ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ЭЛЛАДЫ

Искусство Древней Греции — одно из самых значительных явлений миро­вой художественной культуры. Погребённые Средневековьем древнегрече­ские руины открыли мастера эпохи Возрождения и дали высочайшую оцен­ку произведениям классической древности. Античность провозгласили непревзойдённой и совершенной. Она вдохновляла едва ли не всех великих художников — от Рафаэля и Микеланджело до Пикассо. В Древней Греции было создано совершенное по форме искус­ство. В то время как творения Египта, Шумера, Китая или Ассирии глубже выражали умонастроения и идеалы только этих конкрет­ных стран и народов, Эллада (Древняя Греция) вышла далеко за пределы национальных границ, создав искусство, понятное не только одним эллинам, но и всем другим народам. Как и поче­му им удалось этого достичь, навсегда останется тайной. Одна­ко красота и глубокий смысл эллинских творений продолжают пленять человечество на протяжении двух тысячелетий.

Искусство Древней Греции не явилось неизвестно откуда, оно выросло из крито-микенских корней (см. статью «Крито-микенское искусство»), создав на их основе новую художественную тра­дицию. Культурные достижения греческих городов во II тысячеле­тии до н. э. были переосмыслены в I тысячелетии до н. э. После так называемой эпохи «тёмных веков», которая длилась от заката Микенско­го мира вплоть до VIII в. до н. э., началось стремительное, мощное возро­ждение культуры. Это было время «греческого Возрождения», создавшее поч­ву для дальнейшего расцвета искусства. На пути своего развития это искусство миновало несколько основных фаз (стилей): *геометрику* (IX-VIII вв. до н. э.), *архаику* (VII—VI вв. до н. а), *классику,* которая делится на

раннюю (490—450 гг. до н. э), *высо­кую* (450—400 гг. до н. э.) и *позднюю* (400—323 гг. до н. э.). III—I вв. дон. э. заняты эпохой *эллинизма* — вре­менем после смерти Александра Ма­кедонского (323 г. до н. а), когда благодаря завоевательным походам великого полководца был впервые объединён пёстрый и разнородный мир — от Греции через Персию и Среднюю Азию до Индии. Тогда эл­линский стиль, в разных местностях принимая различные облики, рас­пространился на огромном про­странстве. Во II в. до н. э. Греция под­пала под владычество Римской республики и стала провинцией под названием Ахайя, но эллинское ис­кусство продолжило своё существо­вание уже на почве Рима, став самой блестящей составляющей в очень сложном и многонациональном ху­дожественном мире империи.

Юноша, черпающий вино из крате'ра. Краснофигурный кили'к. V в. до н. э. Лувр, Париж.

Пракситель. Эрот. IV в. до н. э. Римская копия.

* Античное искусство (от *лат.* antiquus — «древний») — искусство Древней Греции «Древнего Рима, а также стран и народов Древнего мира, культура которых развивалась в контакте с древнегреческой и древнеримской традицией.

Эллада - название Греции на греческом языке. Эллины — самоназвание греков.

Названия периодам в истории древнегреческого искусства дали современные историки.

 ВОТИВЫ

Все святилища, в том числе и дельфийское, были настоящими музеями под открытым небом. Эллинские города, выборные пра­вители Дельфийского союза, куда входили сильнейшие из них (Афины, Спарта, Аргос, Фокида и т. д.), и отдельные граждане пре­подносили им самые ценные дары — обычно по обету. Их назы­вают *воти'вами* (от *лат.* votivus — «посвященный богам»); памят­ники посвящались богу, если были обещаны ему в особой ситуации. Подобные вотивные предметы ставили вдоль священ­ной дороги и, очевидно, во всех доступных местах, поскольку древнегреческий писатель II в. н. э. Павсаний в своём произведе­нии «Описание Эллады» упоминал о семидесяти тысячах памят­ников, увезённых из Дельф одним только римским императором Нероном.

Все они — групповые и одиночные, конные и пешие, изобра­жавшие людей, животных и демонов, изготовленные из драгоцен­ных материалов (золота) и простые — не нарушали гармонии ком­плекса, а находились с ним в сложной смысловой и эстетической связи. Сейчас её трудно восстановить, потому что очень многое погибло. Однако уцелевшие вотивные предметы показывают, что среди них были удивительные, прекрасные работы.

В то время творил один из вели­чайших ваятелей V в. до н. э. Мирон. Им была создана знаменитая статуя метателя диска — «Дискобол», не со­хранившаяся до наших дней, но ре­конструированная благодаря рим­ским копиям. Она была бронзовой, как и большинство других статуй строгого стиля, что вполне соответ­ствовало духу времени.

