

Глава 4

СКУЛЬПТУРА, ЖИВОПИСЬ И ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА

Римские города украшали мастера изобразительного искусства: скульпторы и живописцы, произведения которых отличались монументальностью и реалистичностью изображения. На скульптуру спрос в Риме был огромный, но среди различных скульптурных жанров наибольшее развитие получили исторический рельеф и портретный бюст.

Из всех видов рельефов римляне отдавали предпочтение повествовательному историческому рельефу, стремясь художественно запечатлеть все, что связано с их историей, которую они уже тогда считали великой. Развитию искусства рельефа способствовало и создание разнообразных типов архитектурных зданий и сооружений, требующих скульптурных украшений. Это алтари, гробницы, храмы, триумфальные арки и колонны. Прекрасным примером римского исторического рельефа служит рельефная лента триумфальной колонны Траяна - выдающегося администратора, талантливого полководца, умного и сдержанного правителя. Эти рельефы, точно и конкретно повествующие о войне римлян с племенем даков, являются драгоценным источником наших представлений о жизни и культуре, своеобразной скульптурной энциклопедией костюмов и военного быта Древнего Рима.

В области круглой скульптуры римляне многому научились у своих соседей - греков и этрусков. Римские скульпторы ввозили и копировали греческие образцы, многие из которых известны нам благодаря римским копиям и вариантам. Но если греки создавали обобщенный образ всеобщие развитого прекрасного человека, то римский скульптор обращал внимание на характер человека, его внутренний мир, показывая римского гражданина таким, какой он есть, не стыдясь возраста и морщин, видя ценность и неповторимость конкретной личности.



1 - Портрет старого римлянина Мрамор. 80-70 гг. до н.э.
2 - Фрагмент рельефа колонны Траяна.

На площадях Древнего Рима стояло множество статуй: бронзовых и мраморных, пеших и конных. По словам одного из древних писателей, в стенах Рима жил еще один народ, состоящий из статуй. Такому развитию искусства скульптуры способствовал 1. обычай увековечивать политических и военных деятелей, воздвигая им статуи в общественных местах. Эти памятники скульптуры республиканской поры походили на отлитую из бронзы две тысячи лет назад статую так называемого «Оратора» - *Авля Метелла в тоге*. Тогу могли носить только полноправные граждане Рима, называемые *тогатус*. Поза тогатуса проста и конкретна, некрасивое лицо спокойно и уверенно.

Статуи императорской эпохи несли в себе другой настрой. Внучатый племянник Юлия Цезаря *Октавиан*, ставший первым императором Рима и получивший титул Август (что означало «священный»), изображен в величественной позе. И хотя в этом официальном портрете черты лица и одежда переданы по-римски правдиво и точно, облику Октавиана придан божественный, идеализированный вид героя. Это уже не тот оратор республиканского Рима, он сознает свое величие и свою историческую миссию. Изображение у ног Октавиана сидящего на дельфине крылатого Амура - это намек на божественность императорской власти, так как род Юлиев происходил от Юла - сына Энея, а Эней был сыном троянца Анхиза и богини Венеры.

В Древнем Риме было около 22 конных монументов, но дошел до нас лишь один - *бронзовый конный монумент Марку Аврелию*, установленный в XVI в. на Капитолийской площади. А сохранился он потому, что в эпоху средневековья его приняли за статую императора Константина, при котором в 313 г. христианство стало государственной религией Римской империи. Именно эта статуя послужила образцом для конных монументов разных времен и стран. Перед нами император, которого называли философом на троне, хотя он провел большую часть жизни в седле. Он был одним из любимых мыслителей Льва Толстого. В сочинении «Наедине с собой» Марк Аврелий писал: *«Время человеческой жизни - миг; ее сущность - вечное течение; ощущение смутно, строение всего тела бrenно; душа неустойчива, судьба загадочна; слава недостоверна».* Это настроение ухода во внутренний мир ощущается и в самой фигуре лишенного доспехов императора.



Статуя оратора. Бронза. Около 100 г. до н. э.



Конная статуя императора Марка Аврелия. Около 170 г. до н. э.

Если греки были мастерами статуарной пластики, то римляне создали реалистический индивидуальный скульптурный портрет, ставший истинно римским культурным завоеванием. Выполняя портреты выдающихся людей, они уделяли особое место лицу, передавая не только внешнее сходство, но и раскрывая характер человека, вполне соответствующий фактам его биографии и духу эпохи, в которой он жил.

