

*Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа» города Рубцовска*

Искусство Древнего Рима

Скульптура и живопись Древнего Рима

Презентация к уроку

*«История изобразительного искусства»,
2 класс*

*Подготовил: Артеменко Евгений Михайлович
преподаватель МБУ ДО «ДХШ» г. Рубцовск*

Содержание

1. Скульптура Древнего Рима
2. Зарождение скульптуры в Древнем Риме
3. Влияние древнегреческого искусства
4. Синтез скульптуры и архитектуры
5. Скульптурный портрет в Древнем Риме
6. Скульптурные памятники в Древнем Риме
7. Реализм и историческая достоверность образов
8. Скульптурный портрет в поздний Римский период
9. Приемы декоративной отделки скульптуры
10. Живопись Древнего Рима
11. Фаюмский портрет
12. Фрески в Древнем Риме
13. Помпейские стили фресковой живописи
14. Росписи на Вилле Мистерий
15. Мозаика в Древнем Риме
16. Домашнее задание
17. Список использованных источников и литературы
18. Аннотация

Скульптура Древнего Рима

Зарождение скульптуры в Древнем Риме

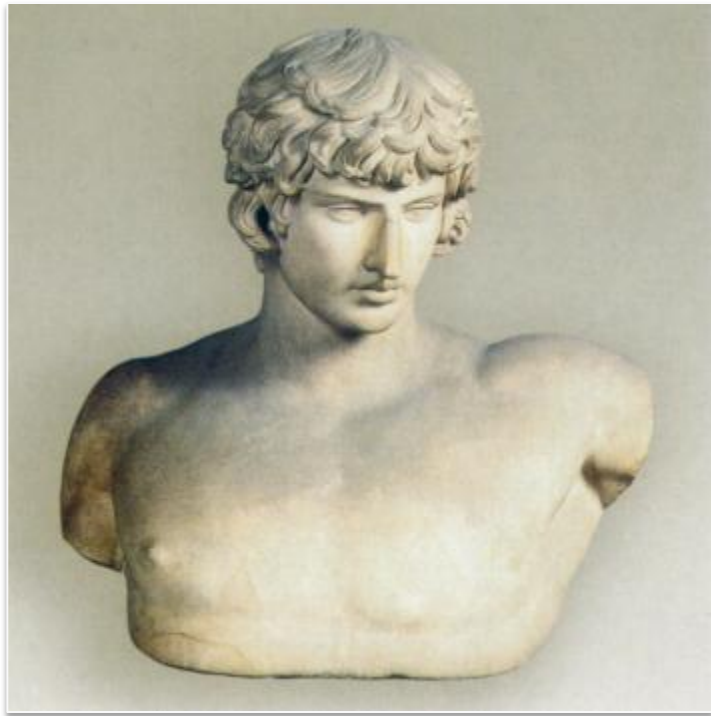


*Капитолийская волчица
(ок. 500 – 480 гг. до н. э.)*

*Первые римские статуи были
изготовлены этрусками.*

*Творение неизвестного этрусского
скульптора - статуя Капитолийской
волчицы, кормящей Ромула и Рема
(легендарных основателей Рима)
стала символом Рима.*

Влияние древнегреческого искусства



Портрет Антониноя
(римская скульптура, ок. 130-138 гг.)

Влияние древнегреческой скульптуры на римскую бесспорно. Но римляне редко прибегали в скульптуре к идеализации образа и обобщенному решению, что было характерно для греческого искусства.

Когда греки в рельефах изображали праздничное шествие - это был жизнерадостный многолюдный праздник, а когда римляне изображали праздник - это было шествие римской армии.

Римские копии с греческих оригиналов



Артемида Версальская
(римская копия греческого
оригинала, 4 в. до н. э.)



Аполлон Бельведерский
(римская копия греческого
оригинала, 4 в. до н. э.)

Римляне украшали свои дворцы, общественные здания и городские площади статуями, вывезенными из завоеванных ими городов Греции и Малой Азии или копиями с прославленных греческих оригиналов.

Но римляне ценили их не как произведения, воспевающие красоту и совершенство свободного человека, а лишь как красивые вещи, украшавшие их быт. Благодаря этим копиям, сохранившимся в огромном числе, мы можем судить о недошедших до нас оригиналах греческих скульптур.

