ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА «ПОКРОВ»

Задание на 1 июня для группы Желтая-3
История искусств

Две темы для изучения (см. следующие страницы).

Переписать в тетрадь или распечатать.

Готовиться к зачету 3 июня.

В случае возникновения вопросов
звоните Гребенниковой Елене Борисовне:
+7 916 363 63 70

<u>Архитектура Древнего Рима (2 часть)</u>

Примеры построек с применением ордера.

1) **Круглый храм Геркулеса Победителя (120 г. до н.э.)**
Находится на территории Бычьего форума (рынка). Храм круглый в плане с колоннами по периметру. Построен в форме **толоса.** Конусообразная крыша опирается на колонны коринфского ордера. Считается что он создан греческим архитектором и поэтому имеет такую форму. Здание полностью построено из мрамора.

2) Рядом на том же древнем Бычьем рынке находится храм прямоугольной формы, посвященный **Фортуне Вирилис (80 г. до н.э.) –** богине, приносящей удачу в делах. Однако, из-за близости к речному порту, он стал также местом культа бога Портуна, отвечавшего в Древнем Риме за сохранность портов и гаваней. Этот храм **–** псевдопериптер. Так называются храмы, где колонны прислонены к наружным стенам. Такие колонны называются **пилястрами.** Здесь пилястры ионического ордера.
Храм построен с применением разных материалов. Это мрамор, туф и бетон.

3) Пантеон – храм всех богов Древнего Рима (118 г. н.э.) так же можно отнести к памятникам с применением ордера, но самой главной его отличительной особенностью является **купол.**
По сути, купол Пантеона в Риме был главнейшим шедевром мастерства римских строителей, он был выполнен методом монолитного строительства, то есть, из цельного бетона. Бетонирование купола проводилось из двух видов бетона: нижняя часть купола – из тяжелого бетона на основе травертинового камня, верхняя же часть – из пемзового, легкого бетона (для облегчения). Диаметр купола 43 м. Купол перекрывает круглое в плане пространство и делает его свободным от колонн. Купол это небо храма. Здание не имело окон, свет попадал через окулюс – отверстие в верхней части купола. Это делает пространство совершенно мистическим. Мощный поток света, поступающий сверху, заполняет все вокруг.

Архитектором здания считается Аполлодор Дамасский, именно он придал зданию круглую форму – **ротонду,** руководствуясь тем, что на этом месте ранее был так же круглый храм. Внутри стены здания разделены на ярусы. На них находятся разные по размеру ниши. Здесь размещались статуи богов.

Внутренний вид купола так же представляет из себя множество небольших ниш – **кессонов –** специальных элементов для облегчения веса конструкций купола приблизительно на 1/6, а их перспективное сокращение зрительно увеличивает высоту купола.

Снаружи Пантеон имеет огромный вход, украшенный восьмиколонным портиком с треугольным фронтоном, где когда-то были бронзовые скульптуры.

Пантеон сохранился до наших дней благодаря тому, что был превращен в христианский храм.

Жилые постройки Древнего Рима

Существует два принципиально разных типа жилых домов.

Первый тип – одноэтажное здание **домус** – дом–особняк
(со скатами крыши внутрь).

Второй тип **инсула** – многоэтажный городской жилой дом, где живёт множество семей.

Домусы

Домусы занимали прямоугольный участок, разделенный на 2 части.
Одна из них – **атрий (атриум) –** закрытый внутренний двор. По центру атриума размещался очаг, затем замененный на небольшой четырехугольный бассейн **(имплювий).** Над очагом в крыше существовало отверстие **(комплювий)** для выхода дыма, потом для стока дождевой воды. Этот закрытый двор был прямоугольный или квадратный. Вокруг очага формировались другие помещения дома. Среди них обязательно по главной оси напротив входа (вестибюля) размещался семейный кабинет (таблиний) с архивом семьи, сбоку были помещения для еды, для хранения масок и скульптурных голов предков, для домашних духов.
Другая часть домуса – **перистиль** (внутренний двор – сад). Она следовала за атриумом. Помещения размещались на одной оси. В перистиле царила семейная атмосфера, здесь, так же как и в атриуме, комнаты располагались вокруг. Среди этих комнат по главной оси располагалась экседра – открытое пространство для приема гостей.
Два этих крупных помещения (атрий и перистиль) были прекрасно приспособлены для средиземноморского климата. Они находились под открытым небом, позволяя свежему воздуху циркулировать в коридорах и комнатах. Все помещения располагаются в стройном порядке по сторонам от главной оси. Лучшие образцы домуса сохранились в Помпеях («Дом Пансы», «Дом Фавна», «Дом Веттиев»).

