

школа
популярного
искусства

Занятие 2. Искусство Античности

школа
популярного
искусства

VII-V вв до э – период становления греческих полисов.
Утверждение Земной реальности в искусстве

школа
популярного
искусства

Статуя Посейдона из
Артемисиона

школа
популярного
искусства

Диадумен
Поликлет
430 г до н.э.

школа
популярного
искусства

Задание 1. Обращайте внимание на архитектуру вокруг вас и найдите как можно больше греческих и римских элементов в фасадах и интерьерах зданий.

Сфотографируйте и составьте коллаж для большей наглядности

Греческая ордерная система

ДОРИЧЕСКИЙ

ИОНИЧЕСКИЙ

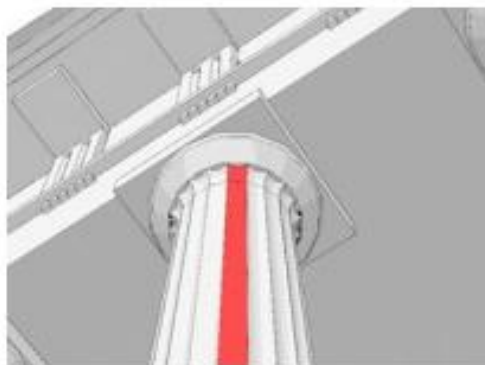

КОРИНФСКИЙ

Создав архитектурный "алфавит", древние греки продолжают до сих пор "обслуживать" весь мир искусства.

