

ТЕКСТЫ ЛЕКЦИЙ

1-23 01 12-04 «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм)»

Лекция 1. Вводная

Искусство – специфическая форма общественного сознания и человеческой деятельности, представляющая собой отражение действительности в художественных образах, один из важнейших способов освоения мира.

Искусство тесно связано с общественно-социальной структурой общества. Являясь формой отражения бытия, искусство, так или иначе, связано с наукой, техникой, политикой, моралью и т. д. Основной **задачей** искусства является – *художественное освоение мира*. **Предметом** искусства выступает *жизнь во всем своем многообразии, которое перерабатывается и отражается художником в специфической форме – в художественных образах*.

Предмет и форма отражения действительности в искусстве обуславливает его специфическую **функцию** – *удовлетворение эстетических потребностей людей, путем создания произведений, способных доставить человеку эстетическое наслаждение, духовное обогащение и т. д.*

Искусство – явление социальное. Оно участвует в социальном преобразовании общества, оказывая эстетическое воздействие на личность. Специфика искусства заключается в том, что оно осваивает и выражает действительность в художественно-образной форме, которая является результатом конкретной творческой деятельности и одновременно – реализацией исторического культурного опыта человечества. Сам процесс творчества в искусстве аккумулирует в себе впечатления, события и факты, взятые из действительности. Автор перерабатывает весь этот жизненный материал, воспроизводя новую реальность – художественный мир, путем создания художественных образов.

Художественный образ – это суть искусства, это чувственное воссоздание жизни, сделанное с субъективных, авторских позиций. Он концентрирует в себе духовную энергию создавшей его культуры и человека, проявляя себя в сюжете, композиции, цвете, звуке, в зрительном толковании. Художественный образ может быть воплощен в глине, краске, камне, звуках, фотографии, слове и реализовать себя как музыкальное произведение, картина, роман, фильм и спектакль в целом.

Главной целью искусства является социализация личности и утверждение ее самооценности. Искусство вовлекает человека в круг социальной жизни, влияя на самые личные стороны человеческого существа..

Искусство полифункционально. Являясь частью духовной культуры, искусство играет очень важную роль в жизни общества. Оно познает, воспитывает, предсказывает будущее, оказывает смысловое, почти гипнотическое воздействие на людей, а также выполняет ряд других функций. Рассмотрим функции искусства более подробно.

Эстетическая функция (искусство как формирование творческого духа и ценностных ориентации) проявляется в том, что искусство признано доставлять человеку эстетическое удовлетворение и наслаждение. Искусство строит ценностное сознание человека, учит его видеть жизнь через образность. Специфическая способность искусства состоит в формировании художественных вкусов, способностей и потребностей человека, ценностно ориентировать его в мире, пробуждать творческий дух личности, желание и умение творить по законам красоты.

Общественно-преобразующая функция искусства (искусство как деятельность) проявляется в создании художественной реальности и преобразовании реального мира в соответствии с идеалами художника.

Познавательная функция искусства (искусство как знание и просвещение) сближает его с наукой. Художник, как и ученый, стремится понять смысл жизненных явлений, выявить в случайном, преходящем, наиболее характерное и типичное. В отличие от науки искусство выражает свои представления об окружающем мире не посредством отвлеченных понятий, а с помощью конкретных художественных образов.

Воспитательная функция искусства проявляется в формировании определенного строя чувств и мыслей людей. Это не дидактическое нравоучительство, а формирование эстетического идеала, путем анализа положительных и отрицательных образов. Воздействие искусства направлено на социализацию целостной личности и утверждение ее самоценного значения.

Информационная функция (искусство как сообщение) проявляется в специфичности канала связи в искусстве. Искусство служит обобществлению индивидуального опыта отношений и личному присвоению общественного опыта. Художественная информация всегда оригинальна, эмоционально насыщена, парадоксальна, эстетически богата, ее язык аллегоричен и более выразителен, чем естественный язык.

Коммуникативная функция искусства (искусство как общение) в том, что искусство выступает как средство художественного общения. Искусство следует рассматривать как знаковую систему со своими кодами и условностями. Восприятие произведения происходит по законам коммуникации. Художественное общение позволяет людям обмениваться мыслями, приобщает человека к историческому и национальному опыту. Искусство повышает духовный потенциал и общность человечества, прокладывает пути к взаимопониманию народов.

Художественно-концептуальная функция искусства (искусство как анализ состояния мира) заключается в его стремлении к глобальному

мышлению, к решению общемировых проблем. Художника интересует судьба и его героев, и человечества, он мыслит в масштабах истории, с нею соотносит содержание своего произведения. Художественная реальность концептуально нагружена.

Компенсаторная функция искусства (искусство как утешение) позволяет человеку посредством художественного произведения воссоздать то, что ушло безвозвратно, то, что еще не стало объектом восприятия или никогда им не станет (фантастика, мифы), восполняя, тем самым иллюзорную потребность человека. Искусство своей гармонией влияет на внутреннюю гармонию личности, способствуя сохранению и восстановлению психического равновесия.

Функция *предвосхищения* (искусство как предсказание) проявляется в том, что интеллект человека способен совершать прыжок через разрыв информации, обнажать сущность современных и грядущих явлений. Ученый способен делать умозаключения о будущем, а художник – его образно представить.

Внушающая функция (искусство как внушение) заключается в формировании определенного строя мыслей и чувств, воздействии на подсознание и на всю человеческую психику. Подлинное произведение искусства представляет собой «сгусток энергии», магическая сила которой возбуждает в нас самые сложные психические процессы (завораживает).

Гедонистическая функция искусства (искусство как наслаждение) проявляется в том, что художественное произведение способно доставить человеку эстетическое наслаждение. Помимо наслаждения искусство создает глаз, способный наслаждаться красотой красок и форм, ухо, улавливающее гармонию звуков. Как и эстетическая, гедонистическая функция сопровождает и окрашивает все функции искусства.

В развитии человечества искусству принадлежит действенная роль – оно дает эстетическую оценку действительности, обнажает уродливые стороны жизни, воплощает идеал прекрасного, достигая высокой поэтичности, жизненной правды, искусство вдохновляет на подвиги, духовно совершенствует, делает мир чище.

Искусство существует в конкретных своих видах: литература, театр, графика, живопись, скульптура, танец, музыка, архитектура, декоративно-прикладное искусство, цирк, художественная фотография, кино и телевидение.

Виды искусства (от лат. «species») – это исторически сложившиеся, устойчивые формы творческой деятельности, художественно реализующие жизненное содержание и различающиеся по способам его материального воплощения.

Многообразие видов искусства обусловлено бесконечным разнообразием окружающей действительности, богатством человеческих органов чувств, уровнем духовного развития человечества, развитием науки и техники, богатством культурных традиций.

Рассмотрим виды искусства, о которых пойдет речь в данном учебном пособии, более подробно.

Архитектура (лат. architecture, от греч. ag-chitekton – зодчий, строитель) – зодчество, искусство проектирования и строительства сооружений, которые организуют пространственную среду для жизни и деятельности человека. Планировка, возведение городов, застройка различных населенных мест представляют особую область архитектуры – градостроительство. Строительное искусство также формирует и объединяет пространство с помощью элементов естественной природы (садово-парковое искусство). Архитектура отвечает не только утилитарным запросам общества, но решает также идеологические, социальные и эстетические задачи. Архитектура входит в триаду главных искусств: живопись, скульптура и архитектура. [34].

Скульптура (лат. sculpro – высекаю, вырезаю) – вид искусства, основанный на принципе объемного трехмерного изображения предмета. Различают две основные разновидности скульптуры: круглую, которая свободно размещается в пространстве, и рельеф, где изображение располагается на плоскости, образующей его фон. К произведениям круглой скульптуры, относятся статуя, группа, бюст, статуэтка. Формы и глубина рельефа варьируются в зависимости от его назначения и положения на архитектурной плоскости. По содержанию и функциям скульптура делится на монументально-декоративную, станковую и скульптуру малых форм. Монументально-декоративная скульптура (памятники, монументы, мемориальные сооружения) всегда рассчитана на конкретное архитектурно-пространственное или природное окружение. Станковая скульптура, прямо не связанная с архитектурой, носит более интимный характер. Залы музеев, жилые интерьеры, где ее можно рассматривать вблизи и во всех деталях, являются обычно ее средой. Скульптура малых форм включает широкий круг произведений, предназначенных преимущественно для жилого интерьера, и во многом сближается с декоративно-прикладным искусством. [34].

