Искусство Древнего Египта.

Ведущая роль архитектуры.

Развитие Скульптурного портрета.

Каноничность живописи

Искусство Древнего Египта — живопись, скульптура, архитектура и другие виды искусства, которые зародились в Нильской долине около 5000 лет до нашей эры и просуществовали до 300 года нашей эры. Древнеегипетское искусство неоднородно и на протяжении своей многовековой истории претерпевало ряд изменений, относящихся к тому или иному историческому периоду.

В первую очередь в искусстве Древнего Египта отразилась забота древних египтян о вечной жизни и потустороннем мире. Это – гробницы, саркофаги, заупокойные и ритуальные статуи. Древние египтяне верили, что для благополучного существования духовного человека в загробном мире необходима сохранность его «материальной оболочки». Отсюда капитальные каменные сооружения - гробницы и появление портретных статуй покойного и его приближенных (заместитель мумии).

Еще одна важная составляющая египетского искусства: культ фараона – богоравного властителя Египта. В искусстве культ фараона отразился в грандиозной монументальности архитектуры и создании многочисленных статуй, колоссов, сфинксов, рельефов и росписей.

Основные черты искусства Древнего Египта:

1.Монументальность каменной архитектуры.

2.Реализм и правдивость скульптурных портретов сочетается обобщенностью и стилизацией.

3.Преданность традициям в искусстве и соблюдение неких канонов. Причина этого заключалась в том, что памятники искусства Древнего Египта в своём подавляющем большинстве имели религиозно-культовое назначение. Поэтому создатели этих памятников были обязаны следовать установившимся канонам.

4. Канонизация простейших приемов изображения. Это произошло из-за того, что религиозные воззрения египтян приписали священный смысл художественному облику первых, древнейших памятников египетского искусства.

5. Подчеркнутая геометричность форм в архитектуре и скульптуре. Таким образом египтяне достигали обобщенности или стилизации.

Египетская цивилизация явилась создательницей:

- великолепной монументальной каменной архитектуры

- скульптурного портрета, замечательного своей реалистической правдивостью

- прекрасных изделий художественного ремесла.

Архитектура

Архитектура Древнего Египта — тип архитектуры цивилизации Древнего Египта, развившейся вдоль побережья Нила в условиях жаркого климата и определённого растительного мира.

Отличительные особенности древнеегипетской архитектуры:

-Внутренние дворы, сады,

-Открытые навесы-галереи,

-Плоские крыши, использующиеся как террасы.

Древний Египет, положивший начало архитектуре, был страной, лишенной строительного леса. Внешние и внутренние стены, а также колонны и пирсы покрывались иероглифическими и иллюстрированными фресками и резными фигурками. Часто встречаются мотивы пальмовые листы, заросли папируса, цветы лотоса. Иероглифы использовались для описания исторических событий, войн, богов, правление фараонов. Египетские некрополи всегда располагались на западном берегу Нила.

Архитектура Раннего царства

С 3000 по 2800 гг. до н.э. Сочетание кирпичной облицовки и деревянных балочных перекрытий и декора является важным признаком, позволяющим отнести произведение к сфере искусства Раннего царства. Камень применялся лишь как отделочный материал. К этой эпохе относится тип дворцовых фасадов, изображения которых встречаются на стелах (Вертикально стоящая памятная плита или столб с надписью, рельефным изображением и т. п.) фараонов I династии (3218–3035 годы до н.э). Черты этих сооружений нередко повторялись и в формах царских саркофагов. Культовые и мемориальные постройки сохранились лучше, чем дворцы: это, прежде всего, святилища, сердабы (помещение в древнеегипетской гробнице, где размещались статуи усопшего, часть многих частных гробниц) и мастабы (гробницы в Древнем Египте периодов Раннего и Древнего царств, имеют форму усечённой пирамиды с подземной погребальной камерой и несколькими помещениями внутри, стены которых покрывались рельефами и росписями). Декорирование святилищ ещё сохраняет связь с эпохой деревянного зодчества, в котором использовался орнаментальный мотив тростниковой плетёнки. В период Раннего Царства сложились и такие приёмы оформления, как вогнутые карнизы, орнаментальные фризы (декоративная композиция в виде горизонтальной полосы или ленты, декорированной рельефом или росписью, увенчивающей или обрамляющей ту или иную часть архитектурного сооружения) (живописные или скульптурные) и оформление дверного проёма глубоким уступом. Многие из традиций храмового зодчества отразились и в стиле мемориальных сооружений. Погребения I—II династий (период второй династии ок. 2860-2727 гг. до н. э) сосредоточены в районе Мемфиса и Абидоса, ставшими центрами заупокойного культа.