Елена Шуенеманн

Архитектурный словарь

Каннелюры

Портик

Базис

1

2

3

капители

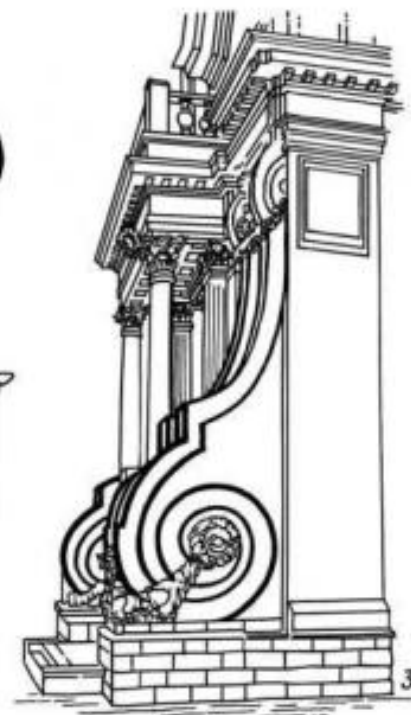
Валюта

1

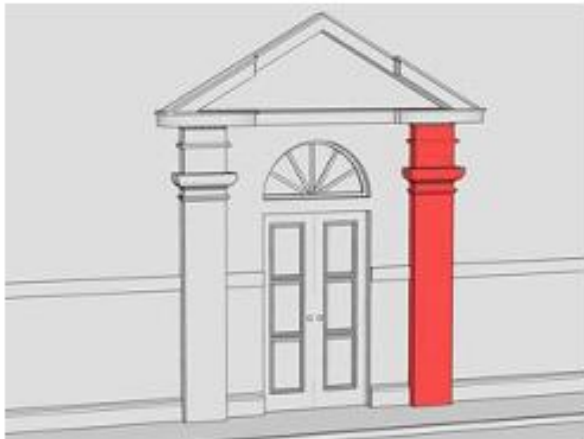
2

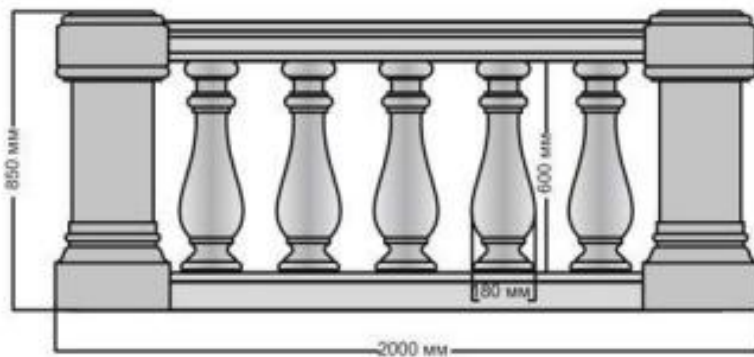
3

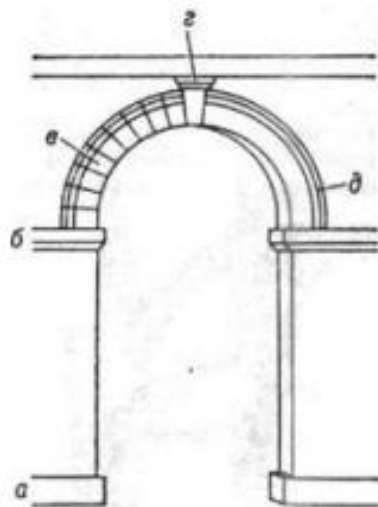
КЕССОНЫ

Пилястра

Баллюстрада

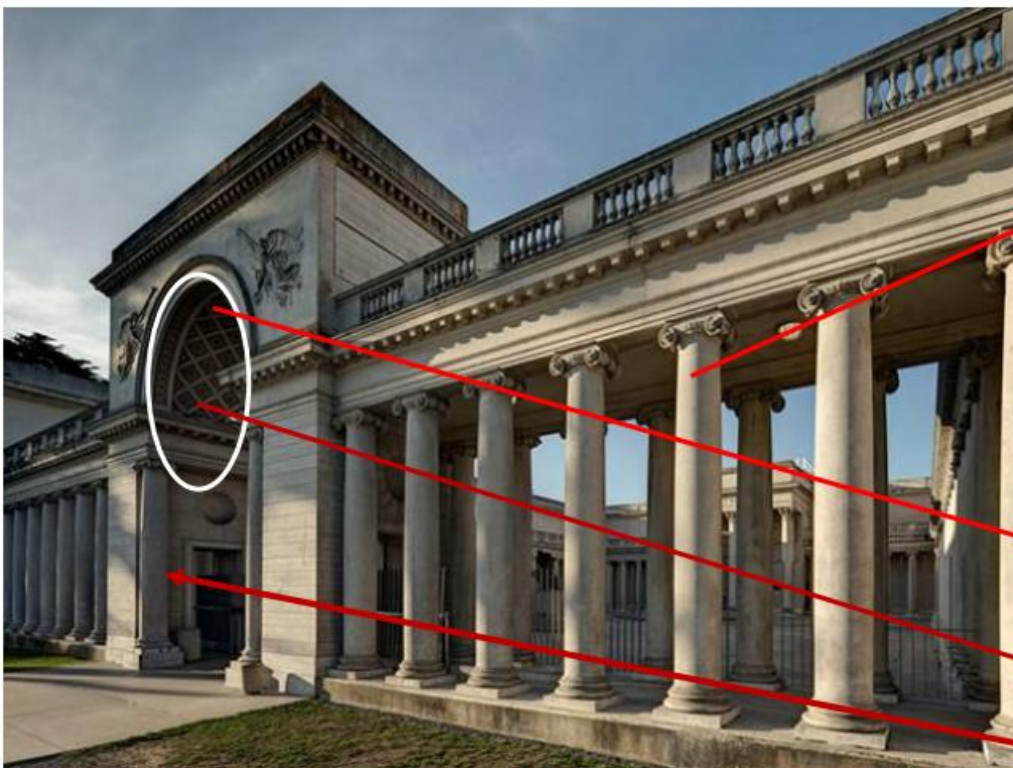

Арка

Аркада

Елена Луполл

Музей Почетного Легиона в Сан-Франциско

Греческие элементы в фасаде здания:

1. **Ионический ордер** — один из трёх древнегреческих архитектурных ордоров. От более раннего дорического ордера отличается большей лёгкостью пропорций и декором всех его частей. Характерной чертой ионического ордера является способ оформления капители, которая выполняется в виде двух противоположно расположенных волют. Ионический ордер во времена античности считался «женским» ордером, за счет своей утонченности, изысканности и дополнений разнообразными украшениями.

Римские элементы фасада здания:

1. **Арки** — Арки впервые появились во II тысячелетии до н. э. в архитектуре Древнего Востока, в частности в Древней Месопотамии, где строительство кирпичных сооружений достигло высокого уровня. Широкое распространение также получили арки в архитектуре Древнего Рима.
2. **Кессон в архитектуре** — элемент членения потолка или внутренней поверхности свода.
3. **стра** — вертикальный выступ стены, обычно имеющий (в отличие от лопатки) базу и капитель, и тем самым условно изображающий колонну.

ль (перистилиум) — открытое пространство, как правило, двор, сад или площадь, окружённое с четырёх сторон крытой колоннадой.

Греческие элементы в фасаде здания:

1. **Каринфский ордер (девичий)** — Витрувий сообщает, что этот ордер был изобретён скульптором Каллимахом из Коринфа (отсюда и название) во 2-й половине V века до н. э. Легенда гласит, что скульптор прогуливался по кладбищу и увидел на могиле недавно умершей девушки корзину с её вещами, которую принесла её кормилица. Плетёную корзину овили листья буйно растущего аканта. Эта корзина стала прообразом капители нового ордера — коринфского, а сам ордер стали называть «девичьим», в противоположность дорическому и ионическому — мужскому и женскому.
2. **Барельеф** — разновидность скульптурного выпуклого рельефа, в котором изображение выступает над плоскостью фона не более, чем на половину объёма.
3. **З** — выступающий элемент внутренней и внешней отделки зданий, помещений, мебели. В архитектуре карниз отделяет плоскость крыши от вертикальной плоскости стены, или разделяет плоскость стены по выделенным горизонтальным линиям.

