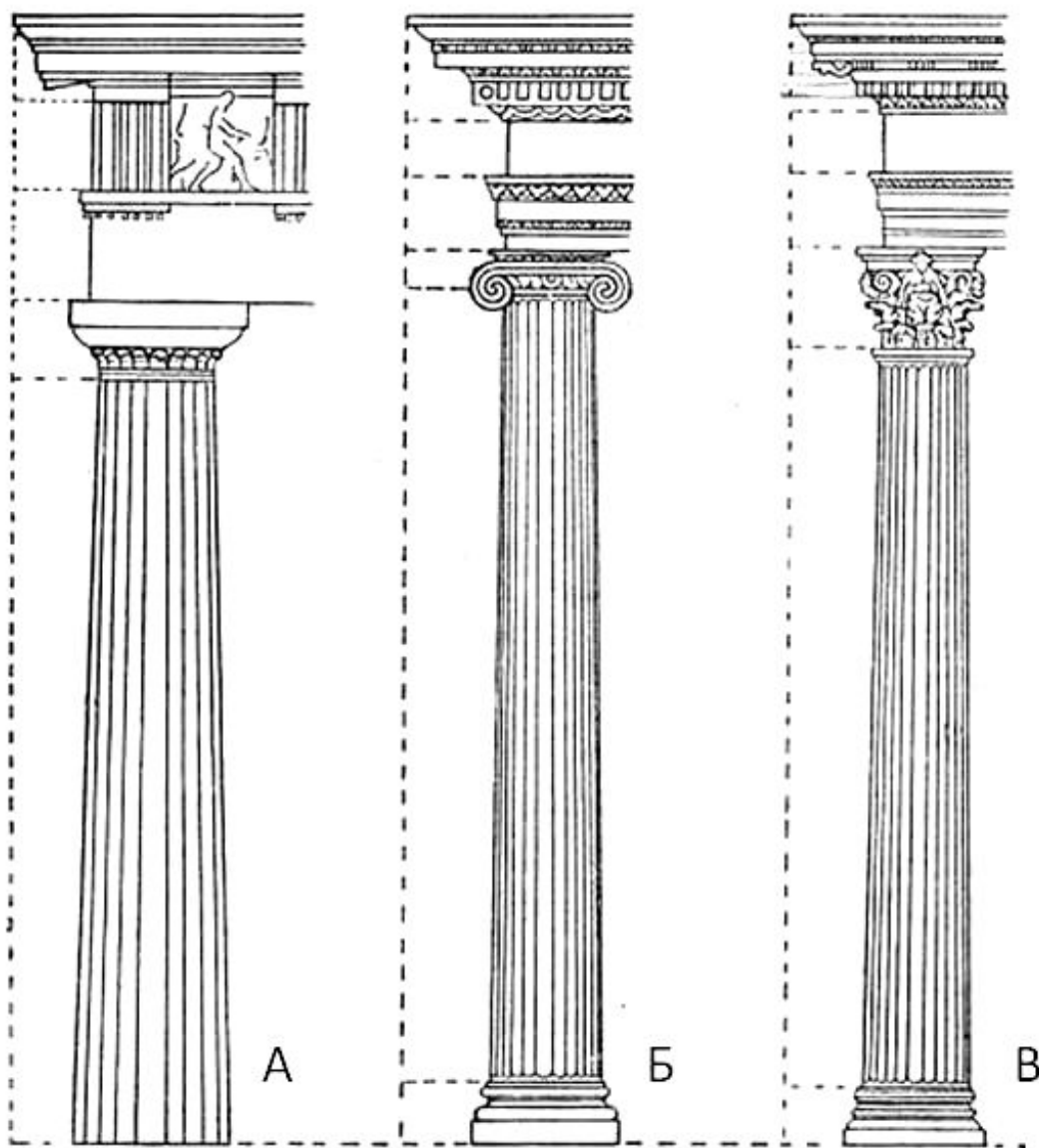
котурны





# Храм Афины Парфенос

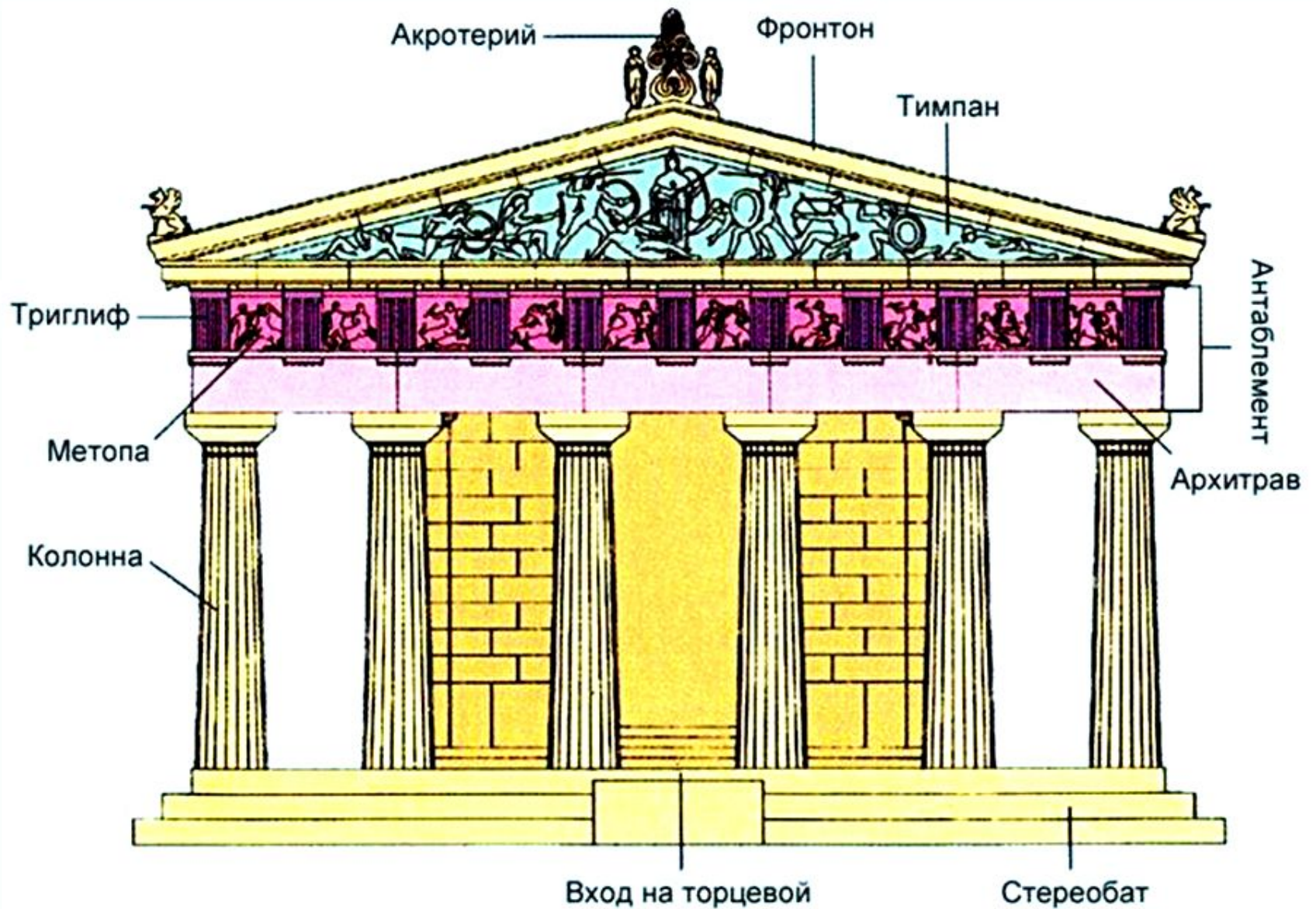




А – дорический ордер

Б - ионический ордер

В- коринфский ордер













# Эллинистический период

## (IV-I вв. до н.э.)

- Падение полисной системы и образование единой империи Александра Македонского,
- Распространение греческой культуры на Ближний Восток и их синтез
- Урбанизация – возникновение крупных городов (Александрия Египетская)
- Развитие науки – геометрия (Эвклид), механика (Архимед)
- Архитектура – величественность, стремление к гигантским размерам (Колосс Родосский, Александрийский маяк, Мавзолей в Галикарнасе)
- Скульптура – преобладание портретного жанра, изображение чувств и эмоций, динамика
- Литература – буколическая поэзия – сцены из сельской жизни.

