Название учебного заведения

Реферат по учебной дисциплине «Культурология» на тему: «Искусство древней Греции».

Выполнил: Ф.И.О.

Проверил: Ф.И.О.

2017

План

1. Введение…………………………………………………………………………………2

2. Геометрический период……………………………………………………………….3

3. Архаический период………………………………………………………………..4-5

4. Классический период……………………………………………………………….6-7

5. Эллинистический период…………………………………………………………….8

6. Заключение…………………………………………………………………………….9

7. Список литературы…………………………………………………………………..10

1. Введение.

Феномен древнегреческого искусства и культуры до сих пор поражает воображение. Древние греки за сжатые сроки смогли создать и развить практически все виды искусства; они сформировали науку, создали не только литературу, но и филологию. Их достижения в технике, военном деле, мореплавании воспринимаются как исключительное явление, как чудо.

Искусство Древней Греции – это путешествие в мир человека, его гармоничной красоты – внешней и внутренней. Древнегреческое искусство –это совершенство форм, точность линий, одухотворённость содержания. Это – синтез искусств: сочетание архитектуры и живописи, скульптуры и архитектуры, живописи и скульптуры.

Древнегреческий художник – это мастер широчайшего охвата. Он мог всё – писать, лепить, строить. Эллины отличались многосторонним дарованием, и в этом состоит их превосходство над другими цивилизациями и народами. Древнегреческие художники испытывали огромную потребность выражать свои чувства посредством искусства. В результате на свет появляются великолепные сосуды и связанная с ними вазопись, прекрасные статуи, грандиозные храмы, несравненная литература. Не все их творения дошли до нас, но и те, которые мы имеет возможность лицезреть сегодня, убеждают нас в исключительной одарённости эллинов. На их высочайших достижениях построена европейская культура. Они подарили миру новую эстетику, культуру, литературу и искусство.

2. Геометрический период.

Геометрический период (он носил ещё название «Гомеровская Греция») длился в период: ок.1050 г. до н.э.—VIII в. до н.э. Этот этап древнегреческого искусства был назван так в соответствии со стилистикой вазописи. Своим распространением геометрика была обязана Афинам. Развиваясь, он вскоре проник и крупные города, где успешно велась торговля, большей частью на островах Эгейского моря.

Не только вазопись, но и в другие ответвления декоративно-прикладного искусства проник указанный стиль: в глиптику, мелкую пластику и т.д. Его особенный геометрический узор, который начал появляться на глиняных изделиях в IX веке до н.э., характеризуется комбинированием различных геометрических фигур или элементов, которые были расположены полосами. Частями узора чаще всего были кресты, окружности и меандры.

Этот стиль явился выражением сущности искусства Древней Греции, его религиозного характера. Фигурные изображения были не единственными здесь; в большом количестве встречались также фризы с нанесёнными на них орнаментами. Они явились образцам для фризов, на которые в дальнейшем наносились фигуры животных и людей. Геометрический узор являлся доминирующим элементом данного стиля.

Геометрический стиль вазовой живописи представляет собой пример абстрактно-ориентального искусства. В сосудах указанного стиля отпечатлелись основные черты культуры этой античной цивилизации, а именно – тектоника, ритм, баланс между крупными и мелкими частями. Исследователями выявлены основные признаки этого стиля: чёткое построение орнамента, разделение корпуса вазы на полоски (фризы), принцип тектоники, использование принципа симметричность (и в форме, и в орнаменте), лаконизм, повторяемость, монументальность характера.

Начиная с 750 г. до н.э. геометризм меняет свой строгий сюжет, связанный лишь с геометрическими фигурами. На вазах возникают мифические сюжеты, его герои – люди и животные – представители сказочного мира.

В столетие Гомера после 750 г. до н. э. строго геометрическое направление сменяется фризами с изображениями сказочных хищных животных. На вазах стали изображать сюжеты мифов.

Архитектура проходит эволюцию от сырцового кирпича до храмов. Доминирует смешанная архитектура (дерево и сырец), с четырёхскатными крышами. Строения имели тенденцию к вытянутости, зауженности. Их часто раскрашивали. Самые знаменитые постройки: Храм Аполлона Карнейского, Храм Артемиды Орфии в Спарте.

3. Архаический период.

Архаический период (VIII в. – 480 г. до н.э.). Он отличается значительными событиями: начинается колонизация (ввиду освоения эллинами морей – Чёрного, Средиземного, Мраморного); возникновением алфавитного письма и естественных наук. Специфическое греческое искусство претерпевает влияние восточной архитектуры и скульптуры.