Римские элементы в фасаде здания:

1. **Портик** — крытая галерея, перекрытие которой опирается на колонны, поддерживающие его или непосредственно, или с помощью лежащего на них архитрава, или посредством перекинутых между ними арок. Портик, открытый с одной стороны, с противоположной стороны ограничивается стеной — или глухой, или имеющей двери и окна. Иначе говоря, портик — полуоткрытое помещение, крышу которого поддерживают колонны.

Музей Почетного Легиона в Сан-Франциско

Скульптурное оформление

«Низкий
рельеф»
Барельеф

«Высокий рельеф»
Горельеф

Алина Додонова

1. В настоящий момент живу на Кипре, в черте города нет исторической архитектуры, но есть достопримечательности, где можно увидеть коринфский ордер

- Курион - античный город на Кипре близ современного Лимассола
- Античный город Саламин (Саламис)

Ирина Гурская

Здесь мы видим и примеры римских арок и ордера. Строительство чем-то похоже на колизей. Внизу дорический, верху ионический ордер!

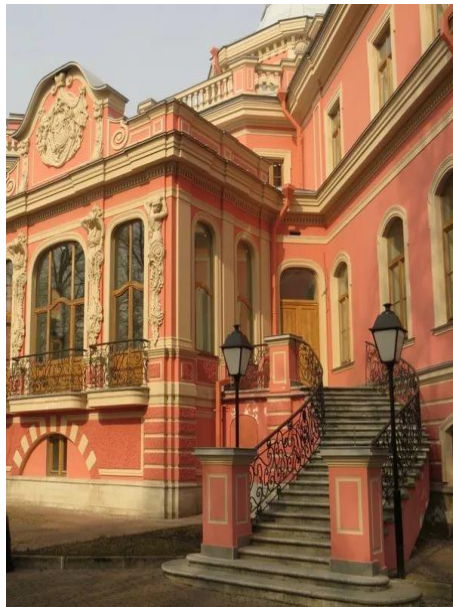

Костёл Святой Екатерины в Лимассол

Ядвига Кирсанова

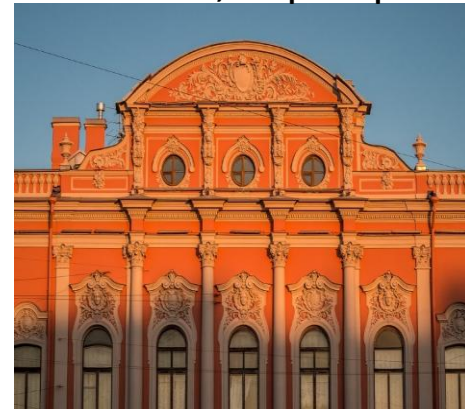

Атланты

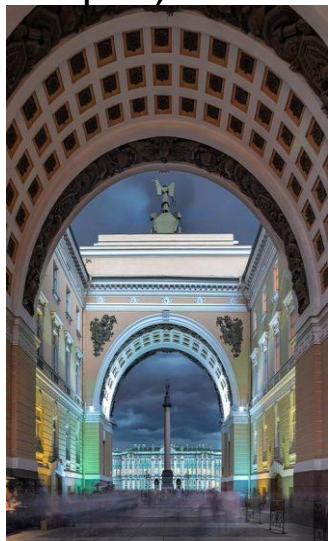

Кариотиды

Колонны, коринфские капители

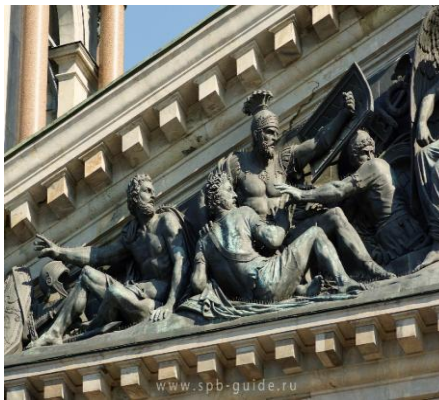
Арки, кесоны

Барельеф, портик

Горельеф

Триумфальные арки

Марина Громова

Театр Музыкальной комедии в г.Новосибирске

Здание Филармонии в г.Новосибирске

Интерьер театра Оперы и Балета

Зимний театр в г.Сочи

Наталья Соболева

Полина Челпанова

Метро, станция Белорусская Москва

Метро, станция Парк культуры,

Мария Кондакова

Инга Иванющенко

Роттердам

Маарктхал – уникальное строение, внутри которого располагается крытый рынок с кафешками и ресторанчиками, а сама по себе арка является жилым комплексом. Арка – наследие римской архитектуры

Бывшее здание почты и телеграфа (сейчас музей) – арочные проходы, монументальное здание с полуколоннами дорического ордера (как мне кажется)

Ура-ура, нашла здание с колоннами – судя по завитушкам на капителя, ионического ордера – называется Схиландсхауз, единственное уцелевшее строение 17в. в Роттердаме, в данный момент музей и информационный офис для туристов.