# Мавзолей в Галикарнасе

надгробный памятник карийского правителя Мавсола, сооружен в середине IV века до н. э.



# Александрийский маяк (Фаросский маяк)

построен в III веке до н. э. на острове Фарос около египетского города Александрии







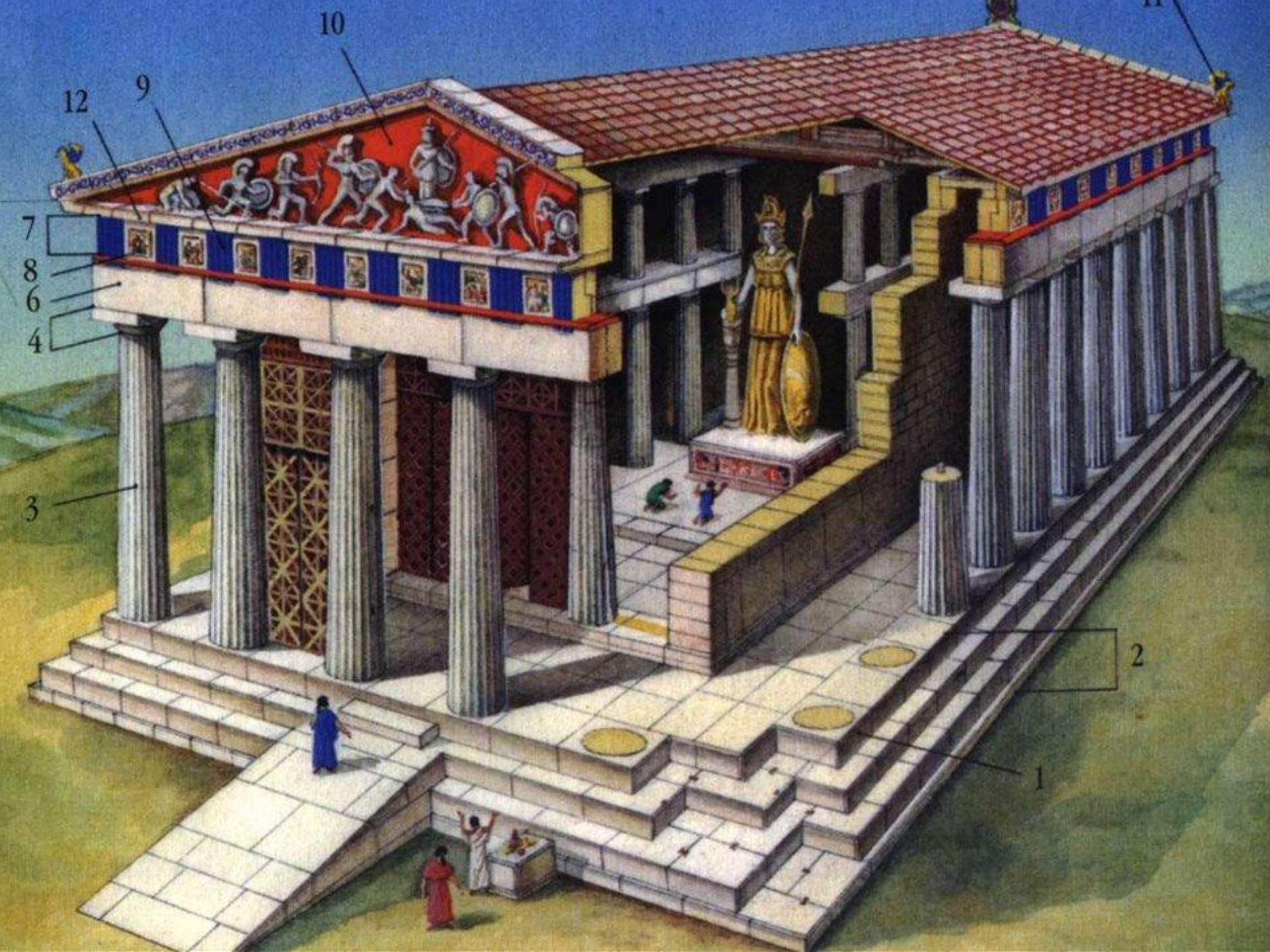