На улицу домусы выходили торцевой стеной, за ней находились торговые лавки или склады. Самое интересное оформление домуса было не снаружи а внутри. Здесь на стенах находились росписи, а на полах – мозаики из камня и гальки. Дворы украшали статуи и фонтаны. Прекрасные колонны дополняли интерьеры. Росписи домусов восхитительны. Технически они выполнялись с помощью восковых красок. Такая техника называется **энкаустика.**

Росписи имели разнообразные сюжеты: мифология, натюрморты, портреты. Характерной особенностью было изображение архитектурных деталей интерьера (колонны, карнизы, фронтоны, окна с сюжетным заполнением). Такой стиль называют **архитектурным стилем росписи**. Размеры этих нарисованных деталей соответствовали настоящим. Создавалась иллюзия не нарисованного декора. Такой прием расширял пространство помещений.

Портреты нарисованные на стенах были связаны с владельцами домов. Например, портрет молодой женщины в Помпеях или портрет супругов – «Терентий с женой». У женщин в руках принадлежности для письма. Они возможно ведут записи по хозяйству, а возможно сочиняют стихи. Живопись поражает своей реалистичностью и одновременно одухотворенностью образов. **Другой замечательный пример росписи находится внутри дома Мистерий (Помпеи). Здесь запечатлен обрядовый процесс связанный с культом бога Диониса.** Предполагается, что на стенах этого зала показан ритуал посвящения в таинства бога Диониса. Слово мистерия обозначает тайное священнодействие. Дионисийский культ был запрещен в Риме специальным указом сената. Роспись, по-видимому, была заказана хозяйкой дома, поклонницей, а может быть, и жрицей Диониса. Человеческие фигуры на фресках изображены в натуральную величину, в небольшом сумрачном помещении это создаёт эффект присутствия, кажется что изображения на стенах являются полноправными участниками ритуала.

Инсулы (многоэтажные дома), которые строили по всему Риму.
Самые высокие из них могли насчитывать до 10 этажей.
Дешевизна строительства приводила к обрушениям инсул.
Императоры издавали законы, которые ограничивали высоту многоквартирных домов до 21 м во избежание разрушений, но на деле запреты игнорировались.
Жители инсул арендовали помещения. Такие дома сдавались людям бедным и среднего достатка. Помещения, выходившие на улицу, сдавали в аренду под торговые лавки, мастерские или бани. Более состоятельные из римлян снимали квартиры на первом этаже или квартиры, располагавшиеся на двух этажах. Чем выше нужно было подниматься по лестнице, тем беднее были жители. Худшими были комнаты под карнизом крыши, который мог протекать.

В комнатах предусматривали квадратные окна, выходящие на улицу или во внутренний дворик, иногда даже балконы. Чаще всего выходить на балконы было нельзя, они имели лишь декоративную функцию – украшали фасад или служили для размещения декоративных растений.
И не все окна имели стекла. Это было дорого.
Водой снабжались только первые этажи. Римляне не использовали запорные краны, поэтому вода постоянно лилась сплошным потоком. Жильцы верхних этажей были вынуждены носить воду наверх в сосудах.

Центрального отопления наверху также не было, от холода и осадков спасали лишь оконные ставни. Чтобы согреться римляне использовали зимой специальные жаровни, установленные на решётке. На них же они и готовили пищу.
У квартир на первом этаже отопление было через пол (в подвале находились керамические трубы по которым шел горячий воздух).
Канализация в Риме использовалась, как правило, только в банях и общественных заведениях. Инсулы к этой системе подключены не были. В лучшем случае, в домах повышенной комфортности, отхожее место было только на первом этаже и для всех жильцов сразу.

Остатки некоторых инсул сохранились до наших времен, по ним ученые историки и смогли воссоздать быт римлян.