Марина Огаркова

Тронхейм, Норвегия

Дом постройки 1904 г. Арочные окна, облицовка мозаикой. Своды на крыше

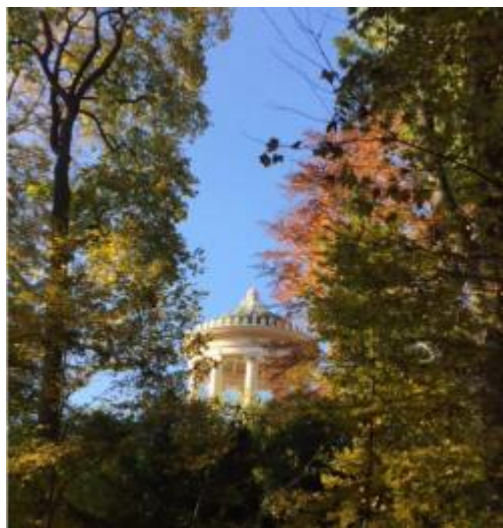
Фрагмент горельефа. Колонны коринфские— наследие ордерной системы Древней Греции

Собор готический. Но размеры огромные и горельеф – наследие Др.Рима?

Татьяна Дудко

Собор Святой Елизаветы в Нюрнберге

Ротонда в Английском саду в Мюнхене

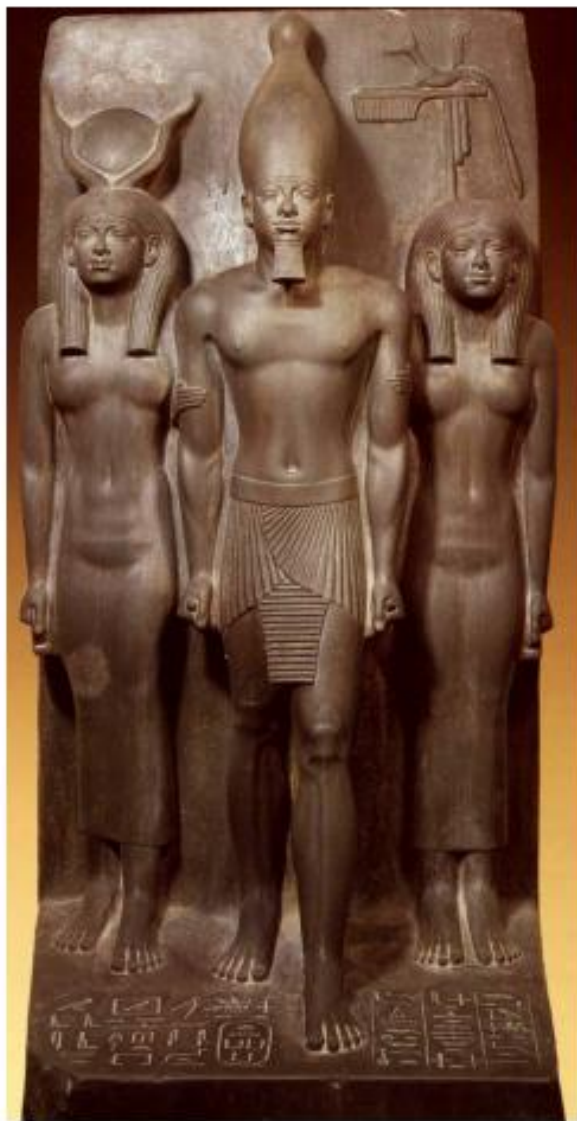
Триумфальная арка в Мюнхене

Мюнхенская опера с коринфским орденом

Задание 2. Найдите
аналогию древнегреческим
курсам из материала
прошлого урока и сравните
их

