Османкина Галина Юрьевна

ЛИНИЯ "КРАСОТЫ" ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Статья посвящена характеру линии в искусстве Древней Греции. Она выражает идею красоты и гармонии. Философия, религия, искусство находят свое отражение в линии "красоты". Автором рассматривается линия в пластике скульптурных образов, воссоздающая идеал античной цивилизации. Определяется образность линии "красоты". Анализируется прием "хиазм" с точки зрения пластики линии. Разбирается сущность древнегреческого канона.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2014/9-1/28.html

Источник

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики

Тамбов: Грамота, 2014. № 9 (47): в 2-х ч. Ч. I. С. 110-113. ISSN 1997-292X.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2014/9-1/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net

УДК 7.032
Искусствоведение

Статья посвящена характеру линии в искусстве Древней Греции. Она выражает идею красоты и гармонии. Философия, религия, искусство находят свое отражение в линии «красоты». Автором рассматривается линия в пластике скульптурных образов, воссоздающая идеал античной цивилизации. Определяется образность линии «красоты». Анализируется прием «хиазм» с точки зрения пластики линии. Разбирается сущность древнегреческого канона.

Ключевые слова и фразы: линия; скульптура Древней Греции; канон; искусство и культура Древней Греции; мифология; древнегреческие боги.

Османкина Галина Юрьевна, к. культурологии, доцент
Омский государственный технический университет
Galaomsk2004@mail.ru

ЛИНИЯ «КРАСОТЫ» ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ИСКУССТВА©

Гармоничное соединение философии, религии, искусства в культуре Древней Греции – приводит к созданию неповторимых по красоте произведений искусства. Создав симбиоз: музыки, архитектуры, скульптуры, живописи и гуманитарных наук, греки сформировали особую, присущую только им, культуру. Обращение к античным памятникам всегда актуально. Образцы греческого искусства вдохновляют художников и дизайнеров на создание новых работ.

Цель данной работы – проанализировать характер линии скульптурной пластики в искусстве Древней Греции. Выявить еѐ особенности и рассмотреть приемы, при помощи которых образуется скульптурный образ.

Культура и искусство древнегреческого государства проникнуты философией прекрасного. Гармония бытия воплотилась в великолепных творениях скульпторов Эллады. Они воссоздали образы богов и людей, отличающихся красотой своего тела. Линия контура в них имела плавное очертание.

Линия в искусстве этого великого государства, как тонкая мембрана, отражала импульс культурного образования. Эмоциональное воздействие искусства усиливало и помогало в деле формирования свободного и прекрасного духовно и физически гражданина греческого полиса. Преобразование и стремительный прорыв в изменении образного характера линий в греческом искусстве связан с тем культурным пространством, которое сформировалось из мифологии и философии. В этом витализм мировоззрения общественного идеала культуры.

Греческие мифы в корне отличаются от восточных. Они более народны и более близки по своей сути жизни людей. Как отмечает Янко Слава: «Миф – это произведение устного народного творчества, сохранившее опыт поэтического осмысления действительности; это способ жизни, мышления, чувствования. Мифологические образы и сюжеты не трудно отыскать и в тех формах искусства, которые далеки от словесного воплощения – в скульптуре, в живописи, в архитектуре» [4, с. 134].

Искусство Древней Греции через мифологические образы выражало гармонию прекрасного, наделяя богов общечеловеческими качествами. Боги греков – это не те недоступные и суровые боги востока. Они представляли собой, в первую очередь, «друзей», покровителей для людей, а потом уже богов. Каждая община имела своего бога-покровителя, который охранял, научал, любил своих подопечных. Кроме того, греческие боги не «отгораживались» от народа кастой жрецов, как это было в Египте. Они были доступны простым смертным. Лишь при некоторых святилищах существовали оракулы. Они были необходимым «атрибутом» при общении людей с богами, так как являлись между ними посредниками и своего рода передатчиками информации. Главным оракулом считался Дельфийский. Он извещал граждан по различным вопросам, устанавливал искупительную кару от пролитой крови и возможность очиститься, давал советы по вопросам законодательства и т.п. Существование оракулов во многом было связано с религией Аполлона – одного из важнейших богов-прорицателей Древней Греции.