«Дискобол» замечателен остро­умием замысла: он и стремительно движется, и одновременно неподви­жен. Мирон вообще любил изобра­жать человека в крайних ситуациях и даже изготовил статую воспетого в стихах бегуна Лада, умершего на самом финише. Отличительной чер­той этой статуи является не гармо­ничность сложной фигуры, а дис­пропорции, специально внесённые в неё с учётом оптических поправок: лицо юноши, если его рассматри­вать анфас (спереди), асимметрично-

Мирон.

Дискобол. V в. до н. э. Римская копия с бронзовой статуи. Национальный музей, Рим.

Мирон.

Афина (из композиции с двумя фигурами «Афина в споре с Марсием»), V в. до н. э. Мраморная римская копия. Либигхаус, Франкфурт-на-Майне.

*Бронзовое литьё появилось в Греции в VI в. до н. э, причём особенно отличились в нём мастера с острова Самос Ройк и Теодор. Они даже отливали в разных городах по половине одной и той же фигуры, а затем соединяли части без всяких зазоров.но, однако голова расположена в сильном наклоне, и в результате всех этих оптических эффектов у зрителя создаётся удивительно цель­ное восприятие лица. Такой же не­обычностью замысла отмечена его бронзовая скульптурная группа «Афина и Марсий», стоявшая на афинском Акрополе. Она была тоже в духе времени: богиня наказывала лесного бога Марсия, осмелившего­ся, нарушив запрет, найти и поднять сё тростниковую флейту. Инстру­мент этот изобрела сама Афина, но заметив, что игра на нём искажает прекрасные черты её лица, выброси­ла флейту, прокляв её и запретив к ней прикасаться.

ВЫСОКАЯ КЛАССИКА

К середине V в. до н. э. острота раннеклассического стиля постепенно изжила себя. Искусство Греции вступило в полосу расцвета. Повсю­ду после персидских разрушений отстраивали города, возводили хра­мы, общественные здания и святи­лища. В Афинах с 449 г. до н. э. пра­вил Перикл, высокообразованный человек, объединивший вокруг се­бя все лучшие умы Эллады: его друзьями были философ Анаксагор, художник Поликлет и скульптор Фидий. Заново отстроить афин­ский Акрополь, ансамбль которого сейчас считается красивейшим, вы­пало именно Фидию.

Афинский Акрополь стоял на вы­сокой отвесной скале, вздымающей­ся над городом. Акрополь был сре­доточием всех высших святынь афинян. При Перикле он был пе­реосознан как уникальный архи­тектурный комплекс. ***.***

*Атлетика всегда почита­лась в Греции. Подобно вои­нам, атлеты добивались по­беды в суровом бою. Победителям во Всеэллинских играх — не только Олимпийских, но и Пифийских (которые проходили в Дельфах), и Немейских, и Истмийских — города за­казывали для святилищ по­чётные памятники. Их воспе­вали поэты, о них слагали легенды. Атлеты казались об­разцом гармонической лич­ности, у которой великий дух живет в прекрасном теле.

Иктин и Калликрат.

Парфенон. Афинский Акрополь. V в. до н. э.

Если снаружи Парфенон украшали сцены жесто­ких сражений, в стиле которых ещё весомо звучал строгий стиль, то вну­тренний фриз изображал мирное событие — торжественное шествие афинян на празднике Великих Панафине'й (празднества в честь богини Афины; проходили один раз в четы­ре года; Малые Панафинеи — еже­годно). На Панафинеях везли на ко­рабле новое одеяние для Афины — пеплос. Этот дар был знаком её вос­кресения. Всеафинское шествие бы­ло представлено здесь в мерном, праздничном ритме: и знатные стар­цы с ветвями в руках, и девушки в новых хитонах и пеплосах, и му­зыканты, и жрецы, и всадники на вздыбленных, волнующихся конях.

Рельеф имел высоту всего один метр и был высечен уже на самом здании, но по гармоничности, сплавленности форм и красоте ритма он не имеет равных в мировом искусстве. Фронтоны храма были запол­нены скульптурой, прославившей эллинов на все времена; ваятели ра­ботали под наблюдением Фидия и по его программе. На западном фронтоне, обращённом к Пропиле­ям, был представлен миф о споре Афины с Посейдоном за обладание

Фидий и его ученики.

Богини с восточного фронтона Парфенона. V в. до н. э.

Битва кентавров с лапифами. Одна из метоп Парфенона. V в. до н. э. Афинский Акрополь.

Кресилай.

Перикл. V в. до н. э. Мраморная римская копия. Пергамон-музей, Берлин.

греческой областью Аттикой с Афи­нами. Афиняне, как известно, пред­почли богиню, даровавшую им оливковую рощу. Оба бога были изображены в центре на колесни­цах со вздыбленными конями. За ними сидели боги и герои Аттики, присутствовавшие во время спора Афины и Посейдона. Главный (вос­точный) фронтон представлял миф о рождении Афины из головы Зев­са в присутствии богов и богинь, но уже вселенского, мирового уровня. К сожалению, скульптуры Парфено­на были сильно повреждены в XVII в. н. э., когда в нём произошёл взрыв. Остатки уцелевших фигур, а также ряд плит фриза выломал в 1801 г. лорд Эльджин, благодаря которому они попали в Британ­ский музей.