Развитие римского скульптурного портрета связано с заимствованным у этрусков религиозным обычаем чтить память предков и снимать с лица умершего гипсовую или восковую маску, которую потом переводили в мрамор. Эти маски предков - точные натуралистические портреты - несли во время похоронной процессии и хранили в главном помещении дома, доказывая знатность и древность рода хозяина дома. *Статуя пожилого римлянина с бюстами предков*, находящаяся в Капитолийском музее, напоминает нам об этом обычае.

По римским скульптурным портретам-биографиям можно изучать историю республиканского и императорского Рима, *«вся история римского падения выражена тут бровями, лбами, губами»* (Герцен). Перед нами портрет известного полководца, который жил в кровавый период смены политической системы Древнего Рима от республики к империи. Его звали *Гней Помпей*. О нем говорили: *«Он был честен на слова, но лжив душой»*. Но римский скульптор с беспощадной правдивостью и оттенком иронии и насмешки показывает внешний облик этого, видимо, недалекого, ограниченного человека: заплывшие сонные глазки, отвисший подбородок, небрежную прическу.

Помпей проиграл схватку за власть, ведь его противником был истинно великий римлянин, человек аристократического происхождения и незаурядных способностей, умный, ловкий, расчетливый и дальновидный политик - *Гай Юлий Цезарь*. В портрете этого человека с высоким лбом, зоркими глазами и сжатым ртом мастер сумел передать решимость и железную волю человека, который мечтал превзойти славу Александра Македонского и которому принадлежали крылатые выражения: *«Жребий брошен»*, *«Пришел, увидел, победил»*. Возглавив свои легионы, Цезарь начал борьбу за единовластие, и в 49 г. до н. э. он стал фактически монархом.

После убийства заговорщиками в 44 г. до н. э. Цезаря властителем могучей державы провозглашается его родственник *Октавиан*, который в 19 лет становится его наследником, а в 36 лет - владыкой могучей империи. Сорок лет правления «божественного Августа» называют «золотым веком» Рима. Древнеримский историк Светоний писал: *«Рим он так украсил, что по праву мог гордиться, что принял Рим кирпичным, а оставляет мраморным»*.

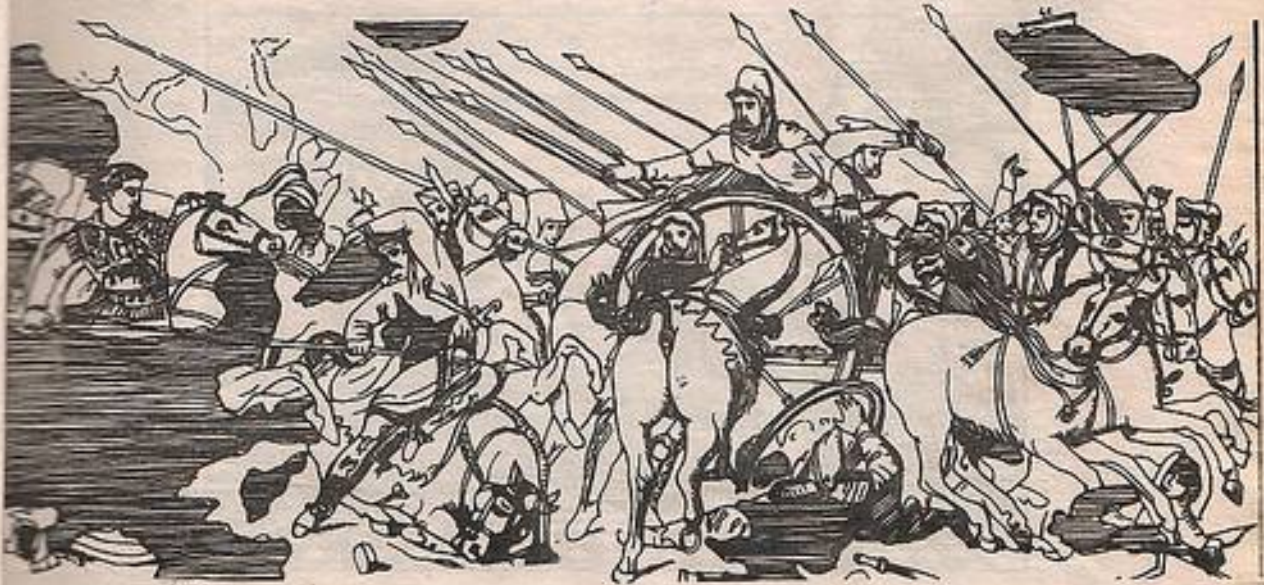


1-Статуя римлянина с бюстами предков; 2-Портрет Помпея; 3 - Бюст Юлия Цезаря;

*Видео
Ольга Тулушева. Римск скульп портр*

О древнеримской **живописи** по сравнению с архитектурой и скульптурой мы знаем довольно мало. В основном это произведения монументальной живописи: **стенная роспись** и **мозаики**, найденные при раскопках центральной части Рима и городов Помпеи и Геркуланум, погибших во время извержения вулкана Везувия в 79 г. н. э. Особенно велико значение Помпей для изучения античной живописи.