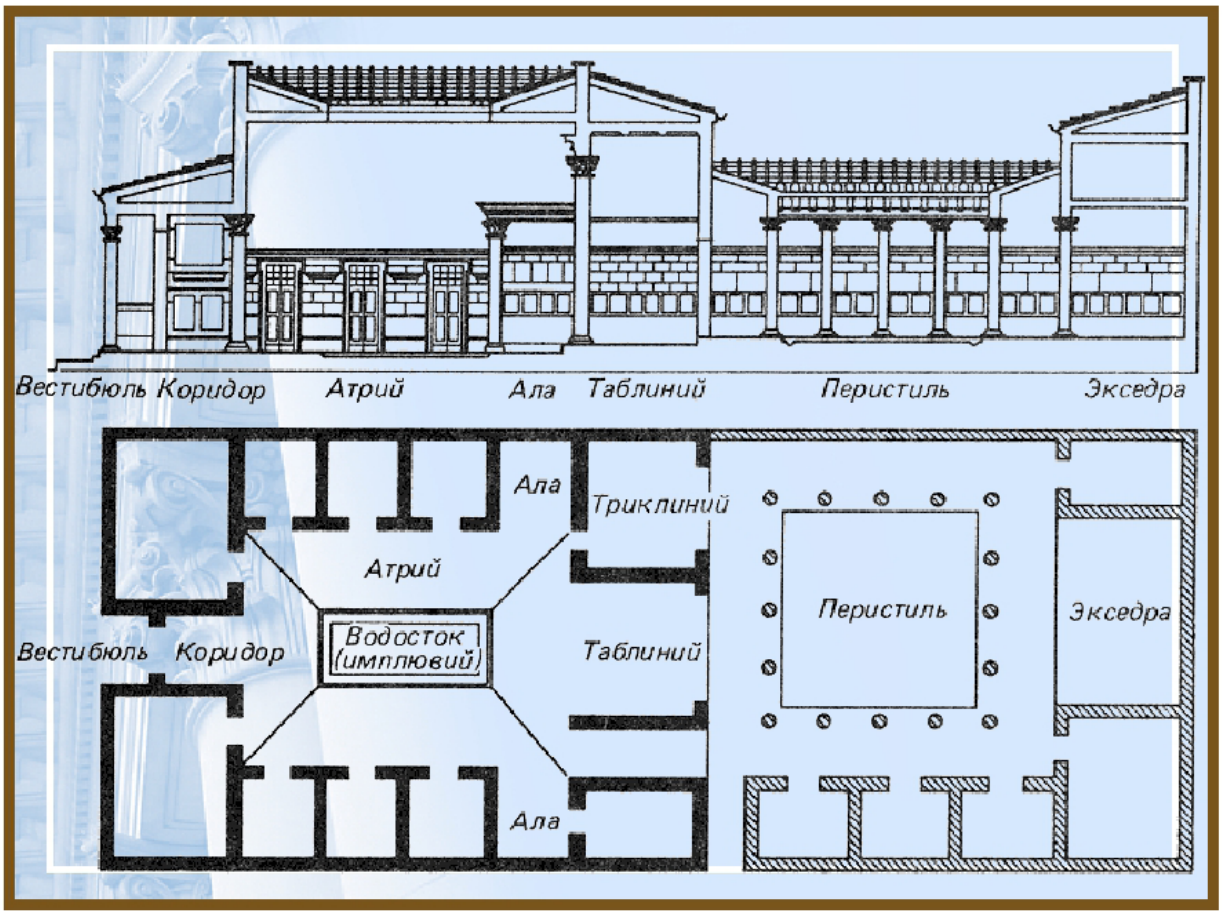
Термы (римские бани)
Среди общественных сооружений Рима огромное значение имели термы. Они были неотделимы от римского образа жизни и являлись не только банями, но и клубами, где люди разных культурных уровней находили себе занятие по их склонностям, отдыхали и развлекались. Здесь находились бассейны, гимнастические залы, библиотеки, лавки, помещения для еды. Это совершенно новый вид архитектуры, где решалась задача разместить большое количество людей для проведения своего досуга.
Особо выделялись колоссальные императорские термы:
Термы императоров Тита, Каракаллы, Диоклетиана.
Большие банные комплексы старались строить загородом. Таким образом природное окружение располагало к размеренному времяпровождению и наслаждению.
Главных входов в банные помещения было несколько. Оттуда посетитель шел в главный **центральный зал (тепидариум)**, т. е. помещение, в котором потели, мылись и натирались благовониями. Из центрального зала посетители шли в примыкающий с бассейном, наполненным теплой водой. Это **кальдарий,** в котором принимали теплую ванну. Оттуда шли обратно через центральный зал в третье помещение центрального ряда – открытый бассейн с холодной водой, **фригидарий.** Около главных залов расположены помещения с топкой.
Интерьеры терм поражали своей красотой и размерами. Это были настоящие дворцы, украшенные натуральным цветным камнем.