Архитектура Древнего царства

28 – 23 вв. до н.э. Время окончательного сложения всех основных форм египетского искусства. Именно в период Древнего царства складывается самый известный египетский тип гробницы – пирамида. Перед древнеегипетскими зодчими стояла задача произвести впечатление подавляющей мощи и силы власти фараона. С этой целью для увеличения надземной части гробницы была изобретена форма пирамиды.

-Ступенчатая пирамида Джосера в Саккара. Середина 27 в. до н.э. Зодчий Имхотеп. Скорее всего, замысел архитектора был поставить несколько мастаб уменьшающегося размера друг на друга.

-Переходный вид – ломаная пирамида Снофру в Дашуре. Начало 26 в. до н.э..

-Пирамида Снофру в Медуме. 27 в. до н.э.

-Ансамбль пирамид в Гизе. Три великие классические пирамиды фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина. Сложены из гигантских блоков известняка, средним весом 2,5 тонны, которые держаться силой собственной тяжести. Ансамбль включает в себя малые пирамиды цариц и заупокойные храмы, примыкавшие к пирамиде с восточной стороны.

-У нижнего заупокойного храма Хефрена помещён Большой Сфинкс. Считается, что он имеет портретное изображение фараона. Высечен из монолитной известковой скалы. У статуи отсутствует нос, повреждение шириной в один метр. Сфинкс - лежащий лев с человеческим лицом.

-Великая пирамида Хеопса. Зодчий Хемиун. Вторая четверть 26 в. до н.э. Одно из «семи чудес света». Построена на массивном природном скальном возвышении, которое оказалось в самой середине основания пирамиды, его высота около 9 метров. Была сделана облицовка пирамиды, отчего она сияла на солнце. К концу периода Древнего царства появляется новый тип здания — солнечный храм. Его строили на возвышении и обносили стеной. В центре просторного двора с молельнями ставили колоссальный каменный обелиск с позолоченной медной верхушкой и огромным жертвенником у подножья.

Архитектура Среднего царства

21 – 18 вв. до н.э. С 23 по 21 вв. в результате воин, упадка идеи о божественной власти фараона произошел распад страны. Культ умерших очень упростился. Для обеспечения вечной жизни стало достаточно одной стелы — каменной плиты, на которой были написаны магические тексты. Фараоны продолжали строить гробницы в виде пирамид, но размеры их значительно уменьшились. Материалом для строительства служили уже не каменные блоки, а кирпич-сырец, поэтому в настоящее время эти пирамиды представляют собой груды развалин. Наряду с пирамидами появился новый тип погребальных сооружений - полускальный храм. Он сочетал в себе традиционную форму пирамиды и скальную гробницу. Заупокойный храм фараона Ментухотепа II в Дейр-эль-Бахри (Долине царей).

Архитектура Нового царства

Ок. 1600 г. – 11 в. до н.э. Вместо пирамид теперь возводятся храмы. Усыпальницы фараонов сооружаются в так называемой «Долине царей» - Дейр-эль-Бахри напротив Фив. Гигантомания отличает многие памятники эпохи Нового царства.