Живопись – вид изобразительного искусства, произведения которого создаются при помощи красок, нанесенных на плоскую поверхность. Условность живописи заключается в создании трехмерного пространства на плоскости, передачи объема предметов, перспективы, световоздушной среды и т. п. Различают *станковую* и *монументальную* живопись. Монументальная живопись служит украшением архитектуры, выступает частью единого ансамбля. По технике монументальной живописи выделяют *фреску*, *мозаику*, *витраж* и т. п. Под станковой живописью понимают произведения, созданные на станке, или мольберте, т. е. собственно картины. В станковой живописи используются различные техники: *энкаустика* (живопись восковыми красками), *темпера*, *масляная живопись* и др. Кроме того, для создания живописных произведений используют и иные техники, более тяготеющие к графике. Это *акварель*, *гуашь*, *пастель*. Тематический диапазон живописного искусства очень широк. Он нашел отражение в системе **жанров** (*исторический, батальный, бытовой, пейзажный жанры*,

портрет, натюрморт и др.). Также к живописи относятся *иконопись* и *миниатюра* [34].

Графика (франц. *graphique* – линейный, от греч. *grapho* – пишу, рисую) – вид изобразительного искусства, включающий *рисунок* и *печатные произведения* (разнообразные виды *гравюры*, *литографию*, *монотипию*). По исполнению графика делится на уникальную, выполненную в единственном экземпляре рукой художника непосредственно на бумаге (реже – пергаменте, шелке и т. д.), и печатную, полученную в ограниченном числе экземпляров путем перевода изображения с печатной формы на бумагу, вручную или на специальном печатном станке. К уникальной графике относится рисунок, который приобретает значение самостоятельного произведения. К печатной графике следует отнести разнообразные виды гравюры: *резцовую*, *сухую иглу*, *офорт*, *меццо-тинто*, *акватинту*, *пунктир*, *мягкий лак*, *жилло-таж*, *ксилографию*, *линогравюру*, а также *литографию*. *Монотипия* занимает промежуточное место между уникальной гравюрой и печатной графикой. По типам и назначению вся графика делится на станковую, книжную, газетно-журнальную, плакатную, лубочную, промышленную и др.). Таким образом, диапазон графики чрезвычайно широк – от произведений искусства до оформления и маркировки утилитарных предметов [34].

Декоративно-прикладное искусство – это создание художественных изделий, имеющих практическое назначение в быту, а также художественная обработка утилитарных предметов (утварь, мебель, ткани, орудия труда, средства передвижения, одежда, украшения, игрушки и т. д.). При обработке материалов (металл, дерево, керамика, стекло, текстиль и др.) в декоративно-прикладном искусстве используются литье, ковка, чеканка, гравирование, резьба, роспись, инкрустация, вышивка, набойка и т. д. Произведения декоративно-прикладного искусства составляют часть предметной среды, окружающей человека, и эстетически ее обогащают. Они обычно тесно связаны с архитектурно-пространственным окружением, ансамблем (на улице, в парке, в интерьере) и между собой, образуя художественный комплекс.

В процессе исторического развития внутри видов искусства формируются их различные подразделения.

Жанр (франц. *genre* – род, вид), исторически сложившиеся внутренние подразделения в большинстве видов искусства, специфичные для каждой из областей художественной культуры. Например в изобразительном искусстве основные жанры определяются, прежде всего, по предмету изображения (портрет, пейзаж, бытовой жанр, интерьер, натюрморт, исторический жанр, батальный жанр) или по характеру интерпретации этого предмета (карикатура, шарж, камерный портрет, историко-бытовой жанр и т. п.). *Поджанры* основных жанров могут возникать при дроблении самих предметов изображения (морской вид, *марина* – особый вид пейзажа, «завтраки» и «десерты» – разновидности натюрморта). В тех видах пластических искусств, где невозможно выделить предмет изображения, – в

архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, дизайне, жанровая классификация замещается типологическими разделениями, основанными на функциях произведения (так, в архитектуре выделяются типы дворца, храма, жилого дома и т. д., в свою очередь разделяющиеся на множество подтипов).

В ином, узком смысле термином *жанр* обозначаются произведения бытового жанра (жанровая картина, жанровая скульптура и т. п.).

Некоторые жанры, порожденные определенными историческими условиями, исчезают, другие претерпевают изменения в процессе исторического развития искусства. Границы между жанрами неустойчивы. Полное выражение жанры получили в станковой живописи, скульптуре и графике.

Помимо видов и жанров в искусстве выделяют стиль.

Стиль (лат. *stilus, stylus* от греч. *stylos* – *остроконечная палочка для письма*) – устойчивое единство образной системы, выразительных средств, характеризующее художественное своеобразие тех или иных совокупностей явлений искусства, будь то крупная художественная эпоха, отдельное художественное направление или манера отдельного художника. Искусство складывается в форму стиля лишь на высокой ступени своего развития.

В искусстве выделяют следующие стили [43, 10–14]:

романский стиль (от лат. *romanus* – римский) – самое старое стилевое направление в западноевропейском искусстве X – XIII вв., проявившееся в архитектуре и скульптурном декоре, а также в росписях крупных соборов. Религиозные сооружения романского стиля унаследовали многие черты римской архитектуры; отличаются монументальностью и рациональностью конструкций, широким использованием полукруглых арок сводов, опирающихся на колонны, а также многофигурными скульптурными композициями;

готический стиль (от итал. *gotico* – готский, варварский) пришел на смену романскому стилю в XIII – XIV вв. и также связан с религиозной архитектурой, скульптурой и декоративно-прикладным искусством. Для готических соборов характерны:

- вертикальность композиций;
- великолепная детализировка;
- органическая связь архитектуры и скульптуры;
- стрельчатые арки;
- обширные интерьеры с огромными прорезными окнами, украшенными витражами;
- пышный декор с использованием золотой краски, резьбы по дереву, резной раскрашенной религиозной скульптуры.

Барокко (от итал. *barocco* – странный, причудливый) – стиль в архитектуре, музыке, живописи, литературе, декоративном искусстве конца XVI – середины XVIII вв. Для него характерны:

- эстетическая аффектация;
- стремление к величию и пышности;

- богатство декоративных элементов, обычно криволинейных форм;
- повышенное внимание к детализировке,
- подчинение единому ансамблю.

Классицизм (от лат. *classicus* – образцовый) – стиль и направление в искусстве и литературе XVII – начала XIX вв., ознаменовавшее возвращение к античному наследию как к норме и идеальному образцу. Для этого направления характерны:

- рационализм, нормативность;
- тяготение к гармонии, ясности, и простоте выражения;
- уравновешенность композиции;
- определенная доля схематизации и идеализации

Основной эстетический постулат классицизма – верность природе, закономерной разумности мира с объективно присущей ему красотой, находящей выражение в симметрии, пропорции, мере, гармонии, которые и должны воссоздаваться в искусстве в совершенном виде.

Рококо (от франц. *rocaille* – раковина) – стиль, который возник во Франции и наиболее ярко выразился в архитектуре, живописи и декоративно-прикладном искусстве. Определяющие черты стиля:

- стремление к изяществу;
- мелкая детализировка формы;
- прихотливость и уравновешенность декора в интерьерах;
- яркие и чистые краски в сочетании с белым и золотым;
- скульптура и живопись отличаются утонченностью, грациозностью; уходом в мир фантазии, пасторальных и мифологических сюжетов.

Сентиментализм (от фр. *sentiment* – чувство) – художественное течение в западноевропейском и американском искусстве и литературе во второй половине XVIII в., сложившееся в результате разочарования в положительной роли «цивилизации» и «царства разума», провозглашенных идеологами века Просвещения. Не оформившись в художественный метод, сентиментализм представляет собой в искусстве особое умонастроение, меланхолическую мечтательность, склонность к уединенным размышлениям, повышенную чувствительность. Для него характерны обращение к идиллическим картинам природы, к «естественной» жизни крестьян и вообще «маленького» человека.