# Цветная Греция





















# Культура и искусство Древнего Рима

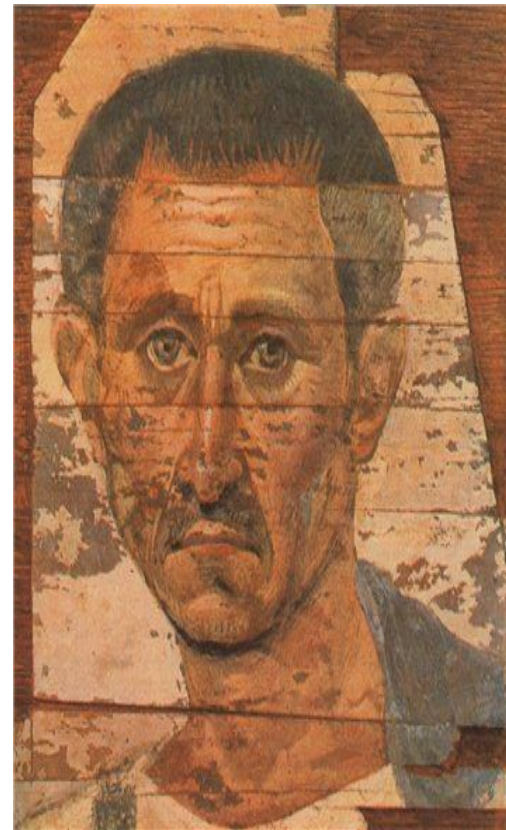
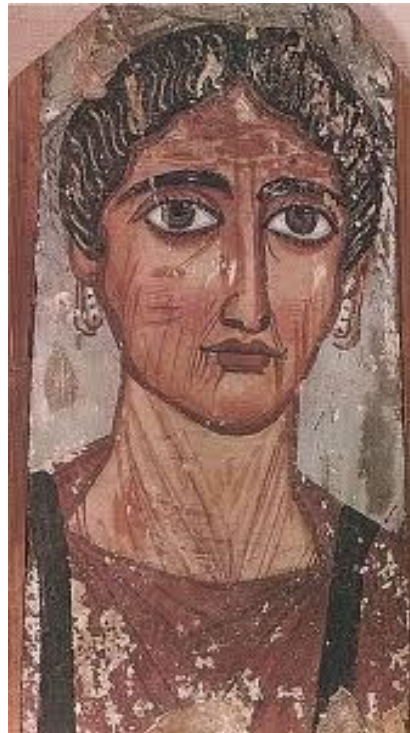
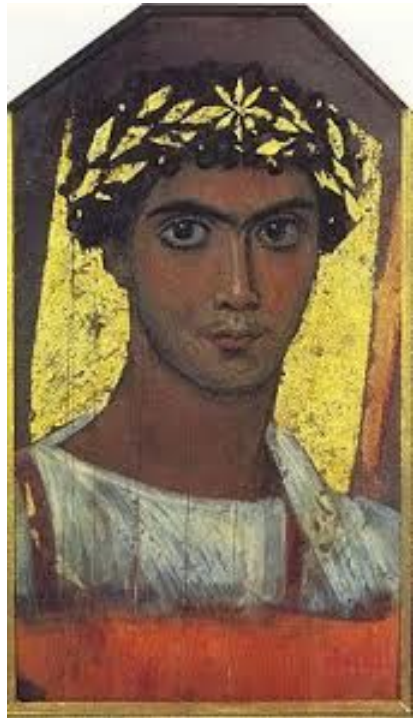
## Периодизация культуры Древнего Рима:

- *Царский период* - (VIII – VI вв. до н.э.)
- *Период Республики* - (510 – 30-е гг. до н.э.)
- *Период империи* - (30-е гг. до н.э. – 476 г. н.э.)