Триада Микерина

Клеобис и Битон. 580 г до н э

Геометрический стиль

Герой и кентавр
VIII в до н э

Аполлон из Фив
VII в до н э

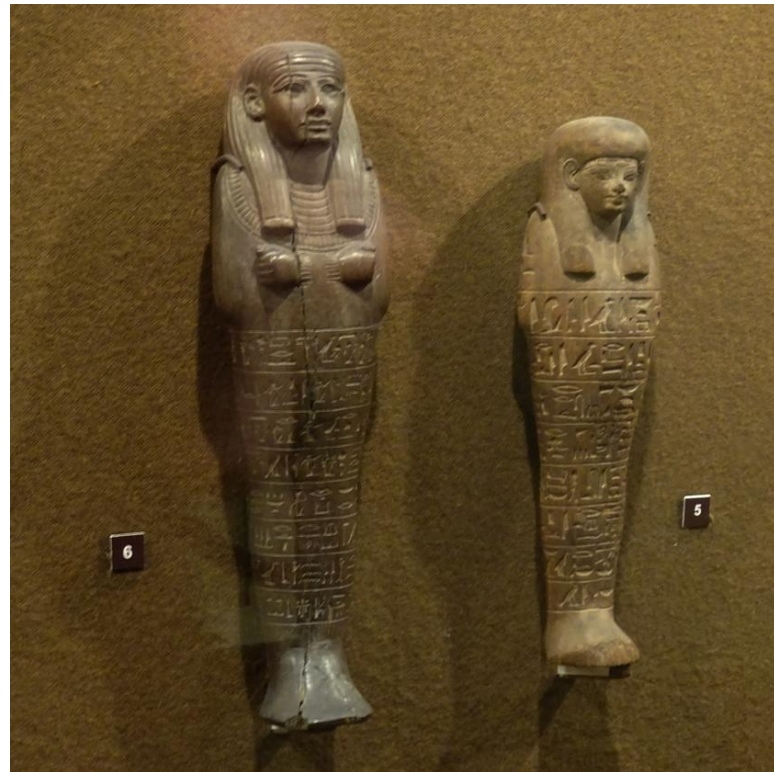
Артемиды Делосская

Именно в кюросах скульпторы воплотили идею единства холодного совершенства формы и жизненной правды, достигнув исключительной целостности образа.

Марина Родина

Аналогией греческим куросам в Древнем Египте я бы назвала статуи Ушебти. Эти статуи были небольшого размера со скрещенными руками на груди и с каким-нибудь орудием труда. Ушебти.-это слуги фараона. Куросы- это участники олимпийских игр. Их изображали с легкой, слегка ехидной улыбкой на лице. Положение тела у них было статичным, одна нога слегка выдвинута вперед. Руки, в отличие от ушебти, плотно прижаты к телу

Ирина Алашеева

Курсы отличаются строгой фронтальностью композиции, суммарностью трактовки форм человеческого тела; лица их оживлены. Скованность, статичность скульптур — это влияние Древнего Египта.

Курсы демонстрируют практически идеальную симметрию во всех анатомических частях тела, сведенных к простым геометрическим формам.

Как и их прототипы-фараоны, курсы часто высекались с выдвинутой ногой (в шаге), с поднятой головой и прямым пристальным взглядом и с архаической улыбкой на устах. **Но Курс никогда не был портретом какого-то конкретного индивидуума.**

Изображенные юноши всегда были обнаженными, в крайнем случае с поясом, иногда в сандалиях.

Трактовка их лиц и голов показывает культурное влияние Крита: волосы они носят длинными, заплетенными или украшенными по критской моде, а в разрезе их глаз иногда заметен узнаваемый египетский очерк, который часто копировался критским искусством. Но сходство между египетскими и греческими статуями не касается сути: **курсы с начала VII века начали демонстрировать признаки любопытствующей души, неугасающее ощущение свободы и любопытство греческих скульпторов.**

Ирина Иванова

Ксения Кайряк

Египет:

Две статуи Сепы и его жены.

Курос.

Вообще в период архаики греки испытывали влияние Египта, это заметно по характерной статичной фронтальной позе. Однако, суть была разная. У греков скульптура показывала любование телом. Курсы изображались обнаженными, прославляли идеальное тело.

Валентина Погиблова

Внешне мужские скульптуры древней Греции имеют много общего с египетскими статуями, что указывает на сильное влияние египетской эстетики и традиции на античное искусство. Мужские древнегреческие и древнеегипетские скульптуры отличаются **строгой фронтальностью позы, часто левая нога выдвинута вперед.** На самом деле, не только мужская фигура изображалась так. Коры и женская древнеегипетская скульптура тоже имеют ряд общих черт. **Руки опущены вдоль тела, кисти сжаты в кулак, реже встречаются скульптуры с руками вытянутыми вперед, как бы протягивающие жертвоприношение.** Еще одно неперенное условие для статуй архаики - **точная симметрия тела.** Те же строгие пропорции и четкость черт лица. При полном отсутствии каких-либо эмоций у древнеегипетских .

Описание: Статуя Ранофера, верховного жреца из Мемфиса, жившего около 2500 лет до н.э., найдена в Саккаре (раскрашенный известняк, высота статуи около 180 см).