Романтизм – широкое идейное и художественное направление в западной и русской культуре, охватившее все виды искусства и гуманитарную науку в конце XVIII – начале XX вв. Романтики выступали против формализации искусства и прямолинейно-рассудочного подхода к нему, свойственных классицизму. Они проявляли большой интерес к фольклору, демократическим, народным явлениям средневековому и ренессансному искусству, нередко идеализируя их и наследуя из них не столько мрачную сторону, сколько сказочный элемент, дух карнавальной вольности, склонность к гротеску.

Реализм (от позднелат. *Realis* – вещественный, действительный) – термин эстетики, относящийся прежде всего к литературе и изобразительному искусству. Как творческий метод реализм имеет несколько *эстетических принципов*:

- типизация фактов действительности;
- показ жизни в развитии и противоречиях, носящих общественный характер;
- стремление раскрыть сущность жизненных явлений без ограничения тем и сюжетов;
- устремленность к нравственным исканиям и воспитательному воздействию.

Выступая как ведущий метод, прежде всего в живописи и литературе, реализм ярко проявляет себя в связанных с ними синтетических и «технических» видах искусства – театре, балете, кино, фотоискусстве и др. С меньшими основаниями можно говорить о реалистическом методе в музыке, архитектуре, декоративном искусстве, тяготеющих к отвлеченности и условности.

Натурализм (от лат. *Natura* – природа) – творческое направление в литературе, изобразительном искусстве, театре, кино, появившееся в последней трети XIX в. в Европе и Америке под влиянием философии позитивизма. По мнению натуралистов, художник должен отражать окружающий мир без всяких прикрас, типизации, условностей и табу, с максимальной объективностью, подчиняясь лишь правде «позитивной», экспериментальной науки. *Главные признаки* натурализма – подчеркнутая «фотографичность» и деэстетизация художественной формы.

Крайними проявлениями натурализма выступают: появившаяся в результате «сексуальной революции» разного рода порнопродукция; изображение «грязных» сторон жизни и сцен насилия, получивших в народе меткое обозначение «*чернуха*». В России с ее традиционной религиозностью, духовностью, патриархальностью натуралистическая школа заметного развития не получила.

Модернизм (от фр. *moderne* – новый, новейший, современный) – совокупность эстетических школ и течений конца XIX – начала XX вв., характеризующихся разрывом с традициями реализма и других предшествующих художественных направлений. К этому понятию близок *авангардизм*.

Переход мирового искусства в новое качество, объединяемое понятием «модернизм», обусловили:

- ощущение общей дисгармонии современного мира;
- отчуждение человека от общества;
- растущая роль в жизни людей абстрактного мышления и одновременно бунт против рационализма в искусстве и стремление отразить в нем некие трансцендентальные и неуловимые стороны действительности.

Существует большое разнообразие *модернистских школ и течений*. Особенно широкое распространение получили: *символизм, импрессионизм, экспрессионизм, сюрреализм, абстракционизм, футуризм*:

– *символизм* – делает акцент на художественном выражении посредством неких намеков, символов; на поисках «скрытых реальностей», находящихся за пределами чувственного восприятия; на ассоциативности и иносказательности, на идее самоценности искусства;

– *импрессионизм* – течение во французской живописи, характеризующееся стремлением передать средствами искусства мимолетные впечатления, вкус к пленэру, богатство красок, психологические нюансы, подвижность и изменчивость атмосферы окружающего мира;

– *экспрессионизм* – получил большое распространение в начале XX в. в Германии и Австрии. Экспрессионизм провозглашал целью искусства не передачу впечатлений от действительности, а изображение ее трагической и хаотической, враждебной человеку сути. Он отказался от ясности и гармоничности формы; тяготел к иррационализму, абстрактному обобщению и обостренной выразительности;

– *сюрреализм* – одно из важнейших течений, возникшее в 20-х гг. прошлого века и затронувшее почти все виды искусства. Его специфика заключается в преимущественно фрейдистском подходе к творчеству, согласно которому, первоисточником творчества выступает неконтролируемая разумом сфера подсознания; а его методом – чистый психический автоматизм, разрыв логических связей, заменяемых субъективными ассоциациями. Сюрреализм использует эффект абсурдного, несоединимого, провозглашаемого «сверхреальным». В манифесте сюрреалистов содержался призыв к освобождению художника от «оков» интеллекта, от морали и традиционной эстетики, понимаемых ими как уродливое порождение цивилизации, закрепостившей творческие возможности человека;

– *абстракционизм* – направление беспредметного нефигуративного искусства; провозгласил в живописи и скульптуре отказ от изображения форм реальной действительности. Он стремился гармонизировать отвлеченные цветовые сочетания или геометрические формы, плоскости, прямые и ломаные линии, которые должны вызывать самые разнообразные ассоциации. К абстракционизму близок предвосхитивший его *кубизм*;

– *футуризм* – течение, проявившееся в живописи и поэзии Италии и США в 10 – 20-х гг. прошлого века с претензией на создание искусства будущего под лозунгом нигилистического отрицания всего предшествующего художественного опыта. Его последователи стремились отразить динамизм современной машинной цивилизации; воспевали технический прогресс, войну, насилие, жизнь больших городов, что сводилось в живописи к хаотическим комбинациям плоскостей и линий, дисгармонии цвета и формы, а в поэзии – к насилию над лексикой и синтаксисом.

Конечно, перечисленные разновидности модернистского и авангардистского искусства отнюдь не исчерпывают их разнообразия и отличаются размытостью своих критериев и границ.

Помимо видово-жанрово-стилистического принципа классификации искусства существует и так называемая *современная классификация*, выделяющая следующие разновидности искусства:

– *изобразительное искусство* воздействует на человека *визуально* то есть через зрительное восприятие. Произведения изобразительных искусств имеют материальную предметную форму и не меняются во времени и пространстве. К ним относятся: живопись, скульптура, графика, монументальное искусство, декоративно-прикладное искусство;

– *музыка* – вид искусства, рассчитанный на *слуховое восприятие* и отличающийся прямым и особо активным действием на чувства людей. Главным выразительным средством здесь выступает звук, мелодия, полифония, ритм, композиция, гармония. В отличие от всех видов изобразительного и словесного искусств, музыка не воспроизводит видимых картин мира и лишена смысловой конкретности. Поэтому ее считают подлинно общечеловеческим, универсальным «языком», не требующим перевода. По сравнению с произведениями всех видов искусства музыкальные творения практически не уничтожаемы, они созданы в идеальной форме;

– *синтетические искусства* – это такие виды художественного творчества, которые представляют собой органическое слияние или относительно свободную комбинацию разных видов искусств. К ним относятся: 1) театр (драматический и оперный), объединяющий литературу, актерское мастерство, живопись, музыку, декоративно-прикладное искусство; 2) балет, использующий естественную пластику человеческого тела и сочетающий в себе танец, музыку, живопись, скульптуру; 3) эстрадное искусство, представляющее разнообразный набор номеров – конферанс, пение, декламацию, танец, иллюзионизм, акробатику; цирк со спортивным и смеховым элементом. Синтетическое искусство не следует путать с *синтезом искусств*, когда, например, архитектурное сооружение украшено скульптурой, живописью и т. д.;

– *технические искусства* в своих развитых формах возникли в XV в. с создания *художественных клише*. Процесс продолжился благодаря созданию фонографа, фотографии, немого кино. В XX в. появились звуковая, цветная и стереоскопическая кинотехника; электроника. В наши дни к наиболее распространенным видам технических искусств относятся: фотоискусство, искусство кино, мультипликация, телевидение, компьютерные аудио- и видеотехнологии;

– *декоративно-прикладное искусство* – одно из самых древних. Оно обслуживает практические нужды человека, одновременно удовлетворяя его основные эстетические потребности. Сфера декоративно-прикладного искусства: от эстетического оформления предметов повседневного

пользования (посуды, различного рода инструментов, мебели, тканей, личного холодного и огнестрельного оружия) до художественной организации архитектурно-парковых ансамблей. Сюда же относятся: оформление интерьеров декоративными росписями, декоративной скульптурой, барельефами, плафонами, вазами; художественно выполненная одежда, ювелирные украшения, искусство макияжа, парикмахерское искусство.