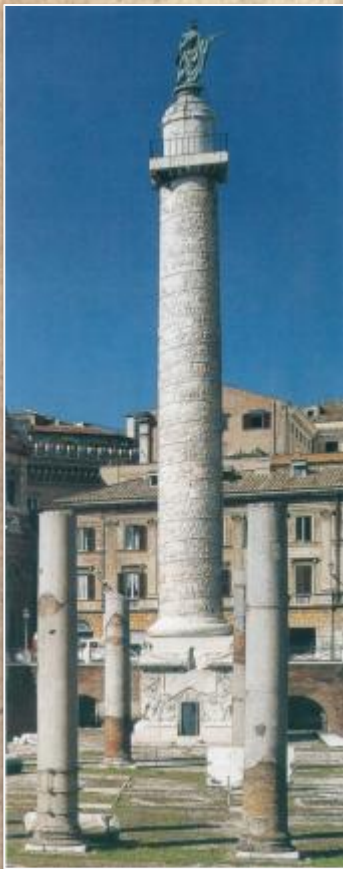
Синтез скульптуры и архитектуры



*Рельеф колонны Траяна в Риме
(фрагмент, 107-113 гг. н.э.)*

Храмы и общественные здания в Древнем Риме украшались статуями и рельефами.

Кроме того в Риме использовали в качестве мемориальных памятников триумфальные арки и колонны – это архитектурные конструкции поверхность которых покрывалась рельефами, а сами они зачастую являлись постаментом для венчающих их статуи.



Колонна Траяна в Риме и фрагмент её рельефа (107-113 гг. н.э.)



Триумф Тита. Рельеф арки Тита в Риме (фрагмент, ок. 81 г. н.э.)



Рельеф Алтаря Мира в Риме (фрагмент, ок. 13-9 гг. до н.э.)

Скульптурный портрет в Древнем Риме



Римские скульптурные портреты

К высшим достижениям искусства Древнего Рима относится скульптурный портрет.

Его возникновение связано с религией римлян, у которых был развит культ предков.

В каждом доме существовали домашние святилища - атриумы, в которых рядом с изображением богов-покровителей семьи и дома (лары и пенаты) стояли скульптурные портреты предков.