-Скальный храм Рамзеса II в Абу-Симбеле. Статуи фараона у входа в храм поражают своими размерами – 20 м в высоту. Храм посвящен фараону и трём богам: Амону (древнеегипетский бог чёрного небесного пространства, воздуха), Ра (бог солнца) и Птаху. Как и сами храмы все перед ними дышало торжественностью и величием: аллеи сфинксов, гигантские изваяния фараонов – колоссы.

-Храм в Карнаке. Посвящен верховному богу – Амону. Строился несколько столетий. Каждый *фараон* старался увековечить здесь свое имя. Храм представлял собой вытянутый в плане прямоугольник, окружённый высокой массивной стеной. Храм состоял из комплекса сооружений, расположенных по продольной оси храма: От Нила к храму вела дорога – аллея сфинксов. В Карнаке фараоном Рамзесом II был построен гигантский гипостильный двор (зал). Его площадь - 5000 м². Насчитывает ок. 134 колонн, расположенных в 16 рядов. Высота центральных – 23 м. За внутренними дворами-залами, в глубине храма была молельня, состоящая из нескольких помещений. Центром ее был зал, где на жертвенном камне находилась священная ладья со статуей главного бога - Амона.

Архитектура Позднего Царства

В подражание великим царям многие из правителей позднего периода вели строительство в Карнаке. Строятся кирпичные гробницы в форме пирамид. Постройки в целом сохраняют ориентацию на классические традиции. В немногих известных комплексах присутствуют наземные и скальные сооружения, а также применяются некоторые элементы храмовой архитектуры — гипостили, пилоны (башнеобразное сооружение в форме усечённой пирамиды). Происходит постепенный отказ от типа монументальных ансамблей; храмы, по-прежнему посвященные древним богам, теперь становятся гораздо меньше по размерам. Сохраняется тип классической колоннады времен Нового царства, но при этом заметно возрастает пышность и детальная разработка декора. После завоевания Египта греками происходит весьма продуктивный для искусства синтез местной художественной культуры с традициями античности. Своеобразие нового синтезирующего стиля демонстрируют храм Птолемея III в Карнаке, храм Гора в Эдфу и комплекс Исиды на о. Филэ.

Скульптурный портрет

Массивная скульптура Древнего Египта отображала древнеегипетских богов, фараонов, членов царствующей династии и устанавливалась у храмов, дворцов, площадях. В гробницах знатных вельмож сохранились примеры их портретных изображений (Ка) и ушебти(статуэтки, которые в Древнем Египте помещались в могилу, с тем чтобы они выполняли необходимые обязанности по отношению к умершему). Согласно строгому канону, мужчин изображали с цветом кожи темнее женского, руки сидящего человека покоились на коленях (женщина могла приобнять супруга в знак поддержки его при жизни), а образы богов определялись их мифологическими особенностями (Гор с головой сокола, Анубис — с головой шакала и пр.). Распространёнными видами рельефных изображений были контррельеф (углублённый, врезанный в плоскость фона «негативный» рельеф) и койланаглиф (рельеф с углублённым контуром и заглублённой, но слегка выпуклой моделировкой объёма как бы вставленного в углубление). Женщины практически всегда изображены идеализированно — молодыми и привлекательными, тогда как мужчины представлялись и в молодом, и в пожилом возрасте, реалистично или идеализированно. Кратковременный отход от принятого канона произошёл в Амарнский период (1351—1334 годы до н. э.), характеризующийся уклоном в реализм.

Скульптура Раннего царства

Статуи служили объектом поклонения, совершения обрядов и имели посвятительное назначение. В пирамидах, в специальном помещении обязательно помещали статую умершего на случай, если что-то случится с мумией. Большая группа памятников была связана с обрядом «хеб-сед» — ритуальным возрождением жизненной силы фараона. К этому виду относятся типы сидящих и идущих фигур царя, исполненных в круглой скульптуре и рельефе, а также изображение его ритуального бега. К списку хеб-седных памятников принадлежит статуя фараона Хасехема, представленного сидящим на троне в ритуальном одеянии. Фигура имеет правильные пропорции и объемно смоделирована. Здесь уже выявлены основные черты стиля — монументальность формы, фронтальность композиции. Неподвижна поза статуи, вписывающейся в прямоугольный блок трона, в очертаниях фигуры преобладают прямые линии. Лицо Хасехема портретно, хотя черты его в значительной мере идеализированы. Обращает внимание постановка глаз в глазнице с выпуклым глазным яблоком. Подобный прием исполнения распространялся на всю группу памятников того времени, являясь характерным стилистическим признаком портретов Раннего царства.