Татьяна Дудко

На мой взгляд, курорсы представляют собой переход от египетских, совсем мёртвых образов к греческим идеальным человеко-богам и эфебам. Здесь уже гораздо больше жизни, реализма, показанной красоты тела, но всё равно они еще очень «мумифицированные»

Елена Пахомова

Думаю, что речь идет о статуях фараонов. У обоих видов скульптур – фараонов и курорсов – статичная, напряженная поза, руки прижаты к телу, композиция фронтальна, положение ног зачастую совпадает – одна нога впереди. Однако, курорсы отличаются отсутствием одежды и выражением улыбки на лице. Не совпадает и предназначение статуй – курорсы предназначены для воспевания красоты и прекрасного человеческого тела, египетские статуи – для обозначения статуса и величия фараона.

Задание 3. Сделайте подборку
древнеримских скульптурных
портретов реалистического
направления

Голова Александра Македонского
Лисипп

Елена Шуенеманн

Скульптурный портрет древнего Рима - когда за основу взята греческая традиция, а на нее наложены были свои задачи. Скульптурный портрет стал очень реалистичным, повторяет все эмоции, морщины и все черты человека. Детальное изображение волос, завитков и тд. Нет идеализации и изображение выглядит очень настоящим. Все это идет от традиции снимать посмертные маски.

Марина Огаркова

Мальчик на лошади

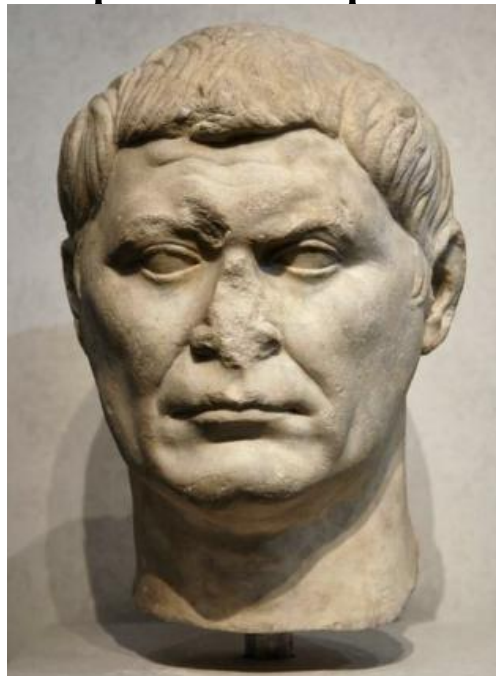

Голова старухи

Наталья Соболева

Марина Громова

*сосредоточен на всех
подробностях внешности
человека, что позволяет
точно передать черты
характера.*

Ольга Качурина

Портрет Ливии Друзиллы

Нерва

Портрет Марка Агриппы

Юлия Корнелия Паула

Фаустина Младшая

Ирина Бирюлина

Надгробие Гатериев, Латеранский музей

Октавиан Август

Антонин Пий

Вибия Сабина

Женский портрет

Александр Македонский

Эльзара Меметова

Нерон – один из самых известных императоров Рима. На примере его портретов можно проследить реалистичность древнеримских работ. Начиная с детского возраста, заканчивая зрелым мужчиной. В начале мы видим одаренного ребенка с серьезным выражением лица и «умным» взглядом, потом увлеченного юношу, но в его «улыбке» уже проявляется некое высокомерие, которое мы отчетливо видим в портретах зрелого возраста, где лоб тяжелеет, а взгляд становится все более холодным.

Задание 4. Обмерьте фигуру
своего мужа, брата, папы,
друга. Сравните с фигурой
Дорифора

Мария Кондакова

Вывести математическую формулу красоты люди пытались еще со времен Античности. Аргосский ваятель Поликлет составил даже специальный трактат «Канон» о пропорциях человеческого тела. Сам трактат до нас не дошел, но судить о каноне Поликлета мы можем на основании самой знаменитой его скульптуры — «Дорифор» (около 450 года до н. э.).

Обмеры сохранившихся мраморных реплик статуи показывают, что голова составляет одну седьмую роста «копьеносца», лицо и кисть руки — одну десятую, ступня — одну шестую, а расстояние от глаз до подбородка — одну двенадцатую. Поликлет, по всей видимости, использовал открытый пифагорейцами принцип золотого сечения, в соответствии с которым отрезок делится на две части таким образом, что меньшая часть относится к большей, как большая ко всей величине. Рост «Дорифора» так относится к расстоянию от основания стопы до пупка, как это последнее расстояние — к расстоянию от пупка до темени; расстояние от пупка до темени так относится к расстоянию от пупка до шеи, как это последнее — к расстоянию от шеи до темени, а колени статуи находятся в точке золотого сечения дистанции от пупка до пяток.