Архаический период – это время становления античного полиса. Под этим термином понимается город-государство, в котором властвует специфический тип политического устройства, явившийся образцом для демократии последующих эпох.

Древним грекам мир обязан новым типом цивилизации. Её атрибуты – высокая культура руководства, рыночная экономика на честной основе, свобода развития личности. Это был первый пример в истории подобного развития. У политической цивилизации античности существовало четыре опоры, на которых она существовала: полис (политика), агора (площадь), лимена (порт в гавани), кома (деревня).

Искусство этого периода являет два главных типа одиночной скульптуры: кора и курос. Последняя обозначала обнажённого юношу, а кора, соответственно женщину, которая прославилась т.н. архаической улыбкой. Изображая человека, греки во многом следовали концепции Древнего Востока, придавая его портрету торжественность, условность, статичность.

Начало VI века ознаменовано возникновением архитектурного ордена. Он имеет два варианта – ионический и дорический. Они отличаются друг от друга самым наглядным образом. Дорический стиль, будучи сам по себе тяжеловесным и суровым, порождает архитектуру геометрически правильную, строгую. Ионический, отличающийся пышностью, в архитектуре проявляется не только функционально, но и декоративно. В ионических колоннах капители украшены завитками-волютами, усложнённым цоколем.

В этот период намечается вполне определённая тенденция к соединению скульптуры и архитектуры. Храмы с внешней стороны декорируются рельефами; статуи богов устанавливаются внутри этих культовых сооружений.

Архаическая керамика отличается редким разнообразием и богатством – как в сфере формы, так и декоративности. Коринфским гончарам удалось придумать чернофигурную технику для росписи ваз и других сосудов (ок. 700 г. до н.э.). Суть этой техники заключалась в раскрашивании красной (неглазурованной) глины в чёрный цвет. Этот фон художники расписывали сценами из военной жизни или мифологическими мотивами.

В дальнейшем гончары из Афин создали иную, противоположную и более сложную технику. Они предложили краснофигурную керамику, а её росписи характеризовались скрупулёзной проработкой деталей, их виртуозной прорисовкой.

Мифология – это одна из тех областей, которая прославила Древнюю Грецию, но не завершила своё существование с окончанием этой цивилизации, а влилась в культуры других народов и продолжают своё существование и сегодня в трансформированном виде.

Мифы ведут свой генезис из обрядов, в которых роль жрецов взяли на себя сказители. Благодаря им было сформировано мировоззрение греков, важную роль в котором играли боги. Греческие боги – доступны. Они вступают в самые тесные взаимоотношения с людьми, обладают характерами, аналогичными человеческому. Страсти ими владеют только людские – соперничество, ревность, жадность, властолюбие, коварство и т.д.

Каждый из богов имел свою отрасль для управления. Так, в частности, Аполлон был богом поэзии, Афродита – любви, Гермес – торговли, Арес – войны. Богов было очень много. Аполлон, однако, был интересен ещё и тем, что у него были музы-сопроводительницы: Евтерпа (покровительствовала лирической поэзии), Мельпомена (муза трагедии), Клио (муза истории), Этато (муза любовной поэзии), Терпсихора (муза танцев), Урания (муза астрономии), Полинимния (муза гимнов).

Разнообразие муз свидетельствует о наличии множества жанров и видов искусства. Поначалу ведущим жанром являлся жанр эпики. Это, в первую очередь, «Илиада» и «Одиссея» Гомера, которые были написаны в VIII в. до н.э. Тогда же были созданы произведения Гесиода, среди которых выделяются «Труды и дни» и «Теогония» (родословная богов). Постепенно лидерство переходит к лирической поэзии. Этот факт объясняется прогрессирующим интересом к внутреннему миру личности, её чувствам и мыслям. Так рождается поэзия Архилоха, Сафо, Феогнида Мегарского, Алкея.

В отдельный жанр оформляется басня, благодаря которой прославилось имя Эзопа, споры о существовании которого ведутся до сих пор. Эзоп подарил мировой литературе сюжеты о вороне и лисице, волке и ягнёнке, а также т.н. «эзопов язык».

В архаический период возникают и другие важные явления, ставшие достоянием всего человечества: институт музыкально-поэтических и спортивных игр, в частности, Олимпийские игры.

В Ионии – самой развитой области – рождается первая в мире философская система, основанная на принципах закономерности и материализме. Её распространённое название – натурфилософия, а самые известные представители – Анаксимен, Фалес, Анаксимандр.

Крупнейшими древнегреческими философами были Пифагор, Платон, Аристотель, Парменид Элейский. Они сумели придать философии и прикладной характер, помимо того, что сделали первые попытки описания законов мира.