Скульптура Древнего царства

В эпоху Древнего царства сложились основные черты скульптуры:

- симметрия и фронтальность в построении фигур;

- четкость и спокойствие поз;

- геометризм и обобщенность формы;

- обязательное сохранение портретных черт.

Изображение фигуры целиком:

1. стоящей с выдвинутой вперёд левой ногой — поза движения в вечности.

2. Сидящей на кубообразном троне.

3. В позе «писца» со скрещенными ногами на земле.

- Триада Микерина (Каир). Фараон Микерин в сопровождении богинь. Скульптурная группа из заупокойного храма Микерина в Гизе. Тема единения богоравного фараона с богинями-покровительницами. Безукоризненно прекрасные формы.

Скульптура Среднего царства

Значительные изменения в скульптуре происходят именно в Среднем царстве, что во многом объясняется наличием и творческим соперничеством множества локальных школ, получивших самостоятельность в период распада. Шире используются и изготавливаются в больших количествах ритуальные статуи: они теперь устанавливаются не только в гробницах, но и в храмах. Среди них по-прежнему доминируют изображения, связанные с обрядом хеб-сед. Стиль отличает большая доля условности и обобщенности. В дальнейшем скульптура приходит к более тонкой моделировке лиц и большей пластичной расчленённости: раньше всего это проявляется в женских портретах и изображениях частных лиц. Идея божественной могущественности фараона уступает место в изображениях настойчивым попыткам передать человеческую индивидуальность. Расцвет скульптуры с официальной тематикой приходится на время правления Сенусерта III, который изображался во всех возрастах — от детского до зрелого. Лучшими из этих изображений считаются обсидиановая голова Сенусерта III и скульптурные портреты его сына Аменемхета III. Оригинальной находкой мастеров местных школ может считаться тип кубической статуи — изображение фигуры, заключенной в монолитный каменный блок. Искусство Среднего царства — эпоха расцвета пластики малых форм, связанных в большинстве своём по-прежнему с погребальным культом и его обрядами. Статуэтки вырезались из дерева, покрывались грунтом и расписывались. Нередко создавались целые многофигурные композиции в круглой скульптуре (вид скульптуры, которая представляет собой произведение трёхмерного объёма).

Скульптура Нового царства

Искусство Нового царства отличается значительным развитием монументальной скульптуры, назначение которой теперь часто выходит за пределы сферы погребального культа. Индивидуальность отличает портретные изображения Хатшепсут. В искусстве Нового царства появляется скульптурный групповой портрет. В рельефах фиванских храмов имеется усиление декоративности, свободное варьирование техник барельефа (изображение выступает над плоскостью фона не более, чем на половину своего объёма) и высокого рельефа (выпуклое изображение, которое выступает над плоскостью фона более чем на половину своего объёма) в сочетании с красочными росписями. Таков портрет Аменхотепа III из гробницы Хаемхета.

Амарнский период

Самым необычным фактом является отказ от строго идеализированного, сакрального понимания образа фараона. В этих статуях присутствуют не только типичные канонические приёмы монументального искусства, но и новое понимание портретности, которое теперь требовало достоверной передачи внешнего облика фараона вплоть до характерных особенностей строения тела. Изображения Эхнатона — любопытный пример сочетания достоверности с требованием предельной обобщённости и нормативности, свойственными египетскому искусству. Кульминацией развития изобразительного искусства справедливо считаются произведения скульпторов мастерской Тутмоса. К их числу принадлежит и широко известная полихромная (многоцветная раскраска или многоцветность материала в архитектуре, скульптуре) голова царицы Нефертити.