Посмертные восковые маски

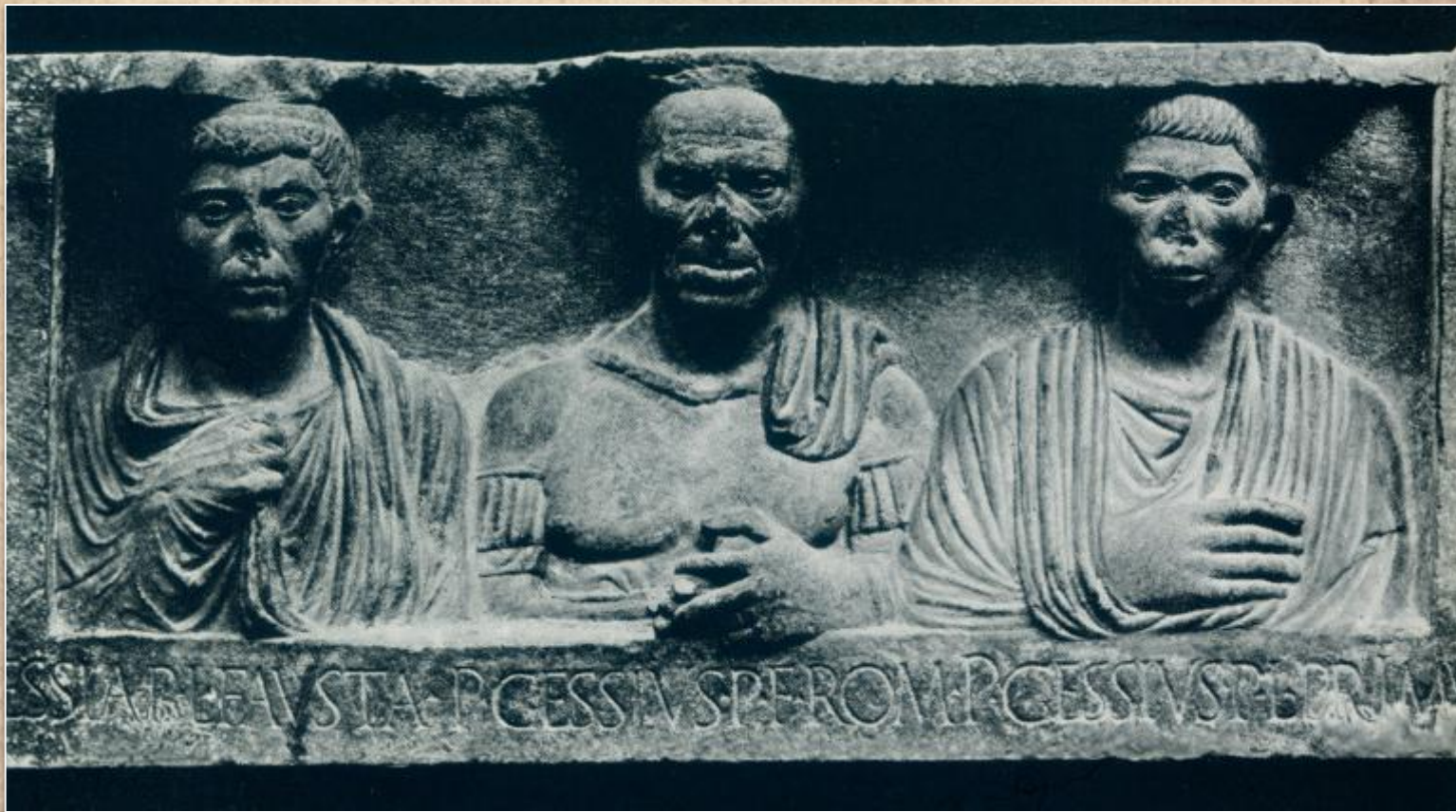


Гробница на Аппиевой дороге

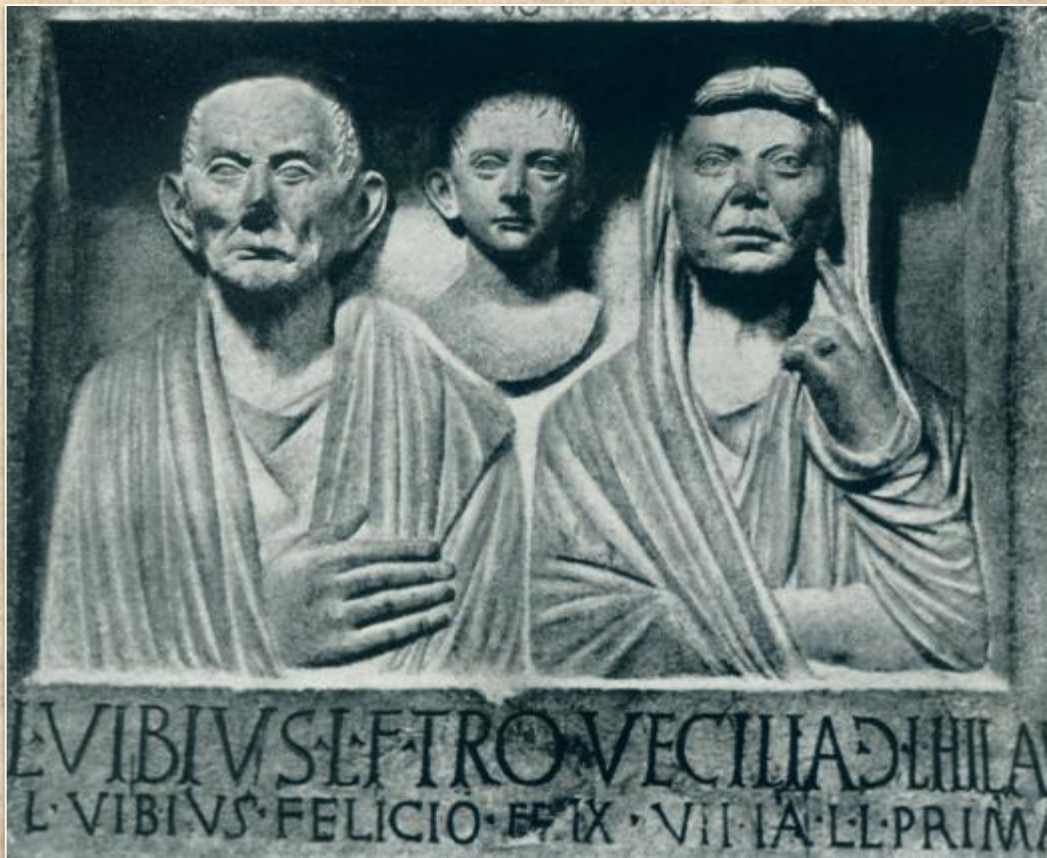
Развитие портретного жанра пошло от изготовления посмертных восковых масок - «персон».