Храм Геркулеса Победителя

Храм Фортуны Вирилис

Пантеон

Пантеон внутри

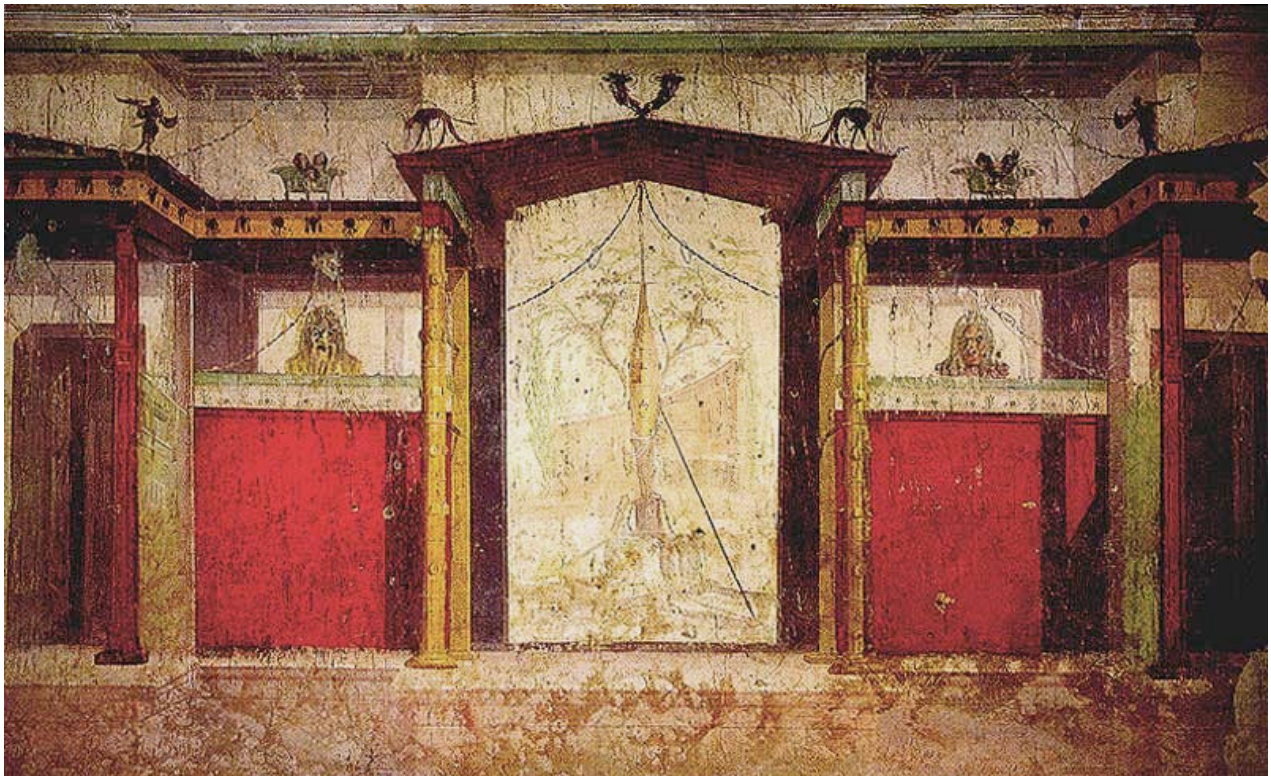

Вестибюль
Коридор
Атрий
Ала
Таблиний
Перистиль
Экседра
Ала
Триклиний
Атрий
Водосток (имплювий)
Таблиний
Перистиль
Экседра
Вестибюль
Коридор
Ала

