Лекція №4

Тема: МИСТЕЦТВО СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

Стародавній Рим, історія якого охоплює більше 12 століть, залишив людству багату культурно-художню спадщину. В поезії – це безсмертні твори Вергілія, Горація, Овідія, в історії – праці Корнелія Тацита і Тіта Лівія; у філософії – матеріалістичні погляди Лукреція; в ораторському мистецтві – промови Ціцерона. Важко переоцінити значення римського права для всієї наступної історії юридичної думки Європи, а латинська мова стала родоначальницею цілої сім’ї сучасних романських мов, куди входять італійська, французька, іспанська, румунська та інші мови. Стародавній Рим вніс чудовий вклад в скарбницю світового мистецтва. Його видатні досягнення – грандіозні пам’ятники архітектури: чудові дороги, вимощені кам’яними плитами, які з’єднували Рим з найвіддаленішими містами обширної імперії, гігантські акведуки-водопроводи, величні храми, видовищні і меморіальні споруди. Художня культура органічно втілила все краще, що створили цивілізації Стародавнього Сходу і античного Середземномор’я, і в той же час зберегла неповторну оригінальність і своєрідність. Багато Рим успадкував від своїх попередників, але особливу роль зіграли творчі традиції етрусків, одного з найбільш розвинутих народів Стародавньої Італії та культура Стародавньої Греції. З легендами про заснування міста пов’язаний ранній пам’ятник римської скульптури – бронзова статуя вовчиці, яку стали називати “Капіталійською” від назви пагорба, де вона стояла (відлили на поч. 5 ст. до н.е.). Образ вовчиці став символом всієї історії Стародавнього Риму. В 5-1 ст. до н.е., в період існування Римської республіки, її легіони завоювали міста етрусків і грецькі колонії, Карфаген, Єгипет та ін. За 5 століть Рим з маленького, нічим не визначного містечка, розміщеного на 7 пагорбах за течією Тибру, перетворився на столицю величезної імперії.

Періоди:

Царський 8 - 6 ст. до н.е.

Республіканський 5 - 1 ст. до н.е.

Імператорський 1 ст. до н.е. – 5 ст. н.е.

Архітектура. На формування архітектури визначальний вплив справили **2 фактори:** наявність місцевих, в основному **етруських, традицій** і **вплив грецької архітектури**. Основне, що внесли в архітектуру Риму *етруски – це склепінчасті конструкції.* *Від греків в Рим перейшла архітравно-балкова система і її ордерне вираження. Грецькі ордери – дорійський, іонійський і коринфський – були сприйняті і отримали 2 нові модифікації – ордери тосканський та композитний.*

[Описание: https://1.bp.blogspot.com/-T4gCTRUPwGo/VNu9XV97beI/AAAAAAAAASs/4KYNXa0BqWs/s1600/order%2B1.jpg](https://1.bp.blogspot.com/-T4gCTRUPwGo/VNu9XV97beI/AAAAAAAAASs/4KYNXa0BqWs/s1600/order+1.jpg)
а) дорійський, б) тосканський, в) іонійський, г) коринфський, д) композитний

Крім ордерів в Римі виникла і застосовувалась система, яка включала два протилежні конструктивні принципи – балкової і склепінчастої конструкції – ордерна аркада або римська архітектурна ячейка.

Римляни винайшли і широко використовували римський бетон, арку, склепіння, купол.

[](https://1.bp.blogspot.com/-9q7bWjdnFU4/X3BzSXEqjXI/AAAAAAAAV9M/Urx6z9AdgC4Et1UeLiMGv8JwC--Q6LEXACLcBGAsYHQ/s960/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B45.JPG)

[](https://1.bp.blogspot.com/-TjEZfqY90us/X3BzbJYLbHI/AAAAAAAAV9Q/SA8GeFGkzp4EnSoXIH2-7_h4oSc3UTEqgCLcBGAsYHQ/s960/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B46.JPG)

Значна частина пам’ятників зосереджена в Римі. Він заснований у 8 ст. до н.е., розміщений на пагорбах, головними з яких є Капітолій, Палатін, Квірінал. Між цими трьома пагорбами виникла центральна **римська площа – форум,** як місце для торгівлі і зборів. Найбільш складний і цікавий форум імператора Траяна побудований на початку 2 ст. н.е. На ньому знаходиться колона Траяна, висота 38 м, складається з 17 мармурових блоків, увінчана 8 м статуєю. Всередині вона мала гвинтову драбину, а ззовні була облицьована плитами мармуру з висіченим рельєфом, який відтворює найважливіші епізоди війн Траяна.