Боги настолько были близки людям, что мало чем отличались от них. Главное, они были бессмертны и более прекрасны, чем человек. В остальном боги, так же, как и человек, могли обладать теми же чертами характера, иметь чувства. Они были добрыми и злыми, веселыми и грустными, любящими и ненавидящими и т.п. Как отмечал А. Донини: «Близость между человеком и богом оказывала существенное влияние на религиозное сознание и практику эллинов. Они верили своим богам, поклонялись им, строили им храмы и приносили жертвы. Но у них не было слепого преклонения, трепета и тем более фанатизма. Можно сказать, что задолго до христианства греки уже придерживались известной христианской заповеди: ―Ни сотвори себе кумира”. Греки могли позволить себе критическое высказывание о богах. Более того, они нередко бросали им вызов. Ярким примером тому служит все тот же миф о Прометее, который бросил дерзкий вызов богам, похитив у них огонь и подарив его людям» [2, с. 178].

Религиозные воззрения греков нашли свое отражение в искусстве. Мифологизация составляла основу искусства. Система этических, нравственных и эстетических взглядов эллинов воплощалась в образах и сюжетах

© Османкина Г. Ю., 2014

из древних мифов. Греческие мастера создавали знакомые каждому греку с детства образы богов и героев, наделяя их определенной духовной трактовкой, в духе времени. Они имели антропоморфический характер, то есть были глубоко очеловечены. В образах Аполлона, Афины, Геракла, Тезея воплотилось представление греков о гармоничной личности. Они были идеалами и духовного, и физического совершенства. Пластическое их решение имело правдиво-реалистическую образность. Это были не выдуманные существа с приданием им недосягаемого могущества, а реальные человеческие фигуры, имеющие красивые формы. Пластика линий их образов обладала особой духовной наполненностью. В них не было «перебора» с изломами или волнами, все было очень сгармонировано, упорядочено, красиво, как и само мировоззрение греков.

В культуре Древней Греции доминирующее положение занимала скульптура, в отличие от культуры Древнего Египта, где преобладала архитектура, в частности культовое строительство. Храмовое зодчество имело, конечно же, важное значение в Древней Греции, но образы скульптуры превалировали над ней. Складывается такое впечатление, что храмы являлись оболочной величественных скульптурных изваяний богов. Если в Древнем Египте культовые сооружения посвящались богам и фараонам, с подробным «рассказом» о мифах, с сочетанием исторических фактов, то в Древней Греции храмы посвящались только одному божеству. Здесь так же присутствовал повествовательный рассказ о событии связанном с божеством, которому посвящался храм. Однако данные изваяния, во-первых, не находились внутри храма, как это было в Египте, а размещались на фронтонах зданий. Как правило, это были рельефные изображения. Во-вторых, они имели исключительно мифологический сюжет.