Домус

Домус

Атриум

Перистиль



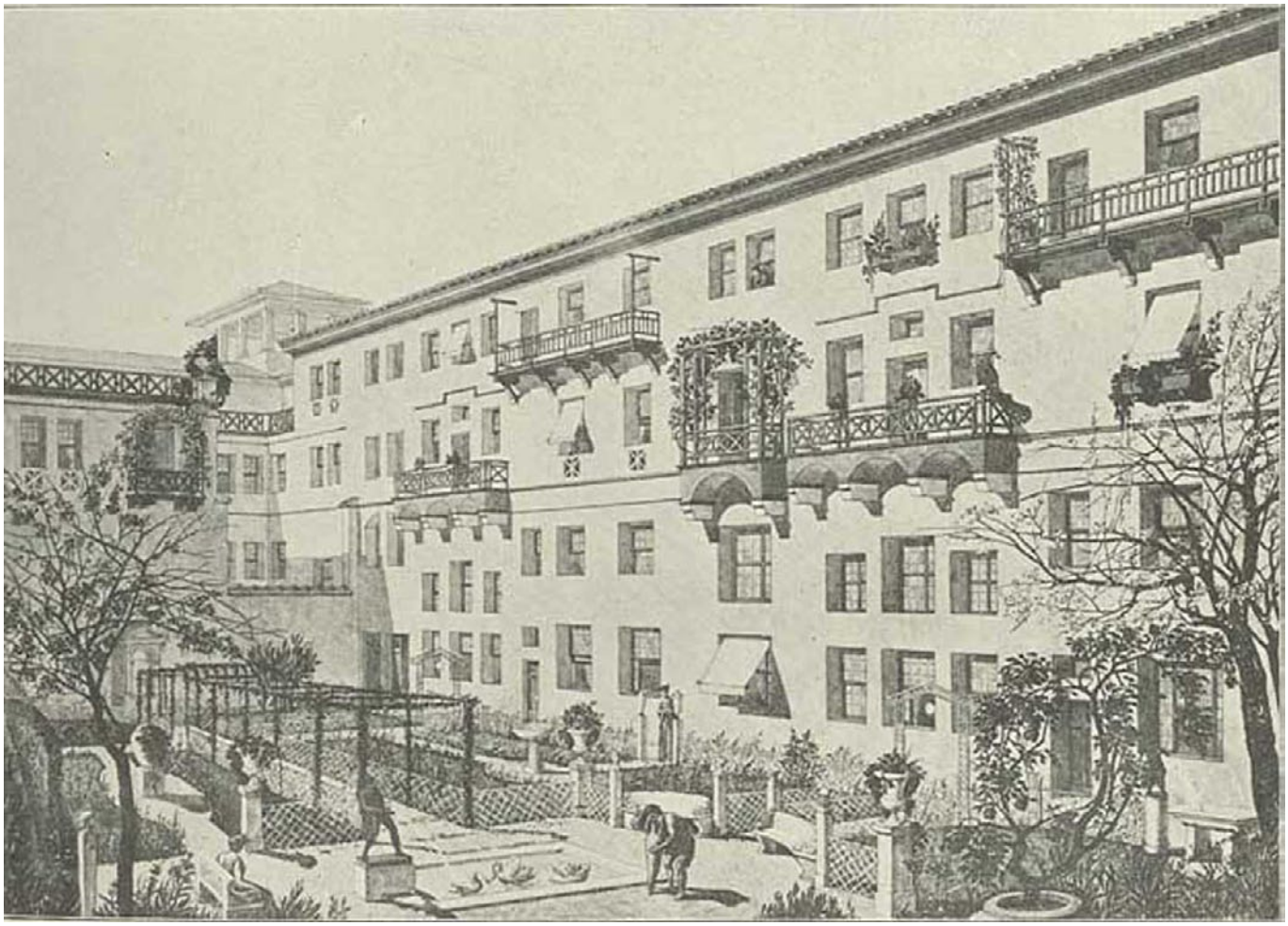
Архитектурный стиль росписи

Портрет молодой женщины – Помпеи

Терентий Нео и его жена

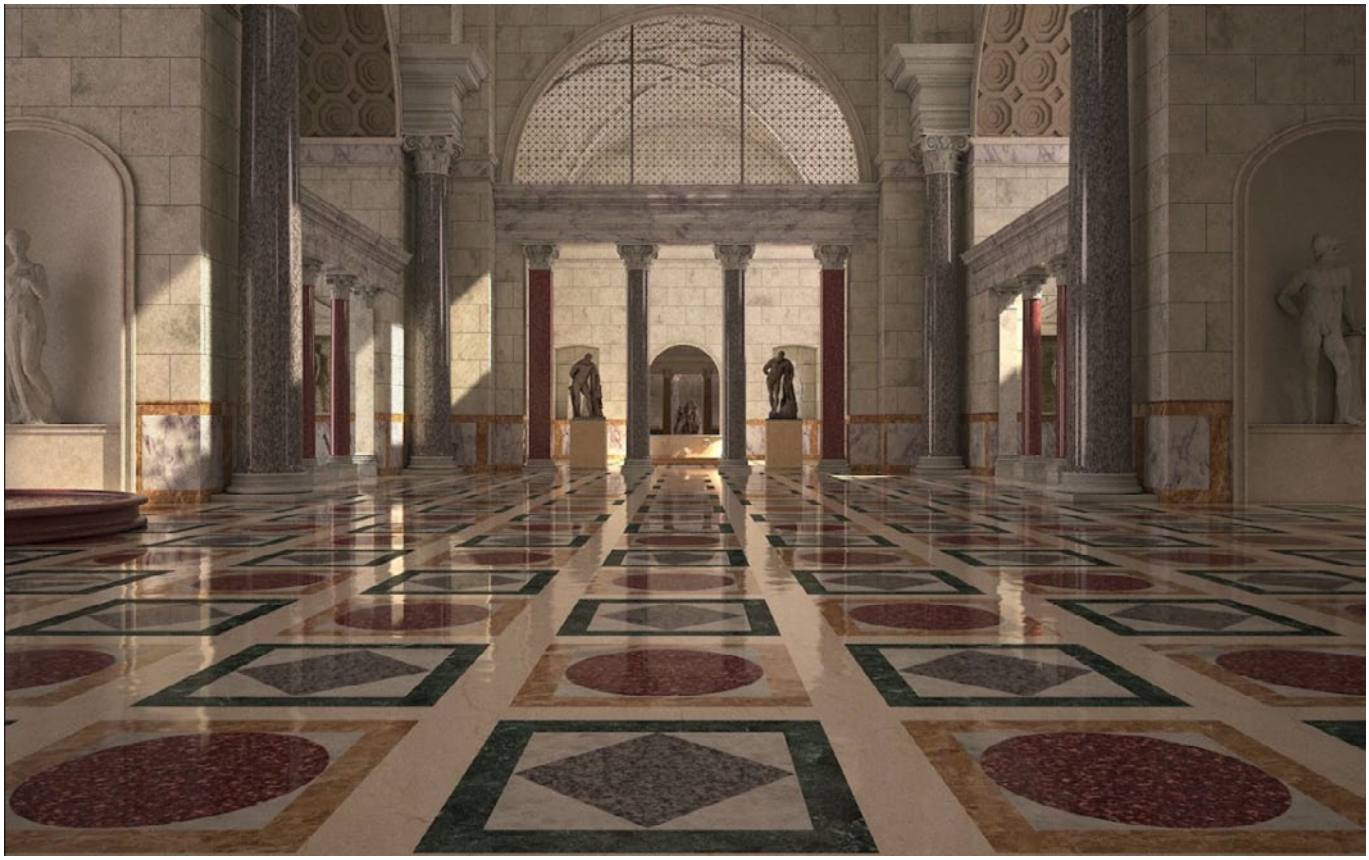
Дом Мистерий – Помпеи

Инсулы в Остии

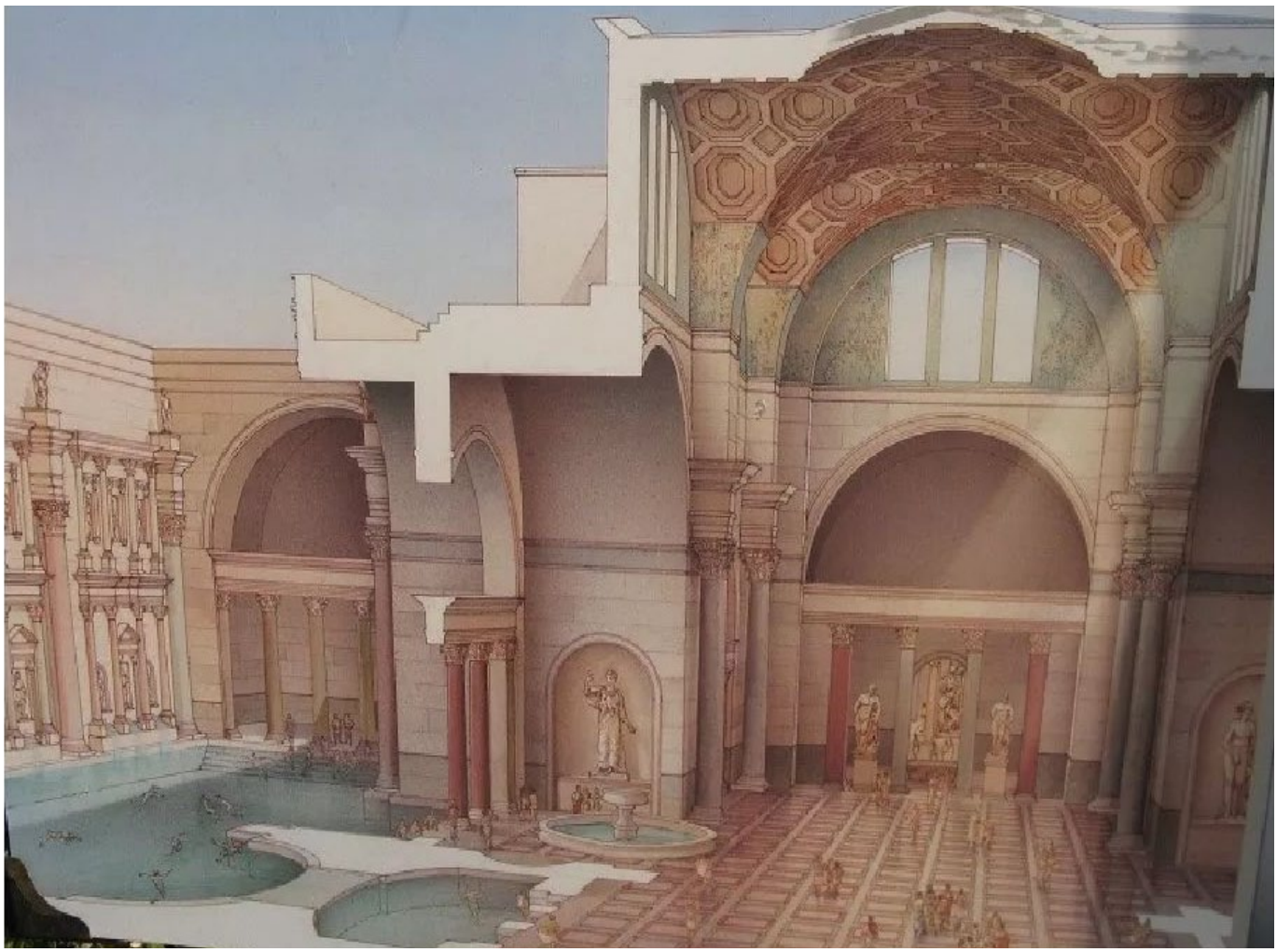


Инсулы – реконструкция

Термы Каракаллы



Термы – реконструкция



Термы

Древнеримская скульптура (I в. до н.э. – IV в. н.э.)

Само понятие "древнеримская скульптура" имеет весьма условный смысл. Все римские скульпторы были по происхождению греками. В эстетическом смысле вся древнеримская скульптура – подражание греческой. Новшеством стало соединение греческого стремления к гармонии и идеалу и римской жесткости и культа силы.

Подавляющее количество изображений выполнены в мраморе, встречаются и бронзовые изображения, дошедшие до нас в меньшем количестве.

Главным достоинством Древнеримской скульптуры является реалистичность и достоверность образов, создание скульптурного портрета. В первую очередь, это связано с тем, что у римлян был силен культ предков, и с самого раннего периода римской истории существовал обычай снимать посмертные восковые маски, которые позже за основу скульптурных портретов брали мастера скульптуры. Поэтому первым образам была присуща отстраненность и холодность.
«Патриций с головами предков» демонстрирует нам скульптурные слепки как раз такого содержания. Патриции имели право хранить слепки предков в своих домах. Чем больше таких портретов, тем знатнее род. Слово патриций обозначает **–** знающий свой род.

Сравним портретное искусство Греции и Рима.