[Описание: https://3.bp.blogspot.com/-U8b40ZzHAmw/VNu-y-RwfaI/AAAAAAAAAS4/TchujRhLomI/s1600/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC.jpg](https://3.bp.blogspot.com/-U8b40ZzHAmw/VNu-y-RwfaI/AAAAAAAAAS4/TchujRhLomI/s1600/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC.jpg)
Римський форум

В межах форумів знаходилась *велика кількість храмів.* Вони різні за розмірами, формами і включенням в оточуюче середовище, вони мають особливості, які дозволяють одразу відрізняти давньоримські храми від грецьких. Всі вони *поставлені на подіуми – площадки типу п’єдесталів, зі сходами тільки з передньої сторони. В передній частині храмів – глибокі передні портики. Бічні фасади або прикриті колонами або оброблені півколонами, таким чином храми фактично були псевдопериптерами*. Більшість їх вирішено в коринфському ордері.

[](https://4.bp.blogspot.com/-lqw3QzyE-pk/VNu_Ono_HpI/AAAAAAAAATA/y4NGgqfUkBc/s1600/hram.jpg)

Вершиною римської архітектури періоду розквіту є **Пантеон – храм усіх богів (2 ст. н.е.)** Це грандіозний круглий храм, перекритий сферичною чашею купола діаметром майже 43 м. Циліндричний об’єм складений суцільною кладкою, без проміжків, вхід – портик. При будівництві використано цегляно-бетонні конструкції. Інтер’єр оброблений поліхромним мармуром.

[](https://3.bp.blogspot.com/-ubYWxNx3yyg/VNu_ciVa09I/AAAAAAAAATI/6UlMFFnfpcU/s1600/panteon+3.jpg)