В истории художественной культуры наряду с усилением расхождения и выявления специфики каждого вида искусства, протекает и встречный процесс – синтез различных видов искусства. Можно выделить следующие способы взаимодействия видов искусства между собой:

синкретизм – это нерасчлененное, органическое единство разных видов искусства (первобытное искусство);

соподчинение – доминирование одного вида искусства над сотрудничающим с ним другим видом (архитектура и живопись, органная музыка с готическим собором);

коллаж – это «склеивание» отдельных элементов разных искусств (мистерии в средние века);

симбиоз – когда несколько видов искусства равноправно взаимодействуют, сливаясь в нечто новое (опера);

снятие – это когда один вид искусства становится основой другого (литературная основа хореографии, балета; театр и музыка, литература, архитектура, графика, танец и т. д.);

трансляционное сопряжение – когда один вид искусства становится средством передачи другого (телевидение, кино и фотография – театр, эстрада, балет).

Взаимодействие различных видов искусства – явление полезное для самого развития искусства. Но оно имеет свои пределы, его грани исторически подвижны и изменчивы. Существование различных видов искусства вызвано тем, что ни одно из них своими собственными средствами не может дать всеобъемлющую художественную картину мира.

Лекция 2-3. Искусство первобытного общества

Искусство первобытного общества развивалось в течение очень длительного времени в Австралии и Океании, Африки и Америки. В Европе и Азии его возникновение восходит к ледниковому периоду, когда большая часть Европы была покрыта льдом.

Древнейшие этапы развития первобытной культуры, когда впервые появляется и искусство, относятся к палеолиту, причем непосредственно искусство появилось лишь в позднем палеолите. Позднее искусство достигло большого расцвета. Более поздние этапы развития первобытного искусства относятся уже к мезолиту, неолиту и ко времени распространения первых металлических орудий.

Хронологию наскального искусства эпохи верхнего палеолита следует расположить следующим образом (градация довольно условна):

Ориньяк-перигор (40 000–25 000 лет до н. э.). Момент наибольшего распространения палеолитического искусства – от самых восточных районов Сибири до Средиземноморья. Самые выразительные примеры живописи данного периода сосредоточены в пещере Ласко (Дордонь, Франция).

Солютре (25 000–15 000 лет до н. э.). Период господства высокого рельефа, выполненного в технике углубления окружающей поверхности. Наиболее характерные произведения найдены на стоянке Ле Фурне дю Дьябль (Франция).

Мадлен (15 000–10 000 лет до н. э.). Период создания изображений, отличающихся наивысшим реализмом. Самый значительный памятник искусства – ансамбль пещеры Альтамира (Испания).

Эпипалеолит и мезолит (10 000–8 000 лет до н. э.). Периоды, в которые художественное творчество практически не получило дальнейшего развития. Результаты ограничиваются предметами мобильного искусства. Исключение составляет левантийское искусство, живопись севера Африки.

Неолит (8 000–7 000 лет до н.э. – середина IV тыс. до н. э.). Эпоха керамики, изменения художественных ориентиров, попытка передать иллюзорный облик окружающего мира средствами искусства. Иберийское, левантийское, тассильское искусство, главный герой которого – человек общественный, включённый в социальные отношения, член определённой группы, занятый охотой, участвующий в битвах, обрядах и ритуалах. Геометрическая стилизация и условность в изображении как отличительная черта искусства неолита. Неолитическая скульптура. Ранняя керамика. Гончарное ремесло. Менгиры и мегалиты как самые ранние архитектурные памятники прошлого. (Карнак, Стоунхендж). Дольмены – коллективные погребения с каменным сводом и курганом.

Примерами ранних произведений первобытного искусства являются схематические контурные рисунки звериных голов на известняковых плитах, найденные в пещерах Ла-Ферраси (Франция). Эти изображения очень примитивны, но в них видны зачатки представлений первобытных людей об окружающем мире.

Древние поселения (стоянки), состоявшие из нескольких жилищ располагались под навесами скал, в гротах и пещерах. Яркий пример тому является «большой дом» родовой общины из поселения Костенки I около Воронежа (35x16 м).

Именно в таких жилищах обнаружены вырезанные из кости, рога или мягкого камня небольшие по размерам (5–10 см) скульптурные фигурки, изображающие женщин с гипертрофированными женскими формами (палеолитические вены). Первобытные скульпторы довольно верно передавали общие пропорции фигуры, тщательно передавали детали прически, татуировки, а черты лица не изображали вовсе. (Статуэтки из Виллендорфа в Австрии, из Ментоны и Леспюга, деревен Костенки и Гагарино на Дону).

В наскальных изображениях первобытные художники чаще всего изображали животных. Наиболее древние из этих изображений еще очень схематичны. Обычно изображения нанесены на камень резьбой или прочерчены по сырой глине. Как в скульптуре, так и в живописи в этот период передаются только самые главные особенности животных: *общая форма тела и головы, наиболее заметные внешние приметы* (Ниндаль, Ла Мут, Кастильо).

Изображения человека встречаются крайне редко. (Рельефы из стоянки Лоссель во Франции).

В мадленском искусстве наблюдается более глубокое понимание и восприятие жизни. Стенные росписи этого времени были найдены в 80–90-х гг. 19 века в пещерах южной Франции (Фон де Гом, Ласко, Монтиньяк, Комбарелль, пещера Трех братьев, Нио и др.) и северной Испании (пещера Альтамира).

Наряду с живописью, исполненной красной, желтой и черной красками, среди произведений мадленского искусства встречаются рисунки, вырезанные на камне, кости и роге, барельефные изображения, и редко круглая скульптура.

Охота занимала чрезвычайно важное место в жизни первобытного человека, поэтому изображения зверей встречаются чаще всего: бизоны, олени, носороги, мамонты, пещерные львы, медведи и т. д.

В мадленский период изображения стали гораздо более конкретны и жизненно правдивы, чем в более поздние периоды. Первобытный художник теперь ясно понимал строения и формы тела, умел правильно передать не только пропорции, но и движение животных. (Изображения бизона и оленя из грота Лортэ и Верхней Ложери, мамонта и медведя из пещеры Комбарелль во Франции).

Наибольшим художественным совершенством среди памятников искусства мадленского времени отличаются прославленные росписи в пещерах Ласко и Фон де Гом во Франции, Альтамира в Испании.

Это контурные рисунки, изображающие красной или черной краской профиль животного, со штриховкой поверхности тела отдельными линиями,

передающими шерсть. Впоследствии фигуры стали полностью закрашиваться одной краской с попытками объемной моделировки. Вершиной палеолитической живописи являются изображения животных, выполненные двумя или тремя красками с различной степенью тональной насыщенности. В этих больших (около 1,5 м) фигурах нередко использованы естественные выступы и неровности скал.

Повседневные наблюдения за зверем, изучение его повадок помогли первобытным художникам создать изумительно яркие художественные произведения. Меткость наблюдения и мастерская передача характерных движений и поз, четкая ясность рисунка, умение передать своеобразие облика и состояния животного – всем этим отмечены лучшие из памятников мадленской живописи. Таковы изображения раненых бизонов в Альтамирской пещере, ревущего бизона в той же пещере, пасущегося северного оленя, медлительного и спокойного, в пещере Фон де Гом (Франция), бегущего кабана в Альтамире (Испания).

В росписях пещер встречаются преимущественно единичные изображения животных, чаще всего никак не связанные между собой.

Люди в мадленских росписях не изображаются, за исключением редчайших случаев (рисунок на куске рога из Верхней Ложери), где показаны люди, замаскированные под животных во время охоты.

Одновременно с развитием росписей и рисунков на кости и камне в мадленский период развиваются скульптуры из камня, кости и глины, и, вероятно, из дерева.