Строгий стиль вплотную подошёл к портретному видению людей. В то время был создан один из редких па­мятников — портрет героя греко-персидских войн Фемистокла (со­хранился в плохой копии). Впрочем, и герои Мирона имеют индивидуаль­ные, неповторимые черты. Фидий же нивелирует всё особенное, мешаю­щее воплощению общего. Красивые овальные лица приобретают иде­альные черты: большие, с подчёркну­тыми веками глаза, выразительный рот, высокий, сливающийся с лини­ей носа лоб — то, что получило на­звание классического греческого профиля. Такое же стремление к об­щему происходит и в теле: формы, обладающие идеальными пропор­циями, наливаются силой и мощью и, сливаясь в единый сложный орга­низм, начинают звучать, как музыка. Эпоха классики, особенно *высокой* (450—400 гг. до н. э.), не терпела мо­делей с изъянами — в человеке всё должно быть совершенным. Даже на Перикла, блиставшего умом и красотой, а также благородством ду­ха, скульптор Кресилаи надел шлем, чтобы скрыть слегка удлинённую форму его черепа.

Скульптуры фронтонов Парфе­нона обладают удивительной, неви­данной ранее жизненной силой. Сохранились лишь фрагменты, но и они исполнены сверхчеловеческой красоты. Прекрасен лежащий в уг­лу Тезей, но не менее выразительна голова коня Селены. Многие ком­позиции Фидия были обрамлены фигурами Гелиоса, восходившего из вод Океана на своей колеснице, и Селены, погружавшейся в них. Это на языке мифа означало рас­свет. Так передать в искусстве вре­мя и пространство космоса мог только Фидий. Тела сидящих, полу­лежащих, откинувшихся назад бо­гинь с их прекрасными формами и невероятной элегантностью не име­ют равных. В их одеждах трепещет каждая складочка.

Внутри Парфенона стояла ко­лоссальная статуя Афины Парфенос работы Фидия. Она была из слоно­вой кости и золота на деревянном каркасе (такая техника называлась акролитной), причём золото со­ставляло неприкосновенный запас афинской казны. Статуя сохрани­лась лишь в римских копиях, среди которых наиболее достоверна мра­морная статуэтка из Варвакиона. Богиня представлена как средото­чие всех духовных сил Парфенона; она воплощает идеи и образы хра­ма. На пьедестале статуи изображе­на сцена рождения первой женщи­ны — Пандоры, перекликавшаяся с рождением Афины. На рёбрах её сандалий — битва греков с кентав­рами (которая изображена на юж­ном фризе храма), на гребне шле­ма — сфинкс и пегасы, на внешней стороне огромного щита — битва греков с амазонками (западная сте­на), на внутренней поверхности щита, полузакрытой свернувшейся фигурой змея, брат Фидия Панен написал сцену битвы богов с гиган­тами, вышитую на панафинейском пеплосе богини (восточный фриз). В руке Афина держала подпираемую массивной колонной двухметровую статую богини победы Ники.

Так удивительно сплавил Фидий весь образный смысл грандиозного святилища в единой фигуре. В тём­ном пространстве Парфенона ста­туя Афины, ограждённая двухъ­ярусной колоннадой, излучала магический свет, который гасился нежной синевой храмовых штор, служивших фоном для этой блиста­тельной статуи.

Воинственный образ Афины Фи­дий представил в другом материа­ле — бронзе. Эта огромная статуя стояла на акропольской площади. Речь идёт о знаменитой Афине Промахос (Путеводительницы в битвах), золочёный кончик копья которой был виден морякам, под­плывавшим к Аттике.

ПОЛИКЛЕТ

Младший современник Фидия, аргосский скульптор Поликле'т, прославился статуями атлетов. Учёные нашли в массе римских ко­пий веши, известные в описаниях древних авторов под названи­ями «Дорифор» и «Диадумен». Обе статуи, замечательные сво­ей совершенной пластической красотой, были отлиты из бронзы. Дорифор, представлявший, возможно, героя Троянской вой­ны Ахилла, показан спокойно стоящим. В то же время он кажет­ся шагающим: правая нога выдвинута вперёд, левая отставлена. На плече его копьё. Фигура героя не только могуча, но и отме­чена печатью особой, почти математической логики. При постро­ении её, как и при создании ордерных храмов, принимался во вни­мание модуль (т. е. мерка). Благодаря сложным расчётам все части тела и даже каждая деталь подчинялись единому принципу. Поликлету среди классических скульпторов в этом не было равных. Итог своим теоретическим изысканиям он подвёл в трактате «Ка­нон». В последние годы, уже после смерти Фидия, погибшего, оче­видно, по навету в конце 30-х гг. V в. до н. э., Поликлет стал вно­сить в свои образы ноту лиризма. Его Диадумен широко раскинул руки в пространстве, ритм движений более лёгкий, стремительный, текучий. Завязывая диадему вокруг головы, этот юноша — воз­можно, это был сам бог Аполлон — весь ушёл в своё занятие, замкнувшись в сфере самосозерцания.