Маски-слепки делались непосредственно с лиц усопших и потом обрабатывались с целью придания им большего подобия.

Кроме восковых масок выполняли бронзовые, мраморные и терракотовые бюсты предков.



Надгробие Гессия (мрамор, ок. 60-50 гг. до н.э.)

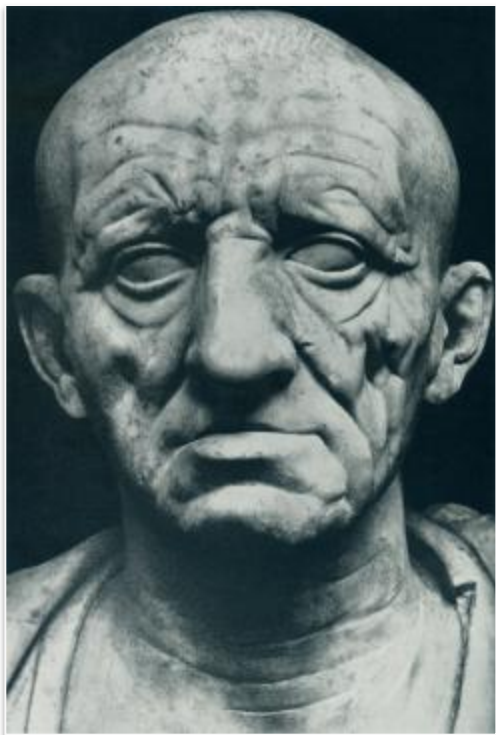


Надгробие Вибиев (мрамор, I в. до н.э.)



Статуя Барберини. Римлянин с портретными бюстами предков (конец I в. до н.э.)

Особенности римского скульптурного портрета

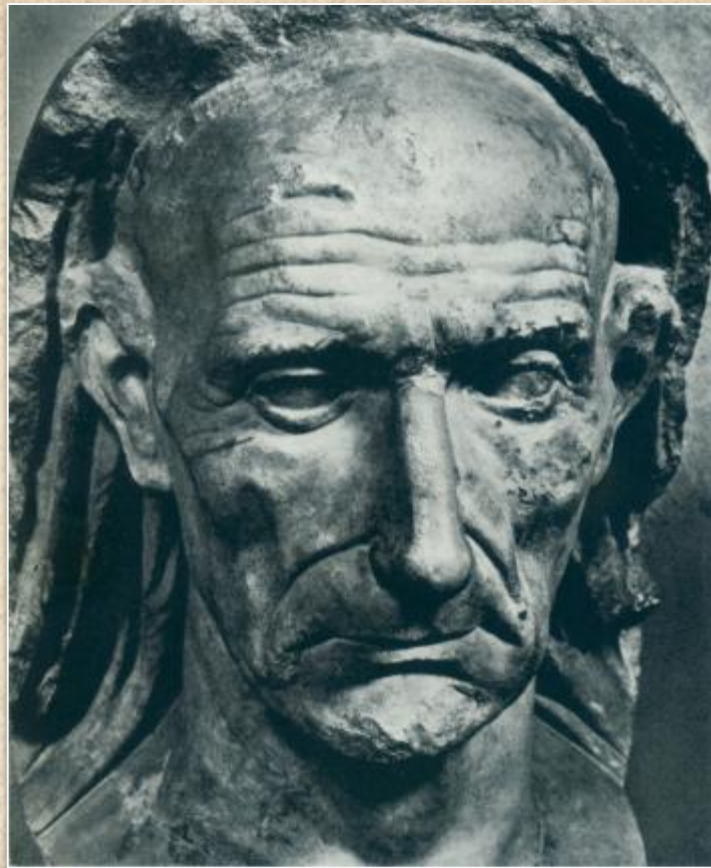


*Портрет старого патриция
(мрамор, I в. до н. э.)*

Римские скульпторы, прежде всего, стремились добиться «веризма» - сходства с оригиналом.