Замечательные образцы скульптуры, выполненные из кости, найдены в пещере Мае д'Азиль (Франция) и вылепленные из глины (пещеры Тюк д'Одубер и Монтеспан) изображения бизонов, медведей, львов и лошадей. Эти скульптуры, выполненные с большим сходством, иногда даже, по видимому, покрывались шкурами и имели не скульптурные, а приставленные настоящие головы (фигура медвежонка из пещеры Монтеспан).

Наряду с круглой скульптурой в это время исполнялись и изображения зверей в рельефе (убежища Лё Рок, Франция).

Новый этап развития первобытного искусства, отражающий глубокие изменения в представлениях человека об окружающей действительности, связан с периодами *мезолита*, *неолита* и *энеолита* (медный век).

Наряду с охотой и рыболовством все большее значение стали приобретать земледелие и скотоводство. С этим временем связано изобретение лука и стрел, затем – глиняной посуды, а также появление новых типов и усовершенствование техники изготовления каменных орудий. Позднее наряду с господствующими каменными орудиями появляются отдельные предметы из металла (преимущественно из меди).

В это время человек овладевал все более разнообразными строительными материалами, учился возводить новые типы жилищ. Совершенствование строительного дела подготовляло сложение архитектуры как искусства.

Большие изменения в этот период произошли и в изобразительном искусстве: нарастает схематизация и, одновременно, повествовательная сложность, приводящая к попыткам передать действие, событие. Наряду с изображением животных в искусстве этого времени все более значительную роль начинает играть изображение людей в сценах охоты или военных столкновений. Деятельность людей, коллектива древних охотников становится теперь центральной темой искусства. Новые задачи потребовали и новых форм художественного решения – более развитой композиции, сюжетного соподчинения отдельных фигур, некоторых, пока еще довольно примитивных приемов передачи пространства.

В этот период происходит развитие геометрического орнамента. (Трипольские сосуды).

Последний этап истории первобытного общества характерен возникновением первых рабовладельческих государств. Появился новый, ранее невиданный тип архитектурных сооружений – *крепости*.

Особенно характерны так называемые циклопические крепости, стены которых складывались из огромных грубо отесанных глыб камня.

Наряду с оборонительными сооружениями на поздних этапах развития первобытного общества широкое развитие получили сооружения совсем иного рода, так называемые мегалитические (то есть выстроенные из громадных камней) постройки – менгиры, дольмены, кромлехи.

Дольмены – по одной из версий это гробницы, построенные из поставленных стоймя огромных камней, перекрытых сверху одной или двумя каменными плитами. Сооружения такого характера иногда находятся внутри погребальных курганов и могут иметь несколько камер.

Наиболее сложными мегалитическими постройками являются *кромлехи*. Примерами такого типа сооружений являются святилища Эвбери и Стоунхендж в южной Англии. Истинное назначение этих сооружений определить сложно.

Менее значительными в этот период были успехи скульптуры (если можно так назвать). Чаще всего встречаются *менгиры* – вертикально стоящие одиночные камни – далекие предшественники позднейших памятников монументальной скульптуры. Грубо высеченные каменные статуи, крайне схематично изображающие человека, большей частью женщину, распространены во Франции, в Крыму, Южной Сибири.

Дальнейшее развитие получили в этот период художественные ремесла: украшения из золота, посуда, изделия из кости, рога, кожи и дерева.

Лекция 4-5. Искусство Древнего Египта

Постепенное развитие производительных сил и разделение труда создали в рамках первобытного общества необходимые условия для перехода к рабовладельческому строю, который был исторически необходимым и имел по сравнению с предыдущей эпохой прогрессивное значение в развитии человеческого общества, послужив основой дальнейшего роста производительных сил и культуры. В плодородных долинах Нила, Тигра и Евфрата возникли первые государства.

В этот период возникла письменность и были разработаны разные ее системы (иероглифы, клинопись и др.); появились зачатки научных знаний в области математики, астрономии, медицины; зародились элементы философских воззрений.

Египетские пирамиды, зиккураты Месопотамии, дворцы и храмы не только возвеличивали небесных и земных владык, но являлись свидетельством высокой художественной одаренности древних народов, достижением их гигантского коллективного труда.

В Древнем Востоке получили развитие скульптура и живопись, существовавшие в большинстве случаев в синтезе с монументальным зодчеством, а также прикладное искусство. Синтез изобразительных искусств, в котором доминирующее значение имела архитектура, был особенностью и вместе с тем существенным достижением художественной культуры древневосточных народов.

Характерной чертой изобразительного искусства Древнего Востока явилась выработка канонов художественного изображения, которые в дальнейшем и тормозили развитие искусства, но на ранних этапах способствовали сложению и совершенствованию мастерства древневосточных художников. Было выработано и получило развитие определенное понимание пластической формы, композиции, ритма. Художники научились изображать события в их связи и единстве. Значительный технический прогресс в искусстве обусловили серьезные успехи в овладении материалом архитектуры, скульптуры и живописи.

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

Плодородные почвы, достаточное количество строительного материала (песчаника, известняка, гранита, базальта, диорита и алебаstra), богатые месторождения золота и меди способствовали зарождению развитой цивилизации.

Уже в 5-4 тысячелетии до н. э. началось сооружение оросительных каналов, что привело к появлению *номов* – крупных территориальных объединений раннеземледельческих общин. Система древнеегипетских номов, сформировавшаяся в 4 тыс. до н.э., оставалась основой административного деления Египта до самого конца его существования.

Создание единой системы ирригационного земледелия стало предпосылкой для возникновения в Египте централизованного государства

со столицей Мемфис. Египетское предание приписывает заслугу объединения страны первому фараону I династии – *Мине*. С этого времени в Египте начинается эпоха так называемого Раннего царства, которое охватывает период правления I и II династий (достоверные сведения об этом периоде очень скудны).

Сакральный (священный) характер древнеегипетской культуры проявляется в ее глубочайшей символичности. Основными символами являлись: *сфинкс; фараоны; боги Ра, Осирис, анкх; пирамиды*.

Сфинкс как олицетворение тайной премудрости – универсальный символ цивилизации Древнего Египта. Представая в облике фантастического существа с человеческой головой на теле льва, он раскрывает загадку сущности человека, которая представлялась египтянам как сочетание духовного и природного естества, мыслительной и физической силы.

Фараоны в Древнем Египте считались потомками и наместниками богов, призванными устанавливать божественный порядок и вершить справедливость на земле. Правитель обладал беспредельной властью.

Символом божественного происхождения и земной власти становятся *пирамиды*, в которых покоятся тела умерших фараонов: пирамиды Джосера и Снофру (ансамбль в Гизе).

Вселенная, по представлениям египтян, была создана *богом солнца Ра*, родившимся из бутона голубого лотоса – символа жизни. Из уст Ра вышли первые боги, а из его слез появились люди. Обоожествление растений и особенно зооморфизм (культ животных) – характерные особенности их религии.

Священный атрибут богов, знак их мудрости и власти – *анкх* (так называемый египетский крест с петлей, «ключ Нила»). Он символизирует жизнь как точку сообщения между мирами — божественным и земным, духовным и материальным. Анкх выражает идею бессмертия человеческого существования. Смерть рассматривается как переход к иной, лучшей жизни. Огромное влияние на развитие духовной и материальной культуры Древнего Египта оказал культ мертвых.

Идея бессмертия, неуничтожимости человеческой сущности нашла наглядное воплощение в произведениях литературы («Тексты саркофагов», «Книга мертвых», «Беседа разочарованного со своей душой»), в скульптуре (золотая маска фараона Тутанхамона, статуи Рамсеса II в Абу-Симбеле), в живописи (росписи гробниц в Фивах, Луксоре) и в архитектуре (пирамиды фараонов Хуфу, Хафра и Менакура).

Искусство у египтян рассматривалось как один из актов деяния богов, а потому божественное и священное. Понятия «познание», «овладение», «изображение» выступали у египтян как синонимы.

Эволюция понятия «искусство» в Египте происходила в несколько этапов:

- искусство как подлинное умение красноречия (Древнее Царство);

- искусство как техника, умение, мастерство, «искусство сделанной вещи» (Среднее Царство);
- как оценка профессионального мастерства (Новое Царство).