Поликлет. Дорифор. V в. до н. э. Мраморная римская копия с утраченного бронзового оригинала.

Национальный музей, Неаполь.

ПОЗДНЯЯ КЛАССИКА

В 30-х гг. Эллада переживала поли­тический кризис: завязалась война Афин со Спартой, в которой Спар­та одержала верх; в конце десятиле­тия, во время мора, погиб Перикл. Всё это не могло не отразиться на искусстве, которое в поздней клас­сической фазе (400—323 гг. до н. э.) стало следовать двум основным на­правлениям. Традиция Фидия со­хранялась до гибели античного ми­ра под ударами варварских племён (IV в. н. э.). На её фоне наметился, с одной стороны, уход в патетическую героику, с другой — в индивидуаль­ный, возвышенно-лирический мир. Выразителями двух направлений были великие мастера IV в. до н. э. — паросец Ско'пас и афинянин Пракситель.

Скопас родился на острове Па­рос, прославленном месторожде­нием самого прекрасного, снежно-белого кристаллического мрамора. Духовно он тяготел к миру бурь и страстей — к «пафосу». Работал Скопас по заказам в разных уголках ми­ра, в том числе и в Малой Азии, где трудился над фризом со сценой битвы амазонок — амазономахии, предназначенном для Галикарнасского мавзолея. Мавзолей в Галикарнасе воздвигал при жизни для себя и жены Артемисии правитель Карии Мавсол. Это чудо света не сохрани­лось, но по предположениям, гроб­ница представляла собой много­ярусное прямоугольное сооружение с захоронением внизу, героически­ми фигурами в центральном объё­ме-храме и статуями Мавсола и Артемисии, стоящих на колеснице. Рельеф Скопаса изображал поедин­ки греков с амазонками, фигуры ко­торых были насыщены особым дра­матизмом.

Голова раненого воина из храма Афины Алеи в Тегее показывает Скопаса глубинным реформатором концепции Фидия. Под его резцом прежде прекрасная форма искажа­ется: страдание делает человека не­красивым, обезображивает его лицо.

Эрехтейон. Портик кариатид. Афинский Акрополь. V в. до н. э.

Галикарнасский мавзолей. Реконструкция.

Раньше греческая эстетика вообще исключала страдание. Например, греческая поэтесса Сафо (VII в. до н. э.) говорила: «Скорбь в доме лю­бителя муз неуместна». Бесстрастие считалось чертой хорошего тона. Поэт Архилох (VII в. до н. э.) пропо­ведовал: «Слишком в беде не горюй и не радуйся слишком ты в счастье. То и другое умей доблестно в серд­це носить».

И вот фундаментальный нравст­венный принцип древнегреческого искусства оказался нарушен. Красо­та уступает место боли, боль изме­няет облик человека, и из его груди

Амазономахия. Фриз Галикарнасского мавзолея. IV в. до н. э. Британский музей, Лондон.

вырывается стон. Пропорции лица искажены: голова становится почти кубической и сплюснутой. Такой выразительности образ скорби ещё не достигал.

Знаменитая «Вакханка» — не­большая статуэтка служительницы культа Диониса — представляет Скопаса мастером новых пластических решений. Полуобнажённая, в дикой пляске, фигура уже не стоит, не по­ворачивается, а вращается вокруг оси в стремительном, бурном движе­нии. Вакханка охвачена страстью — разрывает на части животное, в ко­тором видит воплощение бога. На глазах зрителя совершается крова­вый ритуал, который никогда преж­де в греческой скульптуре таким образом не изображался.

Тогда же товарищ Скопаса по работе над Галикарнасским мавзо­леем Леохар работал над статуей возносимого на небеса Ганимеда. Юноша, увлекаемый орлом в подне­бесную высь, в целом был предста­влен обычно, но у него под ногами отсутствовала опора, фигура была лишена собственной тектоники, и применительно к ней становился бессмысленным стиль Поликлета — равновесие сил в человеческом те­ле, при котором противоположные части (правая рука — левая нога, и наоборот) взаимно связаны.

Ему приписывают знаменитую статую «Аполлон Бельведерский». Воспетый выдающимся немецким историком искусства И. Винкельманом, бог идёт, рассыпая вокруг — направо и налево, вперёд и назад, вверх и вниз — ослепительные лучи своей божественной славы. Несом­ненно, этот памятник, ставший хре­стоматийным, принадлежит к луч­шим творениям эллинов.