В Греции мастер, создающий портрет, так или иначе подчинял его законам гармонии и красоты. Портрет таким образом облагораживался, становился идеальным.
Римские мастера тщательно копировали все тонкости внешности моделей. На портретах мы видим изъяны лица: суровые морщины, искривленные носы, без труда определяем возраст модели. Мастера знали мимику и мускулатуру лица. Наглядный пример – портрет хитрого **ростовщика из Помпей Цецилия Юкунды.**

Задача искусства любой империи – возвеличивать императора и державу. Рим – не исключение. Поэтому до наших дней дошли множество статуй, голов императоров и ораторов.

Оратор – **римский магистр Авл Метелл** вытянул вперёд руку и призывает к вниманию. Портретное изображение лишено идеализации, откровенно воспроизводит натуру: полнеющая фигура, лицо в морщинах, кривой рот. Работа является первым примером раннего римского портрета. Надпись на кайме его одежды (тоги) сообщает в честь кого воздвигнута статуя. От названия одежды подобные статуи назывались тогатусами

Император Октавиан Август представлен величественным потомком богов, у ног которого расположился Амур на дельфине. Амур – сын богини Венеры, аллегорически связан с Августом. Дельфин напоминает о рождении Венеры из моря. (Слово **аллегория** обозначает иносказательное изображение какого либо явления через конкретный образ). Император поднял руку вверх, как обращающийся к народу оратор. На нем военная одежда. Рельеф на панцире рассказывает народу о победах императора в многочисленных битвах.

Август известен тем, что именно ему удалось сделать из немощной Римской республики могучую Римскую империю, которую он и возглавлял на протяжении 40 лет.

Конная статуя императора Марка Аврелия была создана во II в. н.э. из позолоченной бронзы и является единственной скульптурой такого типа, уцелевшей с древних времен. Император изображен одетым в тунику и солдатский плащ. По своей композиции статуя очень проста и лаконична. Марк Аврелий изображен не только как великий император-победитель, но и как философ-мыслитель. Лицо Марка реалистичное с выпуклыми глазами и выступающими скулами. Голова наклонена вперед, губы плотно сжаты. Глаза императора наполовину прикрыты верхними веками.
Под поднятым копытом коня раньше находилась фигура связанного варвара. Она считалась символом поверженного врага, а жест Аврелия означал великодушие к побежденным.
В статуе Аврелия нет той вычурной торжественности и величия, которые присущи изображениям других правителей Рима. В портрете императора мастер точно раскрыл настроение человека, который чувствует противоречия окружающей его действительности и стремится уйти от них в мир собственных переживаний.

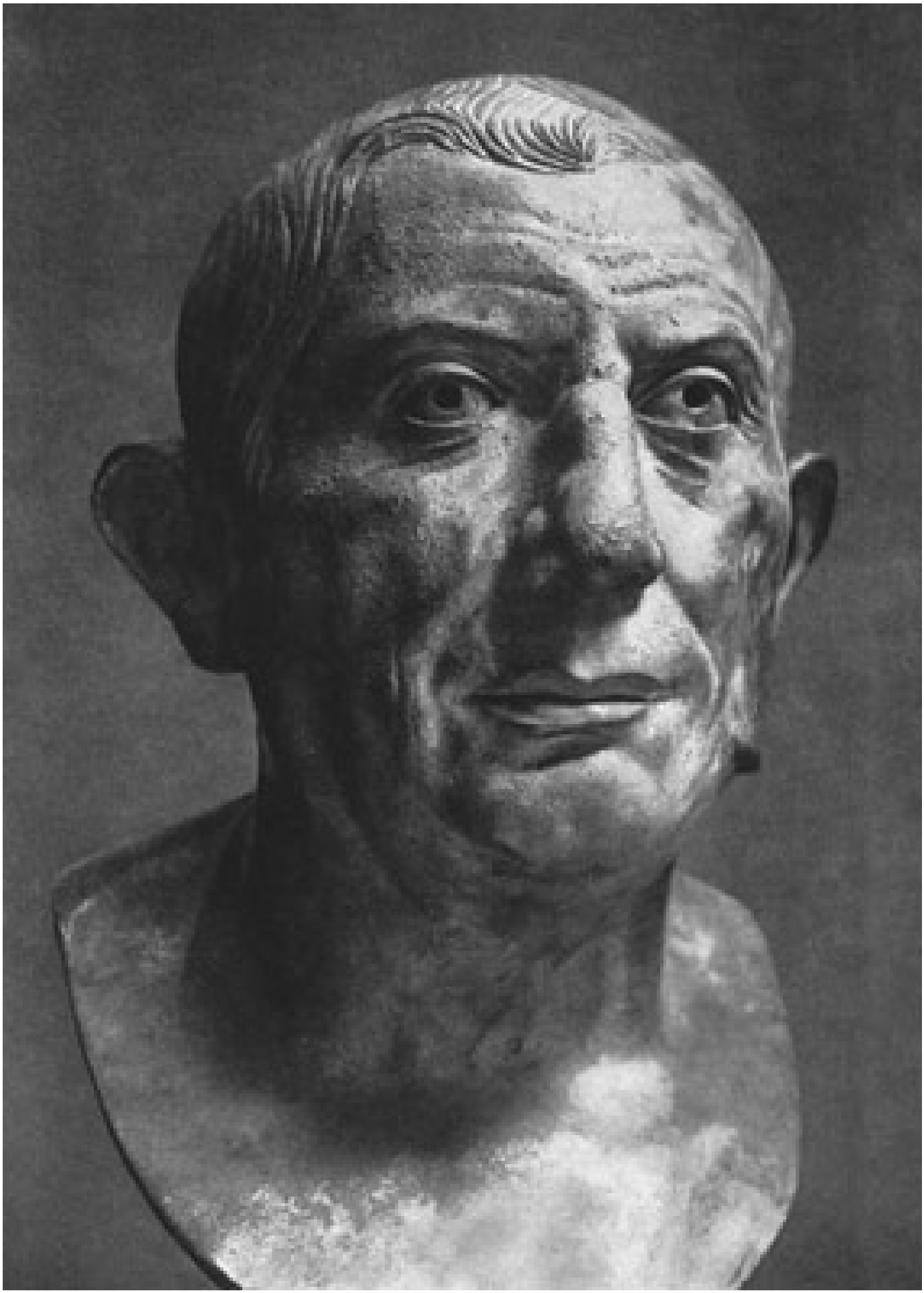
Горлова императора Траяна
Лицо решено широкими мало расчлененными плоскостями с резкой передачей деталей. Исполнение волос – неглубоко вырезанные четкие линии, обозначающие пряди. Резкая графическая передача морщин, четкий рисунок век и губ.