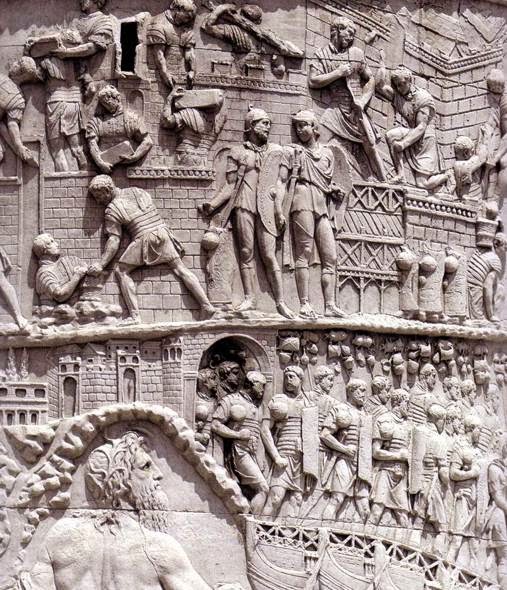
[Описание: https://1.bp.blogspot.com/-c-9ibOQUKOA/VNu_fO-2MYI/AAAAAAAAATQ/omApXQbvksM/s1600/pantheon-section%2B1.jpg](https://1.bp.blogspot.com/-c-9ibOQUKOA/VNu_fO-2MYI/AAAAAAAAATQ/omApXQbvksM/s1600/pantheon-section+1.jpg)
Пантеон (2 ст.) Ще один вид римських споруд – **терми**, які представляють собою складне поєднання корпусів і приміщень, пов’язаних зі спортом і гігієною. В термах знаходились приміщення для занять спортом, зали для відпочинку, бесід і виступів ораторів. Найбільшими були терми Каракали і Діоклетіана. [Описание: https://4.bp.blogspot.com/-MgdlYwcl4aM/VNvAKkKhgwI/AAAAAAAAATY/-cotXtDm6Uw/s1600/termu.jpg](https://4.bp.blogspot.com/-MgdlYwcl4aM/VNvAKkKhgwI/AAAAAAAAATY/-cotXtDm6Uw/s1600/termu.jpg) [Описание: https://3.bp.blogspot.com/-ndV9F2XYQAM/VNvAN4j2ZuI/AAAAAAAAATg/ERb2SWrpQqc/s1600/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8.jpg](https://3.bp.blogspot.com/-ndV9F2XYQAM/VNvAN4j2ZuI/AAAAAAAAATg/ERb2SWrpQqc/s1600/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8.jpg) Терми були пов’язані з вживанням великої кількості води, а тому сюди підводились спеціальні відгалуження водопроводу – акведука. **Акведуки** – перекинуті через русла рік, вони представляли дивовижну картину суцільної ажурної аркади – одно -, дво-, триярусної. [Описание: https://1.bp.blogspot.com/-N2wYzQFn4Og/VNvAbSEwTOI/AAAAAAAAATo/AlSL_BAgXe4/s1600/akvedyk%2B1.jpg](https://1.bp.blogspot.com/-N2wYzQFn4Og/VNvAbSEwTOI/AAAAAAAAATo/AlSL_BAgXe4/s1600/akvedyk+1.jpg) Серед громадських споруд велику групу складають видовищні будівлі. Римські театри, були подібні до грецьких, але на відміну від грецьких будувались і на горизонтальних ділянках, підйом місць для глядачів здійснювався застосуванням спеціальних опорних конструкцій. **Специфічними римськими спорудами були амфітеатри. Найбільшим з них був Колізей** в Римі, побудований в 1 ст. н.е. Він представляє собою овальну чашу, в центрі – арена, оточена місцями для глядачів (56 тис.) Колізей має 4 яруси, з’єднані кільцевими коридорами. В першому ярусі застосовано тосканський ордер, в другому – іонійський, в третьому – коринфський, четвертий оздоблений пілястрами коринфського ордера. [Описание: https://4.bp.blogspot.com/-uVevji77NB4/VNvArDw1yuI/AAAAAAAAATw/6Rh86MSV1lo/s1600/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B5%D0%B9%2B1.jpg](https://4.bp.blogspot.com/-uVevji77NB4/VNvArDw1yuI/AAAAAAAAATw/6Rh86MSV1lo/s1600/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B5%D0%B9+1.jpg) [Описание: https://1.bp.blogspot.com/-LDzfdafvvGQ/VNvAtq3HppI/AAAAAAAAAT4/yR0aWR64XxM/s1600/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B5%D0%B9%2B%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80.jpg](https://1.bp.blogspot.com/-LDzfdafvvGQ/VNvAtq3HppI/AAAAAAAAAT4/yR0aWR64XxM/s1600/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80.jpg) Мармурова **арка імператора Тіта** побудована біля римського Форуму у 1 ст. н.е., на честь перемоги його над Палестиною. Арка прикрашена меморіальним написом, служила постаментом для бронзової скульптурної групи імператора та богині перемоги Вікторії на колісниці, запряженій четвіркою коней. [Описание: https://2.bp.blogspot.com/-Va-UDAoOuq4/VNvBRy4kRlI/AAAAAAAAAUE/kI_gCdm5q9A/s1600/arka%2BTitus.jpg](https://2.bp.blogspot.com/-Va-UDAoOuq4/VNvBRy4kRlI/AAAAAAAAAUE/kI_gCdm5q9A/s1600/arka+Titus.jpg) **Скульптура:** провідну роль в римській скульптурі займав портрет. Як самостійне явище він існував з 1 ст. до н.е. На відміну від грецьких майстрів римляни вивчали обличчя конкретних людей з їхніми неповторними рисами. В портретному жанрі найяскравіше проявився самобутній реалізм, спостережливість, вміння узагальнити. Зародження портрета пов’язане з давнім заупокійним культом знімання маски з обличчя померлого. Люди, втілені в портретах, стримані, серйозні. У стилі портрета відбувалась еволюція. [Описание: https://3.bp.blogspot.com/-j3ys2BwAGaY/VNvBryPSQUI/AAAAAAAAAUM/8cS9mt1nxeE/s1600/Brut.jpg](https://3.bp.blogspot.com/-j3ys2BwAGaY/VNvBryPSQUI/AAAAAAAAAUM/8cS9mt1nxeE/s1600/Brut.jpg) Портрет республіканської епохи (5-1 ст. до н.е.) при документальній точності відтворює спрощені форми, різкі лінії, моделювання сухе. Образи суворі, сповнені сили – „**Брут**”. Портрет в епоху імперії (1 ст. до н.е. – 5 ст. н.е.) – виник новий напрям під впливом грецького мистецтва. Змінився характер образу: в ньому відобразився ідеал суворої класичної краси. З’являються парадні, величні і стримані портрети. З’являються портрети на повен зріст: ефектні і помпезні. Разом з тим, створюються надзвичайно життєві портрети. Серед портретованих з’являються представники середнього класу. Застосовують нові художні прийоми. Художники досягли пластичної виразності форм. Характеристики моделі багатогранні, узагальнені – „Портрет Нерона”, „Портрет римлянки”. [Описание: https://2.bp.blogspot.com/-eLxQoDakeYI/VNvB_AlQ8RI/AAAAAAAAAUU/VknvIWoCFg8/s1600/neron.jpeg](https://2.bp.blogspot.com/-eLxQoDakeYI/VNvB_AlQ8RI/AAAAAAAAAUU/VknvIWoCFg8/s1600/neron.jpeg) [Описание: https://3.bp.blogspot.com/-becH3mQfyQc/VNvCB5ycULI/AAAAAAAAAUc/wiAdMcEQWyc/s1600/portret%2Brumlianku.jpg](https://3.bp.blogspot.com/-becH3mQfyQc/VNvCB5ycULI/AAAAAAAAAUc/wiAdMcEQWyc/s1600/portret+rumlianku.jpg) ІІІ ст. – епоха розквіту портрету. Він звільнився від традиційних ідеалів і показував суть портретованого. Портретні образи різноманітні: в них схоплено вираз обличчя. Пізній період розвитку портрета відзначений зовнішнім огрубінням і підвищеною духовною експресією. За силою вираження характеру ці твори являють собою одну з вершин портретного мистецтва.