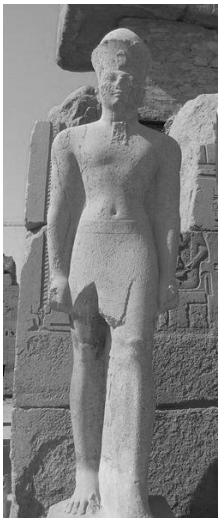

Рис. 1. *Аменхотеп III. Новое царство. Древний Египет*

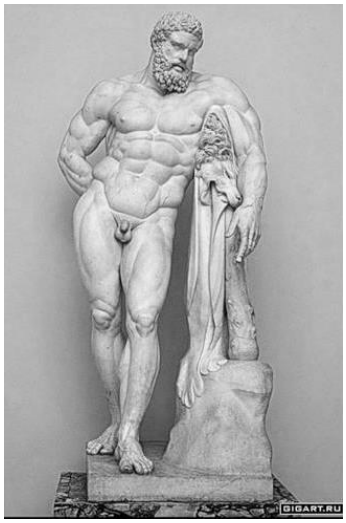

Рис. 2. *Геракл. Древняя Греция*

Рассмотрим скульптурные образы египетских и греческих статуй. Скульптурный образ египетский фараонов (Рис. 1) отражает сильного, могущественного и непобедимого бога, наделенного загадочностью, сверхъестественностью и таинственной связью с небом и его стихийными силами. Линия скульптур прямая и строгая, передающая особую торжественность. Герои же культуры Древней Греции – это реальные люди. Линия абриса живая, имеющая волнообразный характер. Пластика линий скульптуры Геракла (Рис. 2) отличается красотой рисунка. Красивое, мускулистое тело героя наполнено подлинным реализмом и жизненностью. Такая трактовка образов вполне объяснима. В Древнем Египте все подчинялось кастовой системе правления, что влекло за собой деспотическое управление государством. Культура и искусство не были исключением. Они выражали идеи господствующей религии, которая «провозглашала» культ загробной жизни. Пластика линий египетского искусства, имеющей в своей основе прямую линию, соответствовала идеологии мировоззрения данной цивилизации. Строгость, порядок – это те основные постулаты, на которых держалось бытие египтян. Пластика же древней Эллады, есть разительный контраст Египту. Ваятели Греции воплотили в своих творениях образ свободного, гармоничного человека, прекрасного физически и духовно. В нем отразился реальный, живой человек, который был свободен от условностей религий и деспотизма правящей верхушки, так как это было в Древнем Египте. Линия контура скульптур здесь плавная, волнообразная, отвечающая философии жизни греческого народа. Скульпторы Эллады в своих творениях воплощали идеал прекрасного, красивого физически и свободного гражданина полиса. Культурное образование страны было нацелено на создание гармоничной личности. Этому подчинялось все: искусство, наука, философия, эстетика, общественный уклад жизни.

Линия «красоты», созданная ваятелями в Древней Греции отражала дух эпохи, являлась воплощением идеала прекрасного. Она обладала уникальным свойством, которое основывалось на подражании природе, в которой нет прямых линий. Плавность и обтекаемость волнообразной линии – это гармония вселенной. Для воплощения красоты в своих творениях греческие ваятели использовали в скульптуре прием хиазм.

Рис. 3. *Афродита Милосская. Агесандр. Древняя Греция*

Хиазм (от греч. *chiasmys*) – это такое расположение фигуры, при котором тяжесть тела перенесена на одну ногу (опорную), поднявшемуся из-за этого бедру соответствовало опущенное плечо, а другому, опущенному бедру – поднятое плечо. Данный прием придавал контурам скульптурных тел плавный волнообразный ритм. Линии при такой трактовке создавали красивые изгибы тела. Их красота, в сочетании с реалистическими трактовками особенностей частей тела, делала произведения древнегреческой скульптуры прекраснейшими образцами статуарной пластики.

Понятие красоты было важнейшей категорий культуры в Древней Греции. Оно было связано с совершенством Универсума, с пониманием космоса как миропорядка, как категории разума, сознания, совершенства. Линия в древнегреческом искусстве ассоциируется с философским и эстетическим понятиями прекрасного. Такую линию можно назвать линией «красоты». Характер линии передавал всю гармонию совершенного тела, делая образы незабываемыми. Скульптура Афродиты Милосской с Крита (Рис. 3) – ярчайший пример идеала греческой красоты. Ее облик – это гимн великолепию женского тела, выраженного в мраморе. Линии ее изваяния плавные, обтекаемые. Спокойное, невозмутимое выражение лица, мягкие складки спадающей одежды, красивые изгибы тела делают образ гармоничным. Недаром греческие скульптуры являются создателями скульптурного идеала и образца физической красоты во все времена. Только поняв характер и тайное значение линий греческого искусства, можно в полной мере проникнуть в суть мироздания греческой цивилизации.

Рис. 4. *Дорифор. Поликлет. Древняя Греция*

Красивые образы, прекрасные физически, выражали органичное единство и полноту бытия с окружающим миром. Они олицетворяли гармонию природы как внешне, так и внутренне. Но внешняя красота интересовала греков больше. Ваятели Греции упор делали именно на внешний облик человека, героя, бога. Чувства, переживания отображались условно, не придавая им акцентировку в образах. Поэтому иногда трудно сказать, что же чувствует тот или иной герой. Так, например, в скульптуре Поликлета «Раненная амазонка» сложно определить, что данный женский образ олицетворяет именно боль и страдания от ранения.

Она прекрасна физически в целом, но не трогает душевно. Пластика линий контура красива и изящна. Тело – есть гимн прекрасному, то, что вдохновляет, что воспитывает, то, что приносит чувственное наслаждение. Через изящество форм древнегреческие скульпторы «несли» эстетику своему народу, создавали идеальные образцы мужественности, нравственности, добродетели. Такие образы, как правило, показывались в молодом или зрелом возрасте. Старческое тело олицетворяло безобразное, уродливое, безнравственное в жизни. В результате, красивое тело с плавными очертаниями линий воплощало все добродетели, все лучшие качества человека. Тело стало символом прекрасного! Вселенские законы гармонии выражались в гармоничной личности свободного гражданина свободного полиса.