В Древнем Египте использовалось понятие «нефер» (nfr) – обозначающее впечатление удовольствия, получаемое от музыки, танца, искусно сделанной вещи. Понятие nfr связано с восприятием и ощущением, несущими в себе критерий прекрасного (аналог греческого понимания эстетического).

Дошедшие до наших дней литературные произведения: «Книга мертвых» – первое «литературное» произведение Египта, в которой содержатся знания о власти и общественной организации, его верованиях и ритуалах; «Сенухет-египтянин» – энциклопедия политической и светской жизни Древнего Египта.

В истории искусства Египта выделяют следующие периоды:

- додинастический (5000 – 4000 лет до н. э.);
- **Древнее царство** (3000 – 2300 лет до н. э.);
- первый распад Египта (2300 – 2050 лет до н. э.);
- **Среднее царство** (2050 – 1700 лет до н. э.);
- второй распад Египта (1700 – 1580 лет до н. э.);
- **Новое царство** (1580 – 1070 лет до н. э.);
- **поздний период** (1070 – 332 лет до н. э.);
- греко-римский период (332 г. до н. э. – 1395 г. н. э.).

Искусство Древнего Царства

Период правления III–VIII династий называется Древним Царством, продолжавшийся на протяжении большей части 3 тысячелетия.

Развитие каменного зодчества привело к возведению гигантских погребений – пирамид, строившихся в течение всего периода Древнего царства.

Первая монументальная ступенчатая каменная пирамида в Саккара с большим комплексом построек вокруг принадлежит фараону III династии *Джосеру*. Архитектором этого комплекса считается зодчий Имхотеп.

Однако самые великие и известные всему миру еще в древности как чудо света пирамиды находятся вблизи от Каира, в Гизе – пирамиды, возведенные царями 4 династии – Хуфу (*Хеопсом*), Хафра (*Хефреном*) и Менкаура (*Микерином*).

Возле каждой из пирамид располагался верхний, заупокойный храм, соединявшийся длинным каменным проходом с нижним, у границы разлива Нила. Рядом с храмом при пирамиде Хафра возвышается Большой Сфинкс, почти полностью вырубленный из скалы. Предположительно лицо Большого Сфинкса является портретом самого Хафра. Около царских пирамид появлялись большие некрополи, состоявшие из каменных гробниц – *мастаб* (мастабы вельмож Ти, Птаххотепа, Мерерука). Помещения, предназначенные для посещения гробницы, украшались раскрашенными рельефами и сопроводительными иероглифическими надписями.

Очень интересен храм царицы Хатшепсут, вырубленный в скале, в котловине Дейр-эль-Бахри (архитектор Сененмут). Зодчий Сененмут. Храм расположен на трех террасах, соединенных пандусами и обрамленных колоннами и столбами. Въезд на первую террасу охраняли сфинксы. Внутренние стены заупокойного храма покрыты рельефами.

При строительстве использовали различные материалы: необожженный кирпич – для жилищ и дворцов, камень – для священных построек, храмов и гробниц.

В египетской архитектуре наблюдается тесная связь с природой, гармоничное сосуществование с географическим контекстом.

Скульптурные и рельефные изображения воплощали в себе то, что хотел видеть и иметь владелец гробницы после смерти, рассматривались как приют жизненной энергии умершего. Статуи владельца гробницы воплощали его *Ка* – «двойника» умершего. Самыми известными являются портретные скульптуры Хемиуна, Каапера, Каи, Анххафа, Рахотепа и Нофрет.

Характерными *чертами египетской скульптуры* были: отсутствие портретного сходства; закон фронтальности; закон осевой симметрии; монументальность; идеализация («красота молодости как символ вечности»); написанное имя как придание индивидуальности портрету. («Сельский староста», «Колоссы Рамзеса II», «Тутмос I», «Жрец Каапер», «Бюст Эхнатона»).

Наиболее употребительными *материалами для скульптуры* в период Древнего Царства были: мрамор, дерево и покрываемая эмалью глина. Среднего и Нового Царства – известняк, сланец, диорит, базальт, красный гранит, обсидиан, порфир, реже древесина или металл. Так же использовали золото, стекло, медь при отделке и инкрустации статуй.

Основные *типологии скульптурного изображения*: персонажи божественного сана (сидячие и стоячие); люди низшей социальной категории; конкретные типы людей (профессии); семейные группы.

В этот же период складываются *каноны древнеегипетского изобразительного искусства*: правила изображения человеческой фигуры; понимание пространства и композиции; техника живописи (темпера); цвет как носитель ценностей, представляющих суть вещей, за рамки своей декоративной функции; «иерархический взгляд»; максимальный натурализм при изображении животных; большая лёгкость в линиях и большая степень свободы в формах и композиции при изображении низших социальных слоёв.

В изобразительном искусстве преобладал высокий рельеф, барельеф и расписной рельеф. «Музыкантши» (роспись гробницы Нахт), роспись саркофага Гет-мут, «Охота на гиппопотамов», «Жертвоприношение» (рельеф в гробнице Саккара).

Около 2200 до н. э. Египет распадается на независимые и даже враждующие между собой номы.

Искусство Среднего царства

Период Среднего царства характеризуется усилением позиций местных князей – номархов, при дворе которых развиваются местные художественные школы. В среднем Египте (Бени-Хасане, Меире, Асьюте, Эль-Кабе, Эль-Берше) сохранились богато декорированные росписями и рельефами гробницы номархов, отказавшихся от прежней формы погребения – *мастаб*. В погребальном ритуале также происходят значительные изменения: каждый умерший отождествлялся с богом Осирисом; на стенках саркофагов появляются «Тексты саркофагов» – заклинания, отражающие представления египтян о загробном мире.

При фараонах XII династии переживает бурный расцвет египетская скульптура. Лучшими примерами могут служить портретные скульптуры Сенусерта III и Аменемхета III. Крупных построек фараонов Среднего царства сохранилось немного: храм Ментухотепа I в Дейр-эль-Бахри в Фивах, часовня Сенусерта I в Карнаке (Фивы), руины пирамид (правда, более скромных, чем в Древнее царство) и мощных крепостей на границе с Нубией, позволяют представить масштабы монументального зодчества. Очень ценным сведением является сообщение Геродота о Лабиринте (вероятно, это был заупокойный храм), построенном Аменемхетом III близ Иттауи – резиденции фараонов XII династии.

Период Среднего Царства заканчивается нападением гиксосов – воинственные племена кочевников-скотоводов, захвативших Египет.

Искусство Нового царства и позднего периода

С момента освобождения Египта от гиксосов ведется отсчет третьего периода его расцвета – эпохи *Нового Царства* (1555–80 гг. до н. э., время правления XVIII династии).

Это была эпоха наивысшего культурного расцвета древнего Египта. Возводятся грандиозные храмовые комплексы, посвященные богу Амону, Хонсу и богине Мут в Карнаке и Луксоре.

Складывается новый тип храмового сооружения, существовавшего до конца древнеегипетской истории: священная аллея процессий, уставленная с обеих сторон сфинксами; пилоны (превратные башни храма); перед пилонами возвышались огромные статуи фараона и деревянные мачты с пестрыми флагами.

Для времени *Нового царства* характерно появление светских мотивов в архитектуре: изощренная проработка деталей; украшенность рельефами и росписями; большое количество скульптур.

Наивысший подъем египетского искусства совпал с царствованием Аменхотепа III. Заупокойный храм *Аменхотепа III*, от которого сохранились лишь два сфинкса и колоссы Мемнона, намного превосходил по величине все заупокойные храмы предшествующих и последующих фараонов Нового царства.

Высоким мастерством исполнения отличалась мелкая пластика и художественное ремесло. (Статуэтки жреца Аменхотепа и жрицы Раннаи,

резные ложечки в форме обнаженных девушек, фигурные сосуды, мебель, украшения и т. п.).