[Описание: https://1.bp.blogspot.com/-lRy_Izyly4s/VNvCXJr5nUI/AAAAAAAAAUk/X7fIQbH_b9U/s1600/avgyst.jpeg](https://1.bp.blogspot.com/-lRy_Izyly4s/VNvCXJr5nUI/AAAAAAAAAUk/X7fIQbH_b9U/s1600/avgyst.jpeg)
Статуя Октавіана Августа

[Описание: https://1.bp.blogspot.com/-Bfi9ydIXtH8/VNvCaf-7dBI/AAAAAAAAAUs/vbN-fZU19Ug/s1600/Mark%2BAvreli.jpg](https://1.bp.blogspot.com/-Bfi9ydIXtH8/VNvCaf-7dBI/AAAAAAAAAUs/vbN-fZU19Ug/s1600/Mark+Avreli.jpg)
Статуя імператора Марка Аврелія

Для римського *рельєфу* характерна розповідність. Унікальним прикладом є рельєфний історичний фриз, який огортає колону Траяна. Цей фриз відтворює найважливіші епізоди двох війн Траяна з даками. В цих сценах показані 2500 різноманітних фігур і серед них 90 разів повторюється зображення самого Траяна. Довжина фризу 200 м.

[](https://2.bp.blogspot.com/-erCb-fC4UrU/VNvDSvMK0AI/AAAAAAAAAU4/Pu8_4K0BnPw/s1600/kolona+Trajan.JPG)

[](https://1.bp.blogspot.com/-QFIO7Nnvn3c/VNvDVieYNPI/AAAAAAAAAVA/n6sVkoYD5AU/s1600/kolona+Trajan+2.jpg.jpeg)

[](https://2.bp.blogspot.com/-EPf1hjLCsWc/VNvDX-7bC6I/AAAAAAAAAVI/Q2iTutY0eb0/s1600/kolona+Trajan+1.jpg)

Ще одним прикладом є рельєф, який оздоблює вівтар Миру на Марсовому полі.

[](https://4.bp.blogspot.com/-kNHSCfkg-bQ/VNvDbMW5hbI/AAAAAAAAAVQ/sP29akvfC7E/s1600/vivtar+mury.jpeg)

Живопис та мозаїка: в епоху Римської імперії високого розвитку досягли мистецтво мозаїки та декоративний розпис, тісно пов’язані з архітектурою. До видатних творів відносять мозаїчні підлоги в багатих будинках, відкриті під час розкопок міста Помпеї, яке загинуло у 79 р. н.е. На цих мозаїках зображені мандрівні музиканти і актори, півні, що б’ються, філософи, які ведуть бесіди, кішка з куропаткою в зубах, жителі морських глибин. Найцікавіша мозаїка, яка відноситься до 1 ст. до н.е. зображає історичну подію - битву Олександра Македонського з перським царем Дарієм. Вона займає площу 15 метрів квадратних і складена з 1 млн 500 тис кубиків гірських порід. Художник вміло передав грізне напруження бою, виразні обличчя воїнів, блиск зброї. Складна композиція, використання сміливих ракурсів і краса колориту говорять про великий талант і тонкий смак художника.