Архаическая культура имела огромное значение – и для древнегреческого общества, и для культуры последующих эпох, поскольку в период архаики сформировались образцы государственного управления, науки и искусства, не теряющие актуальности и сегодня.

4. Классический период.

Классический период (480 – 323 до н.э.) – наивысший расцвет культуры Древней Греции. Крупнейшие философы – Сократ, Перикл, Аристотель, Платон, Эсхил, Софокл, Демокрит, Аристостофан, Эврипид – ярчайшие и основные представители этого времени.

Происходит продвижение вперёд и в скульптуре. Статичным изображениям теперь предпочитаются динамические: позы усложняются, возникает эффект внутреннего движения. Эти трансформации касаются и лица, в котором теперь запечатлеваются чувства, особенности внутреннего мира героев. Но нельзя сказать, что олимпийский идеал – олицетворение спокойствия и атлетической красоты. Скульпторы в своих исканиях обращаются теперь не только к мрамору, но и бронзе.

Обнажённое тело как идеал красоты переходит в повседневное существование. Для греков занятия гимнастикой, соблюдение правил личной гигиены, уход за волосами, использование косметики становится обязательным ритуалом. Таким образом, они достигали культивируемого ими образа атлета, который на состязаниях выступал обнажённым. Но это касалось более мужчин. Изображения женщин, как правило, были в одежде. И только в IV веке до н.э. скульптор Пракситель создал статую богини Афродиты обнажённой. Так любителям изящных искусств всего мира была явлена высшая природа красоты.

Пракситель, наравне с Мироном, Фидием и Поликлетом, составляют ядро классической скульптуры данного периода. Так, скульптура Мирона «Дискобол» представляет собой настоящее совершенство в реалистическом изображении движения.

Фидий являлся непревзойдённым мастером в сфере человеческих эмоций. Статуи, им выполненные, красуются на Парфеноне. Это не случайность, ведь он умел передавать возвышенные чувства людей, облекая их в совершенную форму.

Поликлет являлся создателем строгого математического канона, который стал эталоном для воплощения образа гражданина с идеальными чертами и в духовном плане, и в физическом.

В живописи Древней Греции V века выделяются имена Полигнопа и Аполлодора. Последний, по мнению большинства исследователей, открыл законы перспективы и светотени. Однако основным направлением в живописи продолжает оставаться вазовая живопись. Таким образом, реалистическое направление эпохи архаики не прекращалось.

Высокая классика архаической эпохи включает в себя и литературу. В этой сфере самым масштабным достижением было создание комедии и трагедии. В трагедийном жанре появляются действительно гениальные произведения – Софокла, Еврипида и Эсхила. Источником трагедии считается культ Диониса, выполнение его обрядов, во время которых разыгрывались сцены с танцами и пением.

Комедия также зародилась из культа Диониса, в моменты празднований возвращения этого бога в Грецию из других стран. Сопровождая эти праздники песнями, танцами, играми, греки постепенно стали осознавать необходимость сценария. Все эти мероприятия привели к рождению драматического театра.

В комедии особенно прославилось имя Аристофана – автора комедий «Лягушки», «Мир», «Лисистрат» и др.

Историография получила значительное движение вперёд, благодаря деятельности Геродота. Его вполне справедливо называют «отцом истории». В своих трудах Геродот не только описывал войны, но пытался выявить их причины и следствие.

Архитектура также находилась на взлёте. Именно в этот период возводятся светские и религиозные постройки, отличающиеся настоящим совершенством. Однако самым главным видом архитектурных памятников остаётся храм. Жемчужина классического периода – Акрополь в Афинах.

Как известно, в 480 г. до н.э. Акрополь был разрушен. На протяжении всего V века он активно восстанавливался. Руководил работами великий Фидий. Кроме того, свою лепту в восстановление Акрополя внесли самые лучшие зодчие эпохи: Мнесикл, Иктин, Каллистрат и другие. Акрополь – венец архитектуры Древней Греции. Это настоящий символ эпохи, олицетворяющий силу, расцвет, несомненное могущество страны.

Акрополь состоял из ряда строений, среди которых особое внимание следует обратить на Парфенон – самый главный храм столицы. На фронтонах Парфенона красуются статуи скульптурных богов. Рельефный фриз, опоясывающий целлу, передаёт сцены шествия народа, празднующего Панафинеи. Пятьсот фигур изображено на фризе, и каждая из них – оригинальна – повторы отсутствуют. Кто бы ни был здесь изображён – люди или животные – позы их выписаны естественно и свободно.