объем шеи — 44 см,
груди — 119,
бицепса — 38,
талии — 92,
предплечья — 33,
запястья — 19,
ягодиц — 108,
бедра — 60,
колена — 40,
голени — 42,
лодыжки — 25,
ступни — 30 см.

Дорифор, 450-440 гг. до н.э.
реконструкция. Высота: 212 см

В основе расчета пропорций тела скульптуры лежат
принципы Золотого Сечения

Контрольные вопросы

- 1) Без какой триады невозможно себе представить расцвет греческой скульптуры в период классики?
- 2) Что такое канон в скульптуре и кто его придумал?
- 3) Какие эллинистические скульптуры никогда не появились бы в период классики и почему?
- 4) Какие греческие ордера вы знаете?
- 5) Перечислите все новшества, которые римляне привнесли в строительную технику
- 6) Что такое термы
- 7) Чем римский скульптурный портрет отличается от греческой скульптуры?

Без какой триады невозможно себе представить расцвет греческой скульптуры в период классики?

Мирон
Афина и Марсий

Фидий
Афина

Поликлет
Раненная амазонка

.Развитие скульптуры Древней Греции в классическом периоде
связано с
именами таких мастеров , как Мирон, Поликлет , и Фидий. Их
скульптуры
становятся более реалистичными, живыми, уменьшается схематизм,
который был характерен для архаической скульптуры. Но главными
героями
остаются боги и «идеальные люди».

Ольга Ланцова

Что такое канон в скульптуре и кто его придумал?

Древнегреческий скульптор Поликлет был выдающимся теоретиком. Ему принадлежал трактат «Канон», который не дошел до нас (остались отрывочные сведения в двух фрагментах). В трактате Поликлет разработал теорию правильного соотношения пропорций человеческого тела в скульптурном изображении. Идеальные пропорции художник выработал, измеряя многочисленную натуру и выбирая среднее арифметическое. Поликлет определял пропорции человеческой фигуры, исходя из общей ее высоты. Таким образом, ступня равняется одной шестой высоты, голова – одной седьмой, лицо и кисть руки – одной десятой. Так называемый греческий профиль также являлся частью канона древнегреческой скульптуры, важнейшей характеристикой красоты, согласно которой линия носа прямо переходит в лоб без какого-либо выделения переносицы. Еще канонической чертой лица можно назвать относительно тяжелый подбородок.

Наталья Соболева

Какие эллинистические скульптуры никогда не появились бы в период классики и почему?

3. В период классики никогда бы не появились такие скульптуры как пьяная старуха или старый рыбак, так как сосуществуют рядом идеальная красота и безобразная старость, а так же драматические ситуации. В период классики скульптура должна была изображать идеальное тело, лицо без эмоций и передавать гармонию и спокойствие

Марина Родина

В спокойствие и величественность классики проникает восточная эмоциональность и темперамент (в результате походов А.Македонского). Появляются сложные ракурсы, изысканные драпировки, многочисленные детали. Реалистичные скульптуры (Пьяная старуха, Старый рыбак): идеальная красота и безобразная старость; любовь к драматическим ситуациям (Лаокоон): динамика действия, чувства, страдания, экспрессия; идеализированные скульптуры (Ника Самофракийская, Апполон Бельведерский, Венера Милосская). Композиция полна драматизма, сам сюжет предполагает сильные эмоции. Скульптуры выполнены с необыкновенной точностью. Фигуры пластичны и реальны. Лица героев производят сильное впечатление на зрителя.

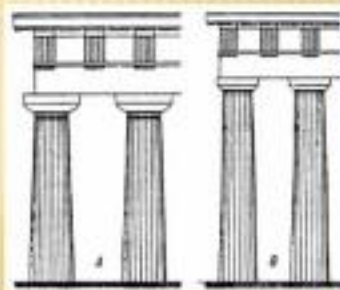
Татьяна Дудко

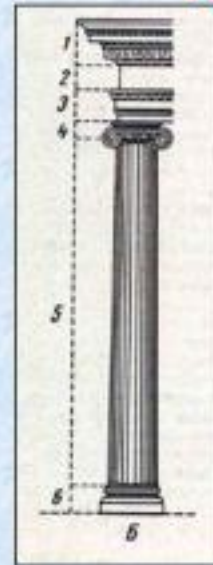
Какие греческие ордера вы знаете?

ДОРИЧЕСКИЙ ОРДЕР.

КАК НАИБОЛЕЕ
ЛАКОНИЧНЫЙ И ПРОСТОЙ.
ВОПЛОЩАЛ ИДЕЮ
МУЖЕСТВЕННОСТИ И
СТОЙКОСТИ ХАРАКТЕРА
ГРЕЧЕСКИХ ПЛЕМЁН ДОРЯН.
ДЛЯ НЕГО ХАРАКТЕРНЫ
СТРОГАЯ КРАСОТА ЛИНИЙ,
ФОРМ И ПРОПОРЦИЙ.

