

Лекция. Искусство первобытного общества

1. Периодизация искусства первобытного общества.
2. Особенности первобытного искусства.
3. Искусство палеолита.
4. Настенная живопись и ее эволюция

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).

Литература

1. Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б.Р. Виппер. - М.: Изобразительное искусство, 1985. – 283 с.
2. Дэвлет, Е.Г. Альтамира: у истоков искусства / Е.Г. Дэвлет. – М.: Алетейа, 2004. – 280 с.
3. Ильина, Т.В. Введение в искусствознание / Т.В. Ильина. – М.: АСТ «Астрель», 2003. – 206 с.
4. Куценков, П.А. Начало. Очерки истории и теории первобытного и традиционного искусства / П.А. Куценков. М.: Алетейа, 2001. – 264 с.
5. Мириманов, В.Б. Первобытное и традиционное искусство / В. Мириманов. – М.: Согласие, 1973. – 328 с.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ Ф. СКОРИНЫ