Пракситель был мастером лири­ческих божественных образов. Со­хранилось много римских копий его работ: «Сатир, наливающий ви­но», «Отдыхающий сатир», «Апол­лон Сауроктон» (или «Аполлон, уби­вающий ящерицу»), «Эрот» и др. Наиболее известна его скульптура обнажённой Афродиты, сделанная по заказу острова Коса, но переку­пленная жителями острова Книд, которая получила название «Аф­родита Книдская». Пракситель впер­вые обнажил Афродиту: только ей одной позволялось демонстриро­вать свою красоту без одежд. Она будто только что вышла из воды, прикрываясь руками. Сохранивши­еся копии не передают красоту статуи богини, которая была изуми­тельна, судя по элегантности работ этого мастера. Пракситель свои фи­гуры, высеченные обычно в тёплом, нежно светящемся мраморе, отда­вал для подцветки Никию. Когда его спросили, какие статуи из своей ма­стерской он вынес бы первыми в случае пожара, Пракситель ответил: «Конечно, те, которые расписал Никий». Фигуры были мягко тонированы воском и оживлены лёгким цветом. Сейчас трудно вообразить их красоту

Скопас.

Вакханка. IV в. до н. э.

Государственная художественная коллекция, Дрезден.

Леохар.

Аполлон Бельведерский. IV в. до н. э. Римская копия. Ватиканский музей, Рим.

Пракситель.

Торс Афродиты Книдской. IV в. до н. э. Римская копия. Лувр, Париж.

К счастью, одна из работ велико­го мастера дошла до наших дней в подлиннике. Это «Гермес с младен­цем Дионисом». Группа была посвя­щена в храм Геры в Олимпии, где её и нашли при раскопках. Утрачены только ноги и кисть руки Гермеса, державшего виноградную гроздь. Гермес, несущий младенца на вос­питание нимфам, отдыхает в пути. Фигура бога сильно наклонена, но это не делает скульптуру некраси­вой. Она, напротив, овеяна атмо­сферой неги. Черты лица обозначе­ны не слишком резко, они словно плавятся под действием полуденно­го солнца. Веки больше не подчёр­киваются, и взгляд становится том­ным, как бы рассеянным. Часто Пракситель ищет для своих фигур дополнительную опору: стволы, пилоны или другие подпорки, как бы не надеясь на силу их собственной тектоники.

На рубеже греческой классики и эллинизма работал последний вели­кий ваятель — Лиси'пп, придвор­ный скульптор Александра Маке­донского. Как художник он был очень многогранен — создавал скульптурные группы (например, «Подвиги Геракла»), отдельные ста­туи и даже портреты, среди которых наиболее известен портрет самого Александра Македонского. Лисипп пробовал себя в разных жанрах, но более всего ему удавались изображе­ния атлетов.

Главная его работа — «Апоксиомен» — изображает юношу, счи­щающего с тела песок после состя­заний (греческие атлеты натирали своё тело маслом, к которому во время состязаний прилипал песок); она значительно отличается от творений поздней классики и, в ча­стности, от работ Поликлета. Поза атлета свободна и даже несколько развинчена, пропорции совсем иные — голова составляет не одну шестую часть от всей фигуры, как в «квадратном» каноне аргосца, а одну седьмую. Фигуры Лисиппа более стройные, естественные, подвиж­ные и независимые. Однако в них исчезает нечто очень важное: атлет уже не воспринимается героем, об­раз становится более принижен­ным, в то время как в высокой клас­сике он был восходящим: людей героизировали, героев обожествля­ли, а богов ставили на уровень вы­сшей духовной и природной силы.

Словно предчувствуя такой ко­нец, греческое искусство поздней классики создало особый жанр ме­мориальных стел. Искусство над­гробного рельефа, пресечённое гре­ко-персидскими войнами, ожило в Аттике лишь после Фидия. Чем даль­ше, тем больше оно набирало силу и в IV в. до н. э. создало целый ряд первоклассных творений. В погре­бения клали изумительные по тон­кости исполнения и выразитель­ности средств белофонные лекифы, на которых были изображены встречи живых с умершими в риту­альные дни. А над захоронениями ставили мраморные надгробия со всё более высоким рельефом, при­близившиеся вплотную к скульптур­ным телам, помещаемым в эдикулы (от *лат.* aedicula — «маленький храм») — ниши, обрамлённые дву­мя небольшими колоннами или пи­лястрами с антамблементом и фронтончиком над ними. Такое оформление делало их похожими на храм, в котором происходит во­ображаемая встреча живых и умер­ших. Их союз подчёркивают руко­пожатие и встреча взглядов.