Они не приукрашали изображаемых людей, не представляли их более красивыми, чем они были в жизни.

Напротив, они смело и выразительно передавали в мраморе или бронзе худые, впалые щеки и морщины стариков, отвислые жировые складки лица, или мешки под глазами.



Портрет пожилого римлянина (мрамор, ок. 50 г. до н.э.)

Скульптурные памятники в Древнем Риме



Конная статуя Марка Аврелия
(бронза, Рим, Капитолийская площадь, ок. 160-180 гг.)

Начав с изображения умерших, римляне затем перешли к созданию портретов живых людей.

Во времена Республики стало принято воздвигать в публичных местах статуи политических должностных лиц или военных командиров.

Подобная честь оказывалась по решению Сената обычно в ознаменование побед, политических достижений. Подобные портреты обычно сопровождалась почитительной надписью, рассказывающей о заслугах.



Конная статуя Марка Аврелия
(фрагмент, бронза, Рим, Капитолийская площадь, ок. 160-180 гг.)

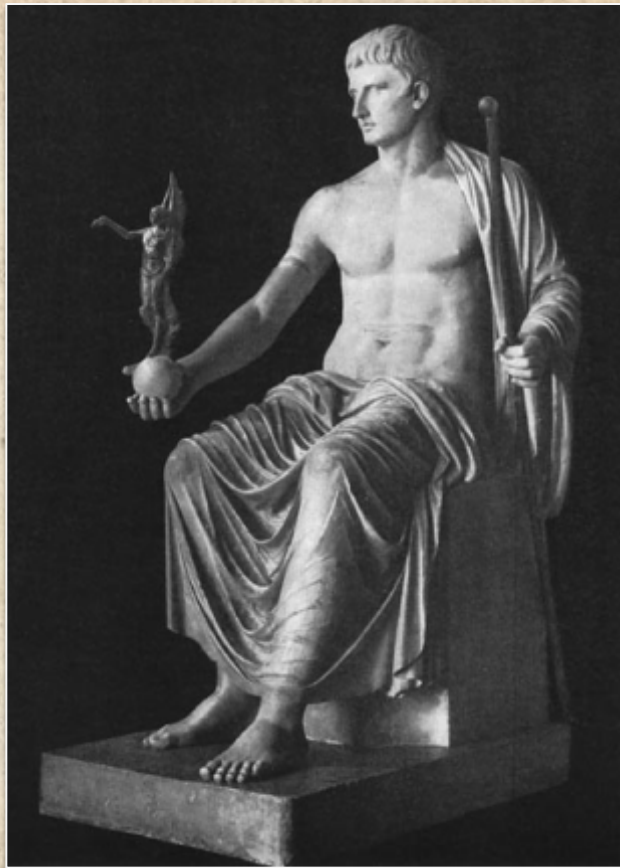
Образы императоров в Древнем Риме



*Статуя Августа с виллы Ливии в Прима Порта
(мрамор, начало I в. н. э.)*

Римские скульпторы даже в портретах императоров, изображаемых в виде величественных богов, героев-победителей, полководцев, обращающихся с речью к войскам, стремились сохранить сходство с оригиналом.

Например, скульптурные портреты императора Августа.



Октавиан Август в образе Юпитера (I в. н.э.)



Римский император Коммод в образе Геракла (II в. н.э.)