Женский скульптурный портрет времени Флавиев
Мраморный портрет молодой римлянки (I в. н.э.) отражает стремление жён императоров, их дочерей и знатных римлянок блеснуть красотой и модой.
Высокая сложная причёска, миндалевидные глаза, пушистые брови, длинная шея, красиво очерченные губы придают образу особую поэтичность.

Кроме изображений в полный рост и головы изображали портреты в виде **бюста** (грудь и руки пониже плеч).

Бюст императора Веспасиана
Голова дана в живом повороте, переходы из одной плоскости в другую сделаны мягко и живописно: блестящей кажется лысина, светлыми – зоркие и насмешливые глазки, огрубелость кожи лба и щек подчеркивается тонкими морщинками вокруг глаз, моделировка нижней части лица выявляет характерные особенности рта и подбородка, на сильной шее обозначены поперечные, старческие морщины. Он представляется человеком с сильной волей, любящим жизнь, не склонным к сомнениям и колебаниям.

Практически всегда во времена Римской империи скульптуры богов изображались с лицами правящих императоров, поэтому историкам достоверно известно, как выглядели императоры самого большого античного государства.



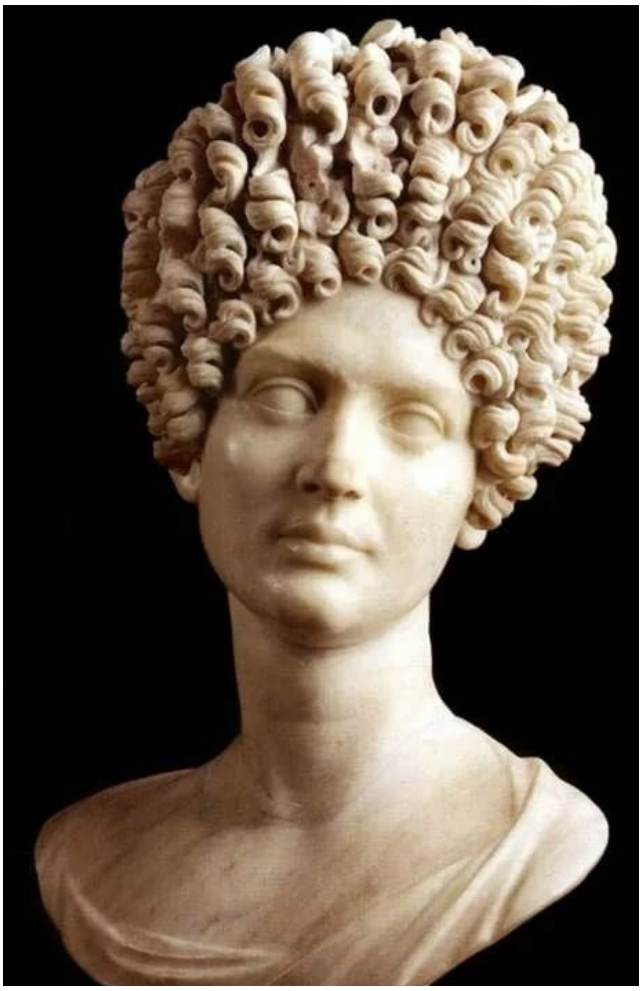
Портрет ростовщика из Помпей

Патриций с головами предков

Авл Метелл

Октавиан Август

Марк Аврелий



Портрет римлянки

Император Траян

Император Веспасиан