В 1985 г. в России на полуостро­ве Тамань был найден один из та­ких рельефов, сделанный в Афинах и представляющий традиционную сцену встречи-прощания. Грече­ское слово «хайре» («здравствуй») означало вместе с тем «прощай». То же было и с латинским «vale» («вале»). Изображены два воина в полном вооружении и в коринф­ских шлемах: слева — пожилой, бородатый; справа — юный с едва пробивающимися бакенбардами и «скопасовским» типом лица. Инте­ресно, что голова бородатого вои на исполнена в традициях высокой классики и даже внешне напомина­ет «Перикла» скульптора Кресилая. Голова юноши — другого, более позднего стиля. Чувствуется, что фигура бородатого должна была олицетворять прошлое, историю. Это умерший. Юноша вопрошает его о том, что в мире ином, но спут­ник безмолвствует. Он отводит взгляд, разворачивается к зрителю: он выключен из реальных событий. Идея подобных рельефов проста: все умершие живут в памяти близ­ких, никто не покидает мир бес­следно. Заботиться о мёртвых, хра­нить память о них в народных преданиях — священный долг всех людей. Именно этим благородным правилом был продиктован жесто­кий обычай древних греков в V в. до н. э.: полководца, выигравшего войну, но оставившего сотовари­щей не погребёнными, казнили.

Пракситель.

Гермес с младенцем Дионисом. IV в. до н. э. Музей в Олимпии, Греция.

В 317 г. до н. э. правитель Афин Деметрий Фалерский издал закон, за­прещавший роскошь. Великолепные, полные мудрости и человечности рельефы сменились однообразным строем низких колонок, усеявших греческие кладбища. Истребление памяти, в какой бы форме оно ни происходило, было ещё одним зна­мением конца классического грече­ского искусства.

Тем не менее греческие художни­ки не переставали творить — уже не для собственных потребностей, а для новых богатых заказчиков. Они продолжали традицию, повлиявшую на искусство стран и народов на ог­ромном пространстве — от Рима до государств Средней Азии.

ИСКУССТВО ЭПОХИ ЭЛЛИНИЗМА

К концу IV в. до н. э. узость границ маленьких греческих городов-госу­дарств — полисов — ощущалась всё острее. Классический греческий мир, раздираемый внутренними войнами, практически изжил себя. Наступала новая эпоха: стирались границы, объединялись народы и культуры всей ойкумены (извест­ного обитаемого мира). Этому способствовали великие завоева­тельные походы выдающегося гре­ческого полководца — македон­ского царя Александра. Умерший совсем молодым (в двадцать восемь лет), Александр Македонский со своей армией покорил многие древние народы, дойдя вплоть до Индии и создав огромную империю.

После смерти Александра Ма­кедонского в 323 г. до н. э. колоссаль­ная монархия распалась на несколь­ко областей, которыми управляли сподвижники завоевателя — диадохи. К их числу принадлежали Сирия с центром в Антиохии на Оронте, Египет со столицей Александрией, Пергамское царство с центром в Пергаме. Сама Греция всё больше пустела и постепенно превраща­лась в провинцию: мастера находи­ли заказы при дворах новых пра­вителей. Однако она оставалась главным средоточием *эллинизма —* художественной системы воспри­ятия мира, запёчатлённой в твор­честве её великих мастеров. Искус­ство эпохи, наступившей после Александра Македонского, назвали эллинистическим, потому что мест­ные традиции и школы в каждой стране во многом подражали обще­признанному эллинскому стилю.

Были общие черты, роднившие искусство разных областей в IV— I вв. до н. э. Оно воплощало новую идею величия мира, объединённого на громадном пространстве эллин­ской культурой. Осуществлялись фантастические проекты: горы пре­вращались в города, создавались ис­полины вроде медного Колосса Ро­досского (бога солнца Гелиоса) в гавани острова Родос.

Стремление выйти за рамки че­ловеческого и прорваться в мир бо­гов — одна из характерных черт искусства той эпохи. Александр Ма­кедонский называл себя Новым Ге­раклом и Новым Дионисом, культ обожествлённых правителей и их жён был традиционно популярен на Востоке и в Египте.

Повсеместно строились и пыш­но расцветали города, которые уже не следовали живописному прин­ципу оформления старых акропо­лей. Новые города подчиняли мест­ность регулярной планировке: их прорезали прямые и широкие ули­цы; площади украшали храмы, би­блиотеки, здания общественного назначения. Одним из самых кра­сивых городов той поры был Пергам в Малой Азии (ныне Бергама в Турции). Главная святыня города — храм богини мудрости Афины имел весьма внушительный вид. Другие постройки прекрасно сочетались с уступами почти голой скалы и бы­ли рассчитаны на восприятие горо­да со стороны моря.