Реализм и историческая достоверность образов

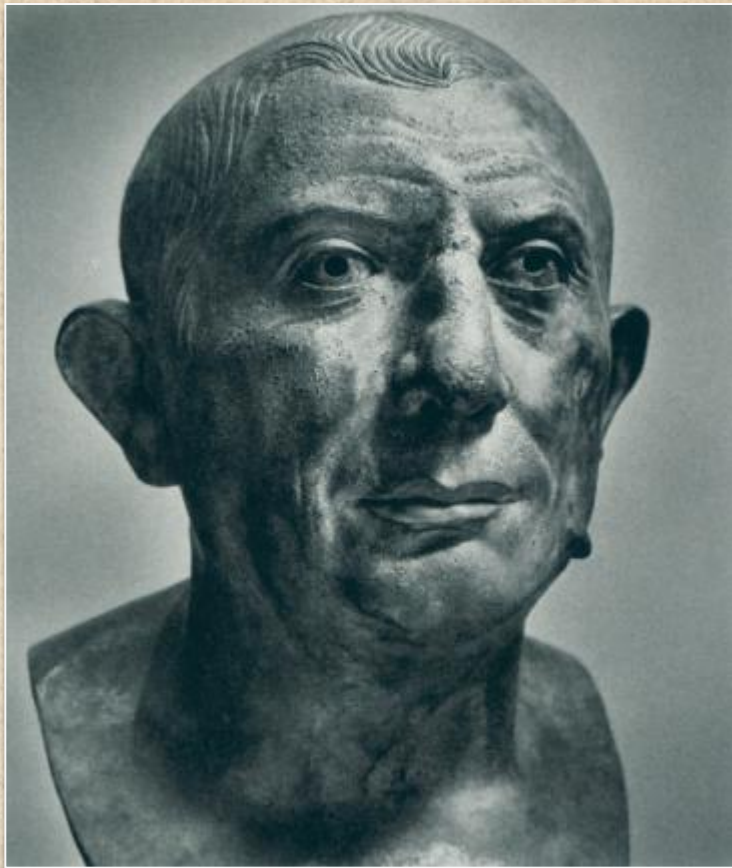


*Бюст императора Каракаллы
(мрамор, ок. 211-217 гг.)*

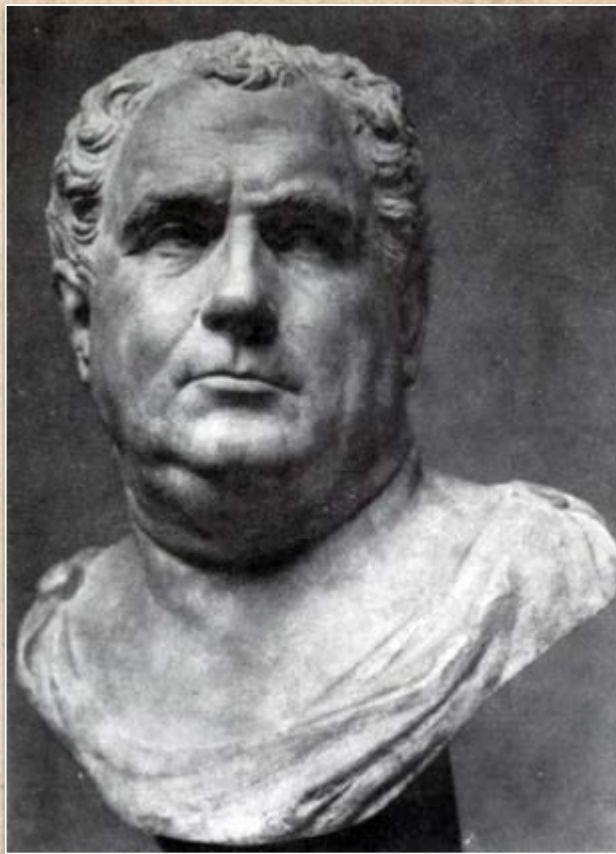
Римский скульптурный портрет характеризуется необыкновенным реализмом и стремлением передать характер изображённого.

Эти портреты кроме художественной имеют значительную историческую ценность, так как дополняют письменные источники, демонстрируя нам лица участников важных исторических событий.

Римский скульптурный портрет заложил основы последующего развития европейского реалистического портрета.



Портрет Луция Цецилия Юкунда (мрамор, ок. 60 г. н. э.)



Портрет императора Вителлия (мрамор, 68-69 гг. н. э.)



Портрет Веспасиана (мрамор, 80-90 гг. н. э.)