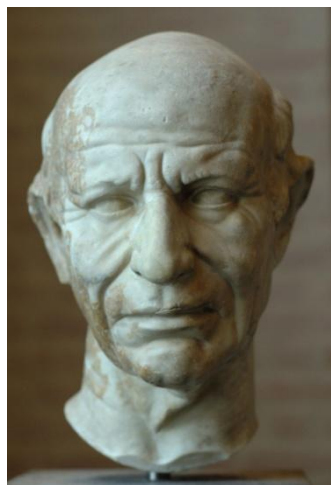
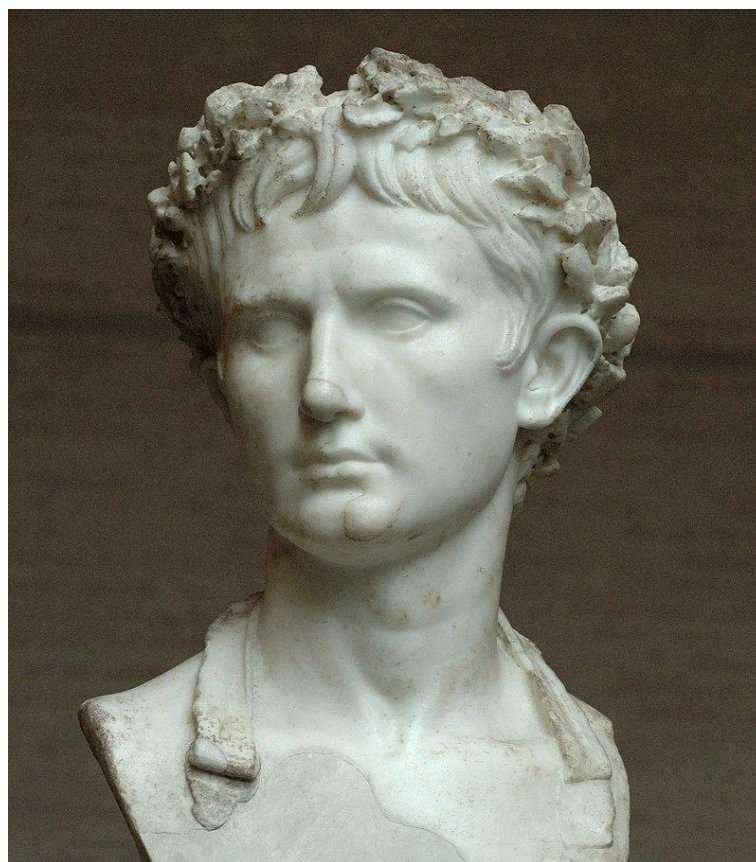
# Новеллы культуры Древнего Рима