Ионический орден

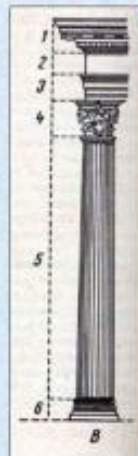
Имеет стройную колонну с базой, стволom, прорезанным вертикальными желобками (каннелюрами). Капитель состоит из 2 крупных завитков (волют).

Ionic

MyShared

Коринфский ордер

Имеет высокую колонну с базой, стволom, прорезанным желобками (каннелюрами). Капитель ордера пышная, покрыта растительным орнаментом.

Corinthian

MyShared

Ксения Кайряк

Перечислите все новшества, которые римляне привнесли в строительную технику

Придумали:

- бетон (поэтому их строения сохранились дольше)
- усложнили архитектуру (арки, своды, крестообразные своды, купола).
- прорыв в архитектуре позволил строить большие сооружения (базилики, храмы, театры, термы, триумфальные арки)
- облицовка мозаикой

Марина Огаркова

- Изобрели бетон
- Арки
- Цилиндрический свод
- Крестовый свод
- Купола
- Кессонный потолок
- Греки вырезали элементы архитектуры из цельного камня и потом соединяли их (поэтому все их постройки со временем разрушилось), а римляне – делали стены из бетона, а верх облицовывали мрамором (и только после накладывали декор).
- Базилики
- Триумфальные арки

Ольга Качурина

Новшества, которые привнесли римляне в строительную технику по сравнению с греками. В архитектуре и скульптуре римлян была помпезность, пафос, роскошь, культура самоутверждения, национальный эгоизм. Они не созерцали как греки, они прославляли себя и свои подвиги или достижения. При создании всего того, что их окружало, эта нация придерживалась правила – сделать жизнь свою максимально комфортной и удобной, а греки ставили целью прославить богов. Древние римляне изобрели дороги, придумали бетон, акведук, водопровод, термы, форумы, базилики, совершенствовали фресковую живопись. Ими были придуманы арки. В отличие от греческих технологий в строительстве (колонны и перекрытие), изобретение цилиндрического свода расширило строительные возможности, дало возможность людям перекрывать куполами храмы. Их архитектура долговечна, так как в отличие от греков, которые, например, колонны вырезали из цельного камня, инженеры Рима придумали строить стены из бетона, верх облицовывать мрамором, далее скобками прикреплять декор. Изобретение арок привело к строительству триумфальных арок, которые стали устанавливать в честь важных памятных событий или посвящать победителям. Их украшали статуями, рельефными изображениями и барельефами, а также памятными надписями и мемориальными табличками. Рельефы тоже стали отличаться от греческих – они рассказывают о каком-то большом, грандиозном историческом или религиозном событии. В общем, всё было направлено на то, чтобы показать величие римлян, их уникальность.

Светлана Лисенкова

Что такое термы

Термы - это большой банный комплекс, с бассейнами, баней, зоной отдыха, зоной спорта. Место, где проводили много времени римляне. Своеобразный спа-центр

Регина Хаерова

Термы - в Древнем Риме общественные бани, являвшиеся также общественными и спортивными сооружениями. Как тип зданий сложились ко II в. до н. э. Включали кроме горячей (кальдарий), тёплой (тепидарий) и холодной (фригидарий) бань вестибюль, раздевальни и др., а также парильни, залы для занятий спортом, собраний и т. д., располагавшиеся симметрично по сторонам главного зала. Огромные внутреннего помещения перекрывались мощными цилиндрическими и крестовыми сводами и куполами (площадь главного здания терм Каракаллы в Риме 216 м x 112 м, диаметр купола 35 м) и пышно украшались мозаиками, росписями, скульптурой и т. д. Термы отапливались горячим воздухом по каналам, проложенным под полами, в стенах; часто использовались термальные воды

Светлана Лисенкова

Чем римский скульптурный портрет отличается от греческой скульптуры?

7. Римский скульптурный портрет – реалистичный, индивидуальный, передает точное портретное сходство изображаемого. Полностью повторяет черты лица, эмоции, морщины, все недостатки. В Древнем Риме изображали императоров и полководцев, государственных и общественных деятелей. Славной и священной обязанностью римлян становится служение государству. Скульптура «Брут Капиталийский» - образец истинного римлянина. Это немолодой человек с небритым лицом, четко прочерченными морщинами – образец истинного римлянина.

В Древней Греции изображали только скульптуры богов и победителей Олимпийских игр. Сами скульптуры идеализированы, легкие эмоции (слабая улыбка), движение минимальны или застывшие. Курios и кора напоминали колонну. Начали использовать прием контрапоста.

Ольга Ланцова