При Аменхотепе IV (Эхнатоне) вслед за религиозной реформой фараона, происходят изменения в изобразительном искусстве. Меняется подход к изображениям самого фараона и его подданных, ставших более реалистичными и индивидуальными. Блестящим примером искусства данного периода могут служить портреты царицы Нефертити, Эхнатона, их дочерей и царедворцев.

С приходом второго фараона XIX династии, Рамсеса II, начинается новый этап в развитии древнеегипетской культуры. В Фивах возводится заупокойный храм Рамессеум. Во многих храмах были проведены масштабные работы, в результате которых храмы приобрели множество гигантских статуй фараона и новые грандиозные дополнения.

В 332 г. до н. э. Египет был завоеван Александром Македонским. Великий полководец основал в дельте Нила, на берегу Средиземного моря, город, названный его именем – Александрию, в которой располагалась знаменитая Александрийская библиотека.

Вклад Древнего Египта в развитие мировой цивилизации огромен: изобретение папируса, алфавитного письма, солнечного календаря, принцип деления суток на 24 часа, определение площади круга и др. Масштабы сохранившихся сооружений Древнего Египта и сегодня поражают воображение. Заложенные в Египте художественные каноны оказали значительное влияние на всю последующую художественную культуру.

Отголоски египетской художественной культуры отчетливо проявляются в великой древнегреческой культуре крито-микенского периода, ставшей, в последствии, основой всего мирового искусства.

Лекция 6. Искусство Передней Азии (Междуречье)

На юге Междуречья в начале III тысячелетия до н. э. возникли древнейшие рабовладельческие города-государства – сначала Шумер, а позже Аккад. Во II тысячелетии до н. э. вавилонский царь Хаммурапи подчинил своей власти Шумер и Аккад. Так образовалось Вавилонское царство. На севере, по среднему течению Тигра, находилось другое рабовладельческое государство – Ассирия.

Основные этапы развития искусства Месопотамии:

- **Шумерская цивилизация** (начало III тысячелетия до н. э., города Обейда, Урук, Эриду)
- **Аккадская цивилизация** (середина III тысячелетия до н. э., город Аккад)
- **Шумеро-Аккадская цивилизация** (конец III тысячелетия до н. э., города Сузы, Лагаш, Урук)
- **Первая Вавилонская Империя** (XVIII–XVI вв. до н. э., город Вавилон)
- **Ассирийская империя** (XIV–VII вв. до н. э., города Хорсабад, Ниневия)

– **Вторая Вавилонская (Нововавилонская) Империя (VI–IV вв. до н. э.)**

Древняя Месопотамия по праву может считаться колыбелью человеческой цивилизации. Ограниченное число сохранившихся памятников искусства и письменных источников во многих случаях не дает возможности исчерпывающе объяснить все явления искусства. Особенно сложно представить ранние периоды развития искусства, но все же достаточно данных, чтобы проследить пути развития искусства Древней Месопотамии.

Искусство Шумера и Аккада

Наиболее древней и лучше всего изученной культурой является культура племен и народов, проживавших в городах Обейда, Урук, Эриду.

О древнем храмовом зодчестве шумерийских городов дают представление развалины храма в Эль-Обейде (2600 г. до н. э.), посвященного богине плодородия Нин-Хурсаг. Храм стоял на высокой платформе, сложенной из плотно утрамбованной глины. Стены платформы и святилища были расчленены вертикальными выступами, подпорные стены платформы были обмазаны в нижней части черным битумом, а сверху побелены и таким образом членились также и по горизонтали. Создавался ритм вертикальных и горизонтальных сечений, повторявшийся и на стенах святилища, правда в несколько иной интерпретации. Здесь вертикальное членение стены прерывалось по горизонтали лентами фриз.

Вдоль стены, в нишах между выступами стояли выразительные медные фигурки идущих быков. Выше поверхность стены украшали три фриза, находившиеся на некотором расстоянии один от другого: горельефный с выполненными из меди изображениями лежащих бычков и два с плоским мозаичным рельефом, выложенным из белого перламутра на черных шиферных пластинках.

Основным строительным материалом построек Месопотамии служил кирпич-сырец, значительно реже обожженный кирпич. Конструктивной особенностью монументального зодчества было идущее от 4 тысячелетия до н.э. применение искусственно возведенных платформ, что объясняется, возможно, необходимостью изолировать здание от сырости почвы, увлажняемой разливами, и вместе с тем, вероятно, желанием сделать здание видимым со всех сторон.

Другой характерной чертой, основанной на столь же древней традиции, была ломаная линия стены, образуемая выступами. Окна, когда они делались, помещались в верхней части стены и имели вид узких щелей. Здания освещались также через дверной проем и отверстие в крыше.

Шумерийцами был создан *зиккурат* – своеобразный тип культовых построек, в течение тысячелетий занимавший видное место в архитектуре городов Передней Азии. Зиккурат возводился при храме главного местного божества и представлял высокую ступенчатую башню, сложенную из кирпича-сырца; на вершине зиккурата помещалось небольшое сооружение,

венчавшее здание, – так называемое «жилище бога». Своей монументальностью зиккурат напоминает пирамиды Египта.

Большим совершенством в Древнем Шумере отличалась металлопластика и другие виды художественного ремесла (погребальный инвентарь «царских гробниц» 27–26 вв. до н. э.). В гробницах найдены также образцы мозаичного искусства, среди которых лучшим является так называемый «штандарт»: две продолговатые прямоугольные пластинки, укрепленные в наклонном положении наподобие крутой двускатной крыши, сделанные из дерева, покрытого слоем асфальта с кусочками ляпис-лазури (фон) и раковинами (фигуры).

Лучшим образцом скульптурного рельефа Шумера является стела Эаннатума, получившая название «Стелы Коршунов». (25 в. до н. э.). Человеческие фигуры одинаковы, статичны, их разворот на плоскости условен: голова и ноги повернуты в профиль, в то время как глаза и плечи даны в фас. Возможно, такая трактовка объясняется (как и в египетских изображениях) стремлением показать человеческую фигуру так, чтобы она воспринималась особенно наглядно.

Большую ценность для истории искусства имеют памятники глиптики, то есть резные камни – печати и амулеты. Они часто заполняют пробелы, вызванные отсутствием памятников монументального искусства, и позволяют полнее представить развитие искусства Двуречья. Печати-цилиндры, относящиеся ко времени Шумера, весьма разнообразны. Излюбленными сюжетами являются мифологические, чаще всего повествуют о Гильгамеше – герое непобедимой силы и непревзойденной смелости. Встречаются печати с изображениями на темы мифа о потопе, о полете героя Этаны на орле к небу за «травой рождения» и др.

Для печатей-цилиндров Шумера характерна условная, схематичная передача фигур людей и животных, орнаментальность композиции и стремление заполнить изображением всю поверхность цилиндра. Как и в монументальных рельефах, художники строго придерживаются расположения фигур, при котором все головы помещаются на одном уровне, отчего животные представлены стоящими на задних лапах. Часто встречается на цилиндрах мотив борьбы Гильгамеша с хищными животными.

В искусстве Аккадского царства получили развитие реалистические тенденции. Одним из лучших произведений этого времени является победная стела царя Нарамсина, повествующая о его победе над горными племенами.

В изображениях появляется единство и ясность композиции, создается впечатление движения и пространства, появляется пейзаж, реалистичность в трактовке человеческих фигур.

Новые черты приобретает и круглая скульптура, (голова Саргона I) – суровая реалистичность в передаче черт лица, тщательная проработка элементов боевой амуниции.

В печатях времени Аккада одним из основных сюжетов остается Гильгамеш и его подвиги. Характер миниатюрных рельефов тот же, что и в

монументальном рельефе – симметричное расположение фигур, четкость и ясность в композиции, стремление естественно передать движение, тела людей и животных моделированы объемно, подчеркнута мускулатура, в композицию введены элементы пейзажа.

Искусство Вавилона и Ассирии

На многих архитектурных и скульптурных памятниках вавилонян и ассирийцев видны следы раскраски. Глазурованные кирпичи из облицовки зданий до сих пор сохранили свои яркие цвета. Поэтому, хотя у нас нет картин того времени, написанных на стенах или досках, мы все же имеем некоторое представление и о живописи древних жителей Междуречья.