Всемирную известность Пергаму принёс его алтарь (II в. до н. э.). Тер­раса алтаря находилась почти на двадцать пять метров ниже прочих зданий и была видна со всех сторон. Оттуда открывался прекрасный вид на нижний город с храмом бога вра­чевания Асклепия, святилищем боги­ни Деметры и другими сооружени­ями. Новшество состояло в том, что алтарь был вынесен за пределы хра­мов и превращён в самостоятельное архитектурное сооружение. Его вы­строили на высоком цоколе в виде прямоугольной ограды, замыкавшей жертвенное место со всех сторон, кроме передней. Ко входу вела ши­рокая лестница, внутри алтарь был украшен рельефами на тему мифа о Телефе — сыне Геракла, который по­читался царями Пергама как их ро­доначальник.

Снаружи ограду алтаря опоя­сывал грандиозный фриз с изобра­жением мифологической битвы олимпийских богов с их соперника­ми-гигантами за верховную власть. Сплошное поле фриза с могучи­ми рельефными фигурами, тела ко­торых бугрятся мощными формами, обходило все стены ограды и под­нималось вдоль ступеней, по кото­рым шли участники ритуала. Гиган­ты, утратившие человекоподобные формы, наделены героическими торсами и змеиными хвостами — ведь они сыновья богини земли Геи. Сама она наполовину поднимается на поле, чтобы, ужаснувшись, уви­деть страшное побоище и гибель своих детей. Вот непреклонная Афи­на хватает за волосы гиганта Энкелада. Богиня охоты Артемида в со­провождении зверей преследует врага. Богиня ночи Нюкс и богиня призраков Геката, с тремя телами и шестью руками, вступают в сраже­ние с гигантами. Все божества под­нимаются на этот страшный и пос­ледний бой. Сцена исполнена огромного напряжения и не знает себе равных в античном искусстве. То, что в IV в. до н. э. лишь намеча­лось у Скопаса как ломка классиче­ской идеальной системы, здесь дос­тигает высшей точки. Искажённые болью лица, скорбные взгляды побе­ждённых, пронзительность муки — всё теперь показано с очевидно­стью. до Фидия тоже любило драматиче­ские темы, но там конфликты не доводились до жестокого конца. Бо­ги, как Афина у Мирона, лишь пре­дупреждали провинившихся о последствиях их непослушания. В эпоху же эллинизма они физически рас­правляются с врагом. Вся их огром­ная телесная энергия, великолепно переданная ваятелями, направлена на деяние кары. Скульпторы стали показывать, как казнят Марсия, под­нявшего, несмотря на запрет, флей­ту, чтобы выучиться на ней играть. Марсий вступил в музыкальное со­стязание с Аполлоном и потерпел поражение. Его вешают на дереве, и палач-скиф отвратительной наруж­ности точит нож, чтобы содрать с него, уже повешенного, кожу.

Известная скульптурная группа «Лаокоон» была создана греческими скульпторами уже в I в. до н. э. (или, возможно, даже в римское время, по­скольку её нашли в термах импера­тора Тита).

Группа «Лаокоон» рассчитана на восприятие анфас (спереди). Зритель видит сразу и бородатого троянско­го жреца Лаокоона, тщетно пытаю­щегося сорвать с себя змеиные путы, и двух его детей, один из которых уже погибает. Яд разлился по телу жреца снизу вверх: бедро омертвело, но руки и торс ещё продолжают бо­роться, а в лице запечатлелась смер­тельная боль. Несмотря на тяжесть ситуации, Лаокоон сохраняет благо­родство и величие. Работа исполне­на виртуозно. Анатомия человека передана с невиданной ранее тща­тельностью, доходящей почти до натурализма. Правда, фигуры сыно­вей не очень убедительны — греки всегда ценили красоту лишь зрелых людей; детей они изображали как уменьшенных взрослых.

Другим шедевром эллинистиче­ского искусства является скульптура богини победы — «Ника Самофра­кийская», созданная во II в. до н. э. Нисхождение божества в человече­ский мир представлялось в искус­стве и раньше (см. статью «Крито-микенское искусство»). Но «Ника» с острова Самофракия превосходит все ранее созданные творения. Боги­ня победы была представлена слета­ющей с постамента в форме кормы корабля

Маяк у входа в Александрийскую гавань на острове

Фарос. III в. до н. э. Считался одним из семи чудес света.

.

.

Полиевкт.

Демосфен. I в. до н. э. Мраморная копия.

*Рельефы Пергамского алтаря в 1878 г. обнаружил археолог Карл Гуманн и перевёз в Берлин, где алтарь был реконструирован и помещён в Пергамон-музее — отделе Государственных музеев в Берлине.

Битва богов и гигантов. Фрагмент фриза алтаря Зевса в Пергаме. II в. до н. э.

Пергамон-музей, Берлин.

Но «Ника» с острова Самофракия превосходит все ранее созданные творения. Боги­ня победы была представлена слета­ющей с постамента в форме кормы корабля. Её прекрасное мощное те­ло облегают намокшие одежды; вин­тообразный поворот, широко при­менявшийся со времён Скопаса, как бы прорезает воздух, наполненный брызгами солёного моря. Могучие крылья Ники тяжело трепещут за спиной, каждое перо на них показа­но отдельно. Образ стоит на грани «натурального», но в то же время ос­таётся величавым и поэтичным.