Скульптура Позднего царства

В области скульптуры навыки древнего высокого мастерства отчасти угасают — так, портретные изображения на погребальных масках и статуях часто заменяются условно-идеализированными. Одной из лучших портретных работ является голова статуи Монтуэмхета, выполненная в реалистической достоверной манере. В скульптуре вновь становится актуальной статичность, условные очертания лиц, канонические позы. В то же время создаётся множество замечательных портретов. В некоторых из них намеренно архаизированные формы, подражающие древним правилам, сочетаются с довольно смелыми отступлениями от канона. В статуе приближенного фараона Псаметиха I соблюден канон симметричного изображения сидящей фигуры, но левая нога сидящего поставлена вертикально.

Живопись

Живопись тесно связана с архитектурой, поскольку в виде фресок и раскрашенных барельефов служила украшением дворцов, храмов и гробниц. Живопись, так же как и рельеф, служила дополнением архитектурного целого. Не все изображения в Древнем Египте раскрашивались. Каменная поверхность готовилась к покраске — грубый слой грязи с более мягким слоем гипса сверху, потом известняк — и краска ложилась более ровно. Применяемые пигменты были, как правило, минеральными (обладающие особой совокупностью красящих свойств минералы), дабы защитить изображения от солнечного света. Состав краски был неоднородным — яичная темпера (водяные краски, приготавливаемые на основе сухих порошковых пигментов), разнообразные вязкие вещества и смолы. Использовалась краска на слое высушенного пластыря. Сверху живопись покрывалась слоем лака или смолы, чтобы сохранить изображение надолго. Небольшие изображения, выполненные в такой технике, хорошо сохранились, хотя на крупных статуях практически не встречаются. Чаще всего подобные методы применялись при раскрашивании маленьких статуй, особенно деревянных. Изображения были яркими, использовались простые линии и плоская проекция фигур. Основными цветами были красный, синий, чёрный, коричневый, жёлтый, белый и зелёный. Для древнеегипетского изобразительного искусства характерно изображение людей и животных в профиль. **Сочетание разных ракурсов использовалось и при изображении фигуры человека**:

- голова в профиль,

- глаз в фас,

- плечи в фас,

- руки и ноги - в профиль.

Сцены в гробницах представляли путешествие покойного в загробный мир и встречу с богами (суд Осириса). Также часто изображалась земная жизнь усопшего, чтобы помочь ему заниматься тем же в царстве мёртвых. Потолки расписывались обычно в синих тонах и символизировали небо. На нижней части стен — стебли растений, словно поднимающихся из земли. Остальная часть стены занята живописной композицией и иероглифическими надписями. Растительный и животный мир, боги, люди, их тела, прически, одежда, головные уборы, украшения и прочие предметы, представленные на изображениях, были достаточно реалистичны и раскрашивались «под натуру». В этих росписях отражались сцены из реальной жизни древних египтян: боевые действия, распашка полей, праздники и пиры. В Египте, в условиях исключительно сухого климата, стенная живопись долговечна.

Раскрашивались не только рельефы, но и фасады зданий. На камень наносился тонкий слой штукатурки, по которому накладывались зеленая, ярко-желтая и синяя краски. В ходе археологических работ на архитектурных памятниках были обнаружены глиняные плитки с яркой цветной глазурованной поверхностью на одной из сторон. Их называют изразцами. Наиболее простой способ украшения стен изразцами отмечен в виде неширокой полосы фриза из разноцветной геометрической формы пластинок, образующих ряды, гирлянды. Встречаются изразцы в виде дисков и плиток. Изразцы отличались очень тщательной моделировкой деталей. Яркими красками раскрашивались вырезанные из дерева детали, украшавшие интерьер, рисунками украшали изделия из ткани, рукописи. Само иероглифическое письмо имело немало общего с рисунком, поскольку сохраняло элементы пиктографического письма.