Эстетика красоты физической и духовной отразились в древнегреческой системе канона. Канон Греции отличался от египетского именно тем, что в своей основе опирался на гармонию физической красоты, а не только на пропорциональную систему построения как физического тела, так и других элементов в искусстве. Основополагающим принципом отсюда вытекает подражание природе. Только она может дать совершенство форм и красоту линий. Проявление канона в греческой культуре довольно разнообразно. Его системность можно увидеть в различных областях как изобразительного, так и не изобразительного искусства.

Если рассматривать скульптурный канон, как наиболее выразительный с точки зрения передачи реалистичной красоты предметов, то здесь большой вклад был сделан великим мастером периода Высокой Классики Поликлетом. Он не только обосновал теоретически систему канона в своем трактате «Канон», но и создал хрестоматийную скульптуру в образе юноши «Дорифора» (Рис. 4). Статуя юноши с копьѐм на плече представляет эталон греческой пластики. Он стоит перед зрителем фронтально, слегка повернув голову в сторону. Тело копьеносца имеет красивые линии очертания. Их изысканность завораживает. «Дорифор, – утверждает Л. И. Акимова, – столь естественно движущийся, покоясь в своѐм внутреннем мире, непоколебим, границы его сферы нерушимы – он неуязвим ни с какой стороны, и он развивает свою идею в пространстве времени кругло, т.е. как бы легко вращается: если смотреть на статую сбоку, со спины или в три четверти, она будет оставаться одинаково прекрасной, тектоничной и уравновешенной…» [1, с. 228]. Идеальное сочетание пропорций создают образ мужественного, стойкого, прекрасного физически и морально человека. Пропорциональные соотношения построены на следующих величинах: длина ступни 1/6 роста человека, высота головы – 1/7, кисть руки – 1/10. На основе этой пропорциональной системы, создавались все древнегреческие скульптуры около 100 лет.

Канон не регламентировал характер линии, но опирался на такие решения образов, которые были созвучны природной пластике. Как известно, в природе нет четких прямых линий. В ней превалирует волнообразность. Округлость природных форм создает ощущение гармонии и умиротворения. Любование мягкостью линий настраивает человека на душевное состояние, где нет места волнению и страданию.

Культура античности есть пример уникального творения вселенной, давший человечеству непреходящие образцы прекрасных творений в различных областях искусства, науки, философии этике, эстетике, государственном праве, социальном устройстве и т.д.

Изучив всю систему культурного образования Древней Греции, можно смело сказать, что наряду с теми достижения в области мироустройства, науки и искусства данная цивилизация дала и особый характер изобразительной линии, отвечающей мироощущениям человека свободного, прекрасного духовно и физически. Эту линию можно назвать линией «красоты», так как пластика греческого искусства передает гармонию вселенского бытия. Зная идеологическую наполненность линии «красоты» можно применять такой характер линии в различных областях культурного образования. Ее образность наполняет своей философией многие стили и направления современности. Она является неисчерпаемым источником прекрасного, создавая гармонию жизни.

Список литературы

1. **Акимова Л. И.** Искусство Древней Греции: Классика. СПб.: Азбука-классика, 2007. 464 с.
2. **Донини А.** Люди, идолы и боги: очерки истории религий / пер. с итал. И. И. Кравченко. М.: Политиздат, 1966. 364 с.
3. **Яковлева Е. Л.** Технология современного мифотворчества // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012. № 9 (23): в 2-х ч. Ч. II. С. 216-219.
4. **Янко Слава.** Культурология: учебное пособие / сост. и отв. ред. А. А. Радугин. М.: Центр, 2001. 304 с.

“LINE OF BEAUTY” OF THE ANCIENT GREEK ART

Osmankina Galina Yur'evna, Ph. D. in Culturology, Associate Professor
Omsk State Technical University
Galaomsk2004@mail.ru

The article is devoted to the nature of line in the art of ancient Greece. It represents an idea of beauty and harmony. Philosophy, religion, art are manifested in the line of ‒beauty”. The author investigates line in the plastique of sculptural images reconstructing an ideal of ancient civilization; the researcher also identifies the figurative nature of the line of ‒beauty”. The technique of ‒chiasmus” in terms of line plasticity is analyzed. The essence of the ancient Greek canon is studied.

Key words and phrases: line; sculpture of ancient Greece; canon; art and culture of ancient Greece; mythology; the ancient Greek gods.