Римляне придавали большое значение убранству своих домов. Особую популярность в Древнем Риме приобрели **мозаики** - картины, составленные из крохотных кусочков камня. На небольшие участки поверхности наносилась влажная штукатурка, а в нее вдавливались отдельные камешки. Поначалу были широко распространены черно-белые композиции с геометрическим орнаментом. Позже мозаикой набирались целые картины. Один из шедевров среди мозаик - картина в богатом помпейском доме **«Битва Александра Македонского с Дарием при Иссе»**.



Стены домов украшались **фресками** - росписью по сырой штукатурке. Краски готовили из минеральных веществ, а красители получали из растений и животных. Во фресковых росписях Помпей можно увидеть изображения животных и птиц, различных предметов быта, появляются и портретные образы. Во многих сохранившихся портретах, часто вписанных в круг (тондо), римляне изображены задумавшимися или в момент поэтического вдохновения, как, например, **живописный портрет поэтессы Санфо**.



Мозаика из Помпей «Битва Александра Македонского».
Фреска из Помпей. Поэтесса.

Стили настенной живописи

В конце XIX в. установили деление стеновых росписей на четыре стиля.

Первый стиль - инкрустационный, имитировал кладку стены из мрамора и был плоскостным. Этот стиль хорошо представлен в доме Фавна в Помпеях.

Второй стиль - архитектурный, создавал иллюзию реального трехмерного пространства. Роспись стен в виде архитектурных декораций: колонн, пилястр, карнизов, как бы раздвигала пространство помещения. Часто на фоне архитектуры изображался пейзаж - горы, моря, равнины. Лучшим примером этого стиля служат фрески «*Виллы мистерий*» в Помпеях, посвященные мистическому культу Диониса (мистерии).

Третий стиль - канделябрный, подчеркивал плоскость стены, украшенной лишь тонким орнаментом (часто с египетскими мотивами) и тонкими колоннами, похожими на металлические канделябры. Между этими колоннами помещались картины мифологического содержания и портреты хозяев дома.

Четвертый стиль имеет характер фантастических архитектурных композиций.



Наряду с монументальной стеной живописью существовала станковая портретная живопись, которая, по словам Плиния, была очень популярна в Древнем Риме. Но до нас дошли лишь найденные в *Фаюмском оазисе* в Египте *погребальные портреты*, выполненные на деревянной доске в *технике энкаустики* - живописи горячими восковыми красками. Уникальные памятники этих ранних живописных портретов находятся в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве и в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

1 - Помпеи. Фреска «Сцены из мистерий дionисийского культа».

Интерьеры римских общественных и жилых зданий украшались не только произведениями скульптуры и живописи. Больших успехов достигли мастера Рима и его провинций в области **прикладного искусства**: *глиптики* - искусства резьбы по драгоценным и полудрагоценным камням; *торевтики* - искусства рельефной обработки металла; искусства *чеканки монет и керамики*. >

Богатейшей коллекцией произведений глиптики - античных гемм, служивших амулетами, печатями, женскими украшениями - обладает Государственный Эрмитаж. Гемма с врезным изображением называется *инталия*, а с выпуклым рельефным изображением - *камея*. Родиной камей считается Александрия в Египте. Именно там была создана в III в. до н. э. одна из самых известных и крупных античных гемм - «*Камень Гонзаго*», изображающая Птолемея II и его жену Арсиною. Поддаваясь обаянию греческих камей и сохраняя следы эллинистических традиций, римские мастера все же не теряют своей индивидуальности и сохраняют лаконичность и строгость стиля.



- Геракл у Омфалы. Камень. *Оникс*. I в. до н. э.

Вопросы и задания:

1. Какой древний обычай способствовал развитию искусства римского скульптурного портрета?

2. Какие жанры скульптуры были популярны в Древнем Риме?

3. Чем отличалась римская скульптура от греческой?

4. Как древние римляне украшали интерьер своих домов?

5. На какие стили принято делить настенные росписи Помпей?

6. В какой технике были выполнены фаюмские портреты?

7. В каких отечественных музеях можно увидеть фаюмские портреты?