Монументально-декоративний живопис пройшов у своєму розвитку такі стилі:

1. Інкрустаційний (2 ст. до н.е.) – імітує облицювання стін мармуром, зі штукатурки виконували архітектурні деталі (карнизи, пілястри) і розписували;

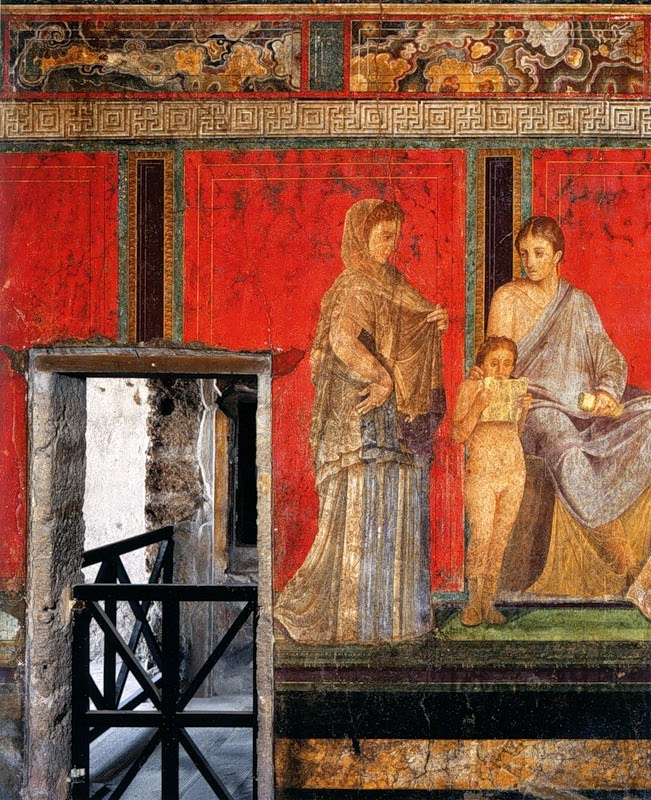
2. Помпеянський (80-ті рр. до н.е. – 20-ті рр. 1 ст. до н.е.) – стіни розчленялись ілюзорно виконаними колонами, пілястрами, нішами, портиками;

3. Орієнталізуючий (з кінця 1 ст. до н.е.) – на стінах відтворюють картини відомих майстрів, колони, гірлянди, квіти, орнаменти.

4. Декоративний (з веред. 1 ст. н.е.) – на стінах відтворюють фасади палаців, сади, які видніються через вікна, копії картин.

Справжнім шедевром розпису є, так звана, вілла Містерій, яка дістала назву за сюжетами фресок, які зображають сцени з таїнств, пов’язаних з посвяченням в культ бога Діоніса.

[Описание: https://1.bp.blogspot.com/-lHTLcKeqJxI/VNvDtppmC6I/AAAAAAAAAVY/uNnyYD2VvOE/s1600/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%2B%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%2B%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9.jpg](https://1.bp.blogspot.com/-lHTLcKeqJxI/VNvDtppmC6I/AAAAAAAAAVY/uNnyYD2VvOE/s1600/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8+%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9.jpg)
Розписи Вілли Містерій (Помпеї)

[](https://4.bp.blogspot.com/-YM7MGX60b0c/VNvDwbup8gI/AAAAAAAAAVg/fw4AQXemR9Y/s1600/%D1%84%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB%D0%B8+%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9+1.jpg)

[](https://1.bp.blogspot.com/-JVM0u-qRim8/VNvDyzfZ8FI/AAAAAAAAAVo/SX-bGpHZkO8/s1600/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8.jpg)

[Описание: https://4.bp.blogspot.com/-QJY2Qnu1YqE/VNvD0mQ0E1I/AAAAAAAAAVw/9q5w_G2JNkU/s1600/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B6%D1%8F.jpg](https://4.bp.blogspot.com/-QJY2Qnu1YqE/VNvD0mQ0E1I/AAAAAAAAAVw/9q5w_G2JNkU/s1600/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B6%D1%8F.jpg)
Портрет подружжя (Помпеї)