Воплощавшаяся в искусстве идея грандиозности мира и происходив­ших в нём катаклизмов — лишь одна сторона эллинизма. Другой стороной был уход в личный духов­ный мир. Появились камерные обра­зы, главным содержанием которых стала духовная жизнь. Одним из лучших памятников такого рода яв­ляется знаменитая «Венера Милосская» — статуя богини Афродиты *(лат.* Venus — «Венера»), найденная на острове Мелос (ныне Милос). Богиня изображена полуобнажён­ной, так что одеяние, закутывая но­ги и низ торса, является постамен­том для открытых рук, которые были показаны в движении. Возмож­но, в одной из них Афродита держа­ла яблоко. В эпоху эллинизма она, несомненно, была одной из люби­мых богинь. Её представляли то ко­кетливой, то задумчивой, то шалов­ливой. Афродита с острова Мелос строга и сдержанна. У неё простая причёска с прямым пробором, лицо и фигура представлены довольно обобщённо. Вероятно, она стояла на высоком постаменте и смотрела на зрителя сверху вниз. Взгляд Афроди­ты ниспосылает покой.

Об интересе к духовному миру человека говорят портретные ста­туи, которые появились уже в IV в. до н. э. Однако теперь, менее ско­ванные классической традицией, они стали более выразительными. Особенно выделяются портретные головы эллинистических правите­лей, часто показанные в необычных ситуациях и в некоторых случаях отличавшиеся подлинным психоло­гизмом. К ним можно причислить портрет Евтидема Бактрийского. Отсутствие нарочитости и идеаль­ности, а также глубина образа — новое слово в портрете. И всё же са­мые замечательные портреты — это статуи греческих философов, среди которых первое место по праву принадлежит фигуре Демосфена работы скульптора Полиевкта (III в. до н. э.). Демосфен стоит, бессиль­но соединив кисти рук и склонив голову. Его полуобнажённая фигура искусно выполнена мастером. Геро­ика, прежде свойственная грече­ским портретам, отсутствует. Персо­наж не молод, не красив — он просто исполнен достоинства. В его позе — отрешённость, горечь поражения в жизненной борьбе и безысходность. Однако сохраняет­ся «благородная простота и тихое величие» — качество, присущее, со­гласно И. Винкельману, всем эл­линским творениям.

Агесандр, Афинодор, Полидор.

Лаокоон и его сыновья. I в. до н. э. Римская копия. Ватиканский музей, Рим.

*Лаокоо'н — троянский жрец, который пытался спасти Трою вопреки воле богов. Однажды троянцы увидели, что ахейцы, осаждавшие их город, ушли, оставив лишь огромного деревянного коня. Лаокоон предупредил сограждан, что в город его нельзя вводить: в нём сидели ахейские лазутчики. Он даже проткнул бок копя копьём, чуть не задев голову сидевшего внутри воина. Боги наслали по морю двух огромных змей. Они смертельно ужалили Лаокоона и задушили его сыновей.

Венера Милосская. II в. до н. э. Лувр, Париж.

Портреты философов знаменуют отход от классической системы, приверженной к героическим иде­алам, когда было принято изобра­жать только «прекрасных и доб­лестных» граждан. Мир стареет, стареет и культура, чувствуется, что эпоха эллинизма — это «осень» все­го древнегреческого мира. Тогда любили изображать то некрасивую натуру: жутких, морщинистых (но обнажённых!) старых рыбаков или пьяных старух, то впадали в слаща­вость, показывая женщин с том­ным выражением глаз и пухленьки­ми губками. А иногда смешивали жанры, включая в игру фантазии прекрасных обнажённых богинь и старых рогатых сатиров. В Афин­ском музее хранится любопытная скульптурная группа «Афродита и Пан» (около 100 г. *до* н. э.). Козло­ногий бог Пан, сын Гермеса, пы­тается ухаживать за прекрасной богиней. Шалун Эрот, бог любви, представленный в полёте, хватает его за рога, предупреждая о том, что он забыл меру. Однако Афродита и сама отбивается от уродливого по­клонника, замахиваясь на него сан­далией. Такие произведения уже стоят на грани жанрового искусст­ва — сюжетных композиций, темы которых основаны на впечатлени­ях обыденной жизни.

Афродита. III в. до н. э. Римская копия. Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Гражданские, философские и религиозные проблемы уже давно переста­ли волновать многих. Отходившие от полисной жизни люди имели кредо — живи незаметно. Постепенно древность III—I вв. до н. э. вживалась в новую среду. Побеждённая Римом ойкумена входила в новый, последний этап сво­его античного развития — в рамках древнеримской культуры.