Скульптурные украшения храма отличаются тем, что на них отразилась вся мифология и история Греции. Мастерам удалось очень верно найти пропорции композиции, великолепно вылепить детали, реализовать совершенный синтез архитектуры и литературы.

Итак, в данный период существования древние греки преуспели во всех сферах культуры, искусства и науки (тех отраслей, которые практиковались в то время). Культура архаического периода заложила основы современного театра, литературы, живописи, скульптуры, архитектуры.

5. Эллинистический период.

Эллинизм (323 – 30 гг. до н.э.) – особый этап в развитии Древней Греции. В это время греческая культура завоёвывает территорию, властителем которой был Александр Македонский. Синтез культур (местной и греческой) вылился в рождение одной великой культуры – эллинистической. Даже после того, как империя распалась, эта культура смогла выстоять и сохраниться в ряде государств: Бактрия, Пергамское царство, Птолемеевский Египет и др.

Особенность эллинистического периода – преобладание научных знаний. Огромное значение приобретают открытия и изобретения Архимеда. Прорыв в математике осуществляет Евклид. Аристарх Самосский доказывает вращение Земли вокруг оси и Солнца. Эрасистрат открыл нервную систему. В повышенном темпе происходит строительство городов, происходит подъём науки и совершенствование техники, развитие мореплавания.

Столь стремительный подъём науки требует систематизации информации. Так возникают библиотеки – в Пергаме и Александрии (331 до н.э., основатель города Александр Македонский). Александрия превратилась в центр культурной, научной и духовной жизни благодаря тому, что там находилась крупнейшая библиотека, основанная ещё Птоломеем. Со временем Александрия стала средоточием культуры эллинов.

Эллинская эпоха стала временем рождения новой науки – филологии. Она разбивается на школы, самой крупной из которых становится александрийская – родоначальница критического разбора произведения.

Философские школы пополняются новыми именами – Эпикур (основатель эпикуризма – течения, утверждавшего личное блаженство) и Зенон (основатель стоицизма – течения, проповедовавшее жизнь, независимую от личных чувств). Последователями Зенона стали великие римские философы – Эпиктет, Сенека, Марк Аврелий.

Величайшим художником эллинской эпохи называют Апелеса. Он усовершенствовал учения о светотени и перспективе. В скульптуре усиливается интерес к внутренней жизни человека, его психологии. Возникают и формируются жанры, новые школы – в Александрии, Пергаме, Родосе. Поздняя античность отмечена впечатляющими рельефами алтаря Зевса в Пергаме, изваяния Венеры Милосской, Ники Самофракийской, «Лаокоон» – скульптурная группа. Был возведён и Колосс Родосский (37 м) – одно из чудес света, но до наших дней он не сохранился.

Такова богатая история древнегреческого искусства и культуры. Эллины сумели развить и поднять эти сферы до высочайшего уровня. Мировое искусство формировалось на фундаменте, возведённом греками.

6. Заключение.

Культура Древней Греции продемонстрировала высокую степень эстетической развитости. Представителям этой цивилизации были присущи редкие черты, позволяющие им тонко чувствовать пропорции и соразмерности. Это касалось не только искусства или культуры, но и жизни вообще.

Как это можно заметить, древнегреческое искусство делится на несколько периодов: геометрический (распространение мелкой пластики и керамики), архаический (появление городов и неукротимый взлёт искусства), классический (продолжение и утверждение достижений в искусстве) и эллинистический. Каждый из периодов характеризуется своими отличиями и особенностями. Эти этапы не являются равномерными – в разных сферах древнегреческими художниками достигались различные вершины.

Если говорить об искусстве, то наиболее ярко оно проявилось в своеобразной скульптуре, зодчестве и вазописи. Распространившись на достаточно широкий ареал, древнегреческое искусство оказало решающее влияние на европейскую культуру.

7. Список литературы.

1. Алпатов М.В. Художественные проблемы искусства Древней Греции/М.В. Алпатов. – М.: Искусство, 1987. – 222 с.

2. Бартенев И. А., Батажкова В. Н. Очерки истории архитектурных стилей/ И.А. Бартенев, В.Н. Батажкова. – М.: Изобразительное искусство, 1983. – С. 31 – 264 с.

3. Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции/Б.Р. Виппер. – М .: Искусство, 1972. – 417 с.

4. Колпинский Ю. Д. Искусство Древней Греции/Ю.Д. Колпинский. – М.: Искусство, 1961. – 78с.

5. Колпинский Ю.Д. Скульптура Древней Эллады/Ю.Д. Колпинский. – М.: Искусство, 1963. – 24 с.