Археологические раскопки (особенно в царских могилах) свидетельствуют о высоком уровне развития ювелирного искусства.

Памятников изобразительного искусства Древнего Вавилона до нас дошло очень мало. Лучшим из сохранившихся произведений вавилонского искусства является диоритовый рельеф, венчающий свод законов царя Хаммурапи (1792–1750 гг. до н. э.). На стеле изображен бог, сидящий на троне и царь Хаммурапи, принимающий жезл и магический круг – символы власти. Фигура царя меньше фигуры бога, изображение канонически скованно и торжественно.

Зданий времен Хаммурапи не сохранилось. Но благодаря раскопкам можно судить, как выглядел Вавилон VII–VI вв. до н. э. Город был обнесен высокой зубчатой стеной с башнями и воротами. *Главные ворота богини Иштар* имели форму арки и были облицованы глазурованными кирпичами. На синем фоне изображены фантастические белые и желтые драконы и быки. За воротами находился храм бога Мардука с семиэтажной ступенчатой башней – *зиккуратом*, который *был основной архитектурной формой вавилонских храмов*.

О высоком искусстве вавилонских архитекторов свидетельствуют развалины *висячих садов*, украшавших дворец царя Навуходоносора II (VI в. до н. э.), которые он возвел для своей любимейшей жены. Высокие сводчатые арки из кирпича были расположены уступами друг над другом, образуя террасы. Поверх кирпича налит асфальт, на котором помещались свинцовые плиты, а на них насыпана земля и посажены деревья и кусты. В безлесной Вавилонии висячие сады производили необыкновенное впечатление. Недаром древние греки считали их одним из семи чудес света.

К северу от Вавилона, в Ассирии, археологи также раскопали несколько городов, где были царские дворцы. И если каждый город был хорошо укрепленным местом, то дворец можно было назвать крепостью в крепости. Столица Саргона II (VIII в. до н. э.) так и называлась *Дур-Шаррукин*, что значит *Крепость Саргона*. Дворец стоял на высоком, искусственно насыпанном холме. Фасад дворца, его толстые стены были укреплены большими выступами, а в образованных ими нишах стояли статуи. Две из них одинаковы – это *два могучих великана*, каждый из которых держит одной

рукой льва, как котенка. По-видимому, это изображен Гильгамеш, победивший страшного льва.

По бокам у входа во дворец стояли огромные *статуи крылатых быков с человеческими головами – шеду* – стражи, охраняющие дворцовые врата (712–707 гг. до н. э.). Каждый, кто подходил ко дворцу видел шеду в фас – голову, грудь и две ноги. Смотрящему на шеду в профиль, начинало казаться, что бык шагнул вперед. Ассирийский скульптор добился этого, сделав быку пять ног! Спереди видны две ноги, а сбоку – четыре. А если бы не пятая нога, то в профиль бык казался бы треногим.

Особую нарядность придавала дворцу облицовка стен разноцветными глазурованными кирпичами. На синем или голубом фоне были изображены белые и желтые розетки, листья, цветы, деревья, животные. Но самыми интересными и произведениями были *ассирийские рельефы*, украшавшие стены дворцов.

Ассирия была могущественной военной державой, ее походам и завоеваниям не было конца, поэтому и на дворцовых рельефах изображены в основном военные сцены, прославлявшие царя-полководца. Все сцены реалистичны, человеческие фигуры изображены в профиль, особенно привлекает внимание сильно подчеркнутая мускулатура рук и ног.

Эти памятники являются бесценным источником для изучения истории, жизни и быта древних, давно исчезнувших народов.

Лекция 7. Искусство Передней Азии (Ахеменидский Иран).

К периоду «железного века» (XIII-Xвв. до н.э.) относятся произведения серой керамики. Это так называемые «чайники» – тонкостенные горшки с длинными выступающими носами; большие бокаловидные сосуды с маленькими ручками; «триподы» – неглубокие чаши на трех высоких ножках. Большинство керамических изделий имеет серый и темно-серый цвет.

Период с X по VIIв. до н.э. называют «золотыми веками муристанских бронз». Часто встречаются псами – металлические детали конских удили. Статуэтка «Зрвана» - полиморфное божество, сочетающее в себе черты юноши и старца. К этому периоду относятся пакторали. Пактораль – нагрудное украшение, тонкая металлическая пластина с закругленными углами, повторяющая форму тела (золотая пактораль из Завие VIIв. до н.э.).

Искусство Ирана отличается особым разнообразием изображаемых «добрых» и «злых» существ. Это и крылатый бык-шеду, и крылатое чудовище с телом быка и головой орла или грифа, крылатый баран, крылатый лев с птичьим хвостом, «гений» с лицом и руками человека и бычьими ногами и т.д.

Наиболее древним комплексом в Нуш-и-Джан является храм огня – ромбовидный в плане, возможно, обнесенный по периметру круглой стеной, с треугольным святилищем внутри. Святилище украшено слепыми окнами и нишами.

В древнем Иране получило распространение религиозное течение зороастризм по имени пророка Заратуштры. Основные положения учения нашли отражение в Авесте. Согласно зороастризму, мир создан из самосоздающего и самоуничтожающего Космического огня.

Первый парадный комплекс дворцов и культовых построек возник при Кире II и Дарии в местности Пасаргада. Гробница Кира II – каменная целла с двухскатной кровлей на высоком постаменте из шести ступеней. Ахеменидские дворцы строились по раз установленному стандарту и в Пасаргадах, и в Персеполе, и в Сузах.

Гумбад (перс. Купол, свод) – в архитектуре Ирана название мавзолея в форме башни, увенчанной небольшим шатром или полусферическим куполом.

Чартак (или чо хартаг (перс.) – четыре арки) – зороастрийский храм огня в форме кубической постройки с аркой в центре каждой стороны и куполом наверху, строились в местах выхода природного газа. Позднее в Средней Азии – название здания с куполом на четырех арках. Отсюда – русское слово чердак.

Самый выдающийся памятник Ахеменидского Ирана – Персеполь – начал создаваться около 520 г. до н.э. В его строительстве ежегодно участвовало не менее 3000 человек. Комплекс возведен на искусственной платформе высотой 12 м. Вход в комплекс – «Ворота всех стран» – украшали огромные (более 10 м) человекобыки. Основной строительный материал – кирпич-сырец и камень. Каменные детали выполнены из светлого песчаника, имеются вставки из бронзы. Они раскрашивались в яркие, несущие символический смысл, цвета. Известно, что некоторые рельефы снимали и переносили в другое место согласно ритуальным действиям. Рельефы Персеполя – медленное, ритмичное, торжественное шествие солдат, вельмож, чиновников, жрецов, подвластных народов. Здесь есть строжайшая канонизация, доходящая до монотонности, стремление к симметрии, зеркальному отображению одних и тех же сцен. Каждый дворец и рельеф имеет определенное, связанное с ритуалом, место. Порталы дворцов Персеполя и главные сцены на лестницах венчало изображение солнечного диска с крыльями – символа, широко распространенного в Египте, но, вероятно, истолкованного как символ иранского бога Митры.

В период Ахеменидов строятся колоссальные скальные гробницы. Самый большой комплекс расположен в Накш-и-Рустам в нескольких километрах от Персеполя. Здесь находятся гробницы Дария, Ксеркса, Артаксеркса II, Дария II. Все они едины по плану – на недоступной высоте, в скале высечены квадратные камеры, в которых когда-то стояли саркофаги. Над входной дверью располагалась скульптурная композиция.

Ахеминидское царство рухнуло под натиском войск Александра Македонского

Литература

1. Гомбрих, Э. История искусства / Э. Гомбрих. – М.: Искусство, 1998. – 578 с.
2. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств. От первобытного общества до искусства XX века / Н.А. Дмитриева. – М.: Аст–Пресс; Галларт, 2004. – 623 с.
3. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учеб. / Т.В. Ильина. – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2000. – 368 с.
4. Мезенцев, Е.А. история искусства. Зарубежное искусство / Е.А. Мезенцев. – Омск: ОмГТУ, 2008. – 112 с.