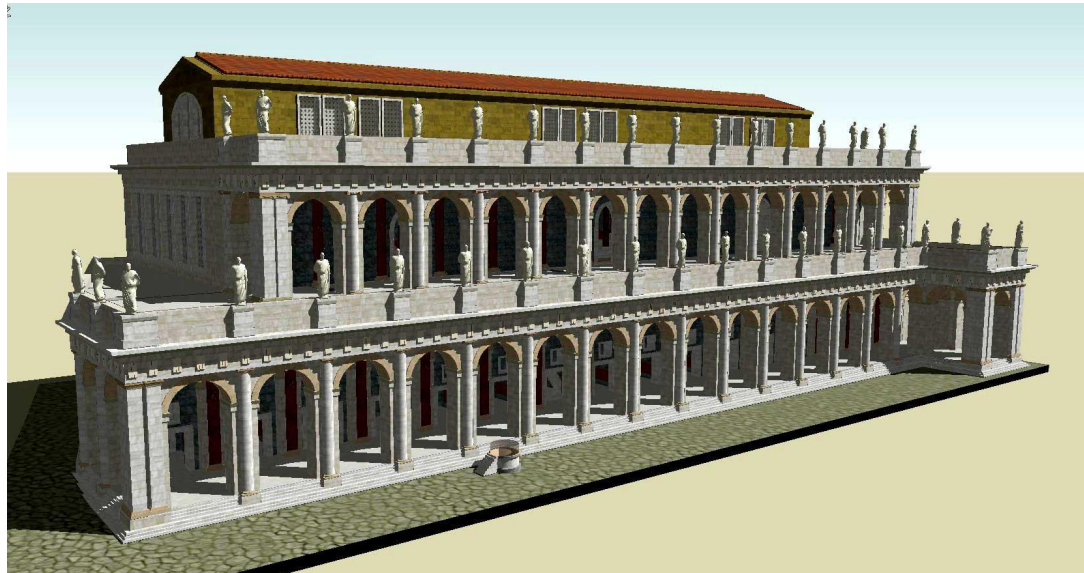
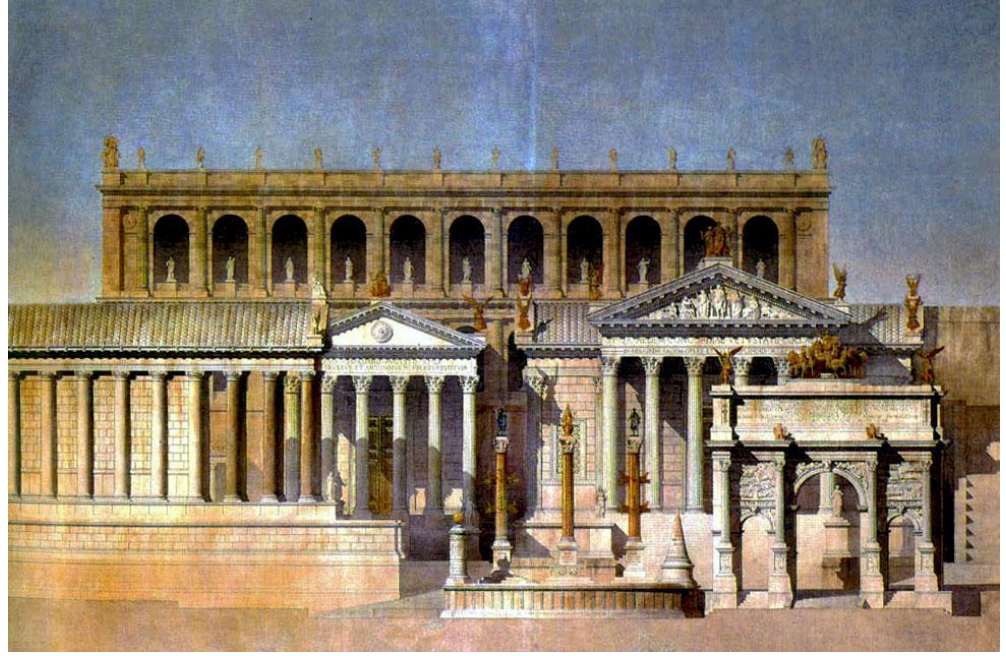
- 1. Появление новых типов зданий* (табулярий, триумфальные арки, базилики, термы, акведуки)
- 2. Использование бетонирования* (новые элементы: арка, купол)
- 3. Развитие реалистического скульптурного портрета** (развился из погребального фаяомского портрета)

# Фаюмский портрет



# Римский скульптурный портрет







# Настенная живопись в Древнем Риме (стили помпейской живописи)

I



II



III



IV



## I помпейский стиль



## II помпейский стиль



### III помпейский стиль



## IV помпейский стиль