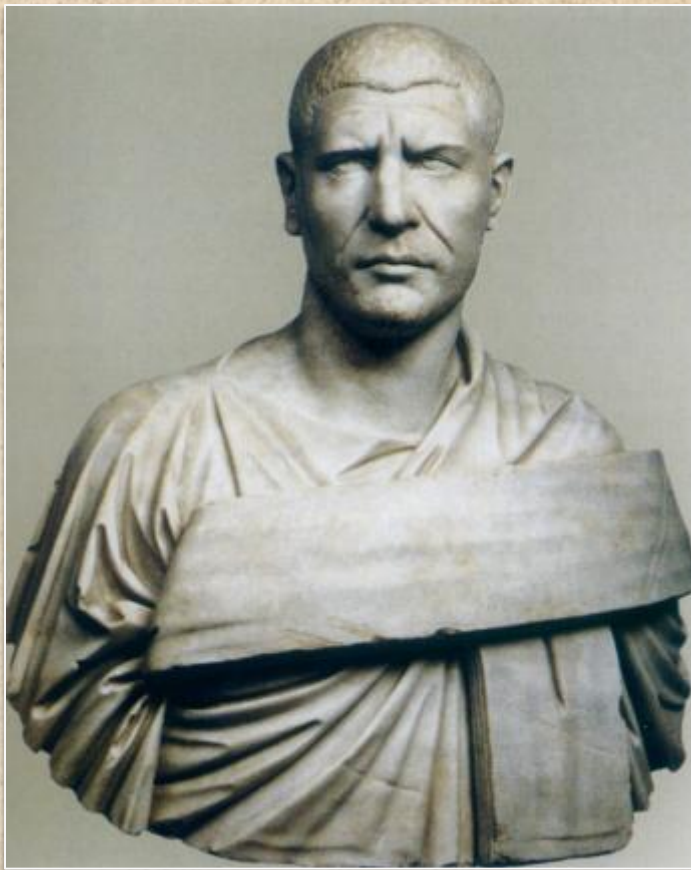
Портрет римлянки с высокой прической из дома Флавиев (мрамор, 80-90 гг. н. э.)



Портрет Луция Вера (мрамор, ок. 150-160 гг. н. э.)

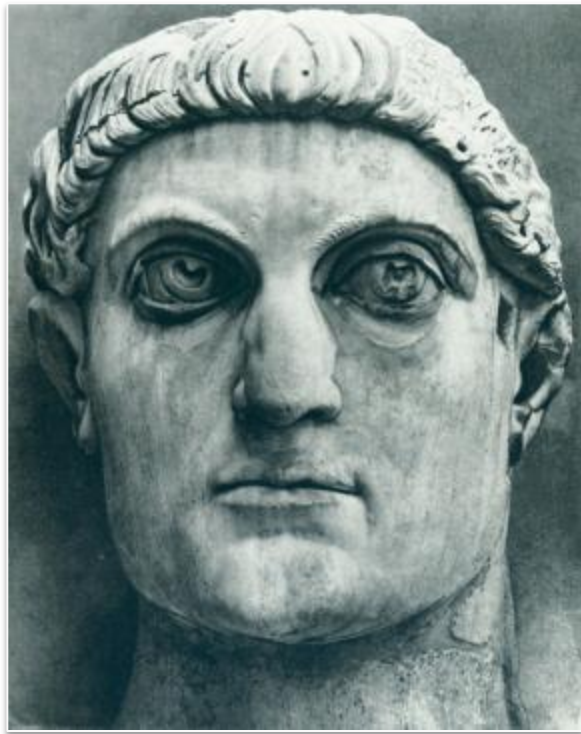


Портрет Юлии Домны (мрамор, ок. 200 г. н. э.)



Портрет Филиппа Аравитянина (мрамор, 244-249 гг. н. э.)

Скульптурный портрет в поздний Римский период



Голова Константина Великого
(«Колосс Константина», мрамор, ок. 312-315 гг.)

Портреты в поздний Римский период теряют жизненность.

Появляется стилизация формы, декоративное решение волос, складок одежды. Возникает тяготение к уплотнению и монументализации пластических форм, фигуры и лица изображаются застывшими во времени.



«Колосс Константина» (мрамор, ок. 312-315 гг., Палаццо-деи-Консерватори)

Приемы декоративной отделки скульптуры



*Статуя Августа с виллы Ливии в Прима Порты
(реконструкция росписи)*

Скульпторы знали множество различных приемов декоративной отделки скульптуры.

Первоначально они раскрашивали мраморные портреты, обозначая зрачки, подцвечивая губы и волосы. Позже стали вырезать на месте зрачков углубления, что придавало удивительную живость взгляду, а в бронзовые головы для этой же цели вставляли глаза из цветных камней.

Для изображения волос и одежды иногда применяли и цветной камень.

Мелкая пластика

Камень Гонзага
(сардоникс, III в до н. э.)



**Инталия «Император
Коммод на охоте»**
(оникс, ок. 190 г. н.э.)

В Древнем Риме была развита мелкая пластика (иначе бытовая пластика и миниатюрная скульптура) – отличается мелкими размерами изделий, которые дополняют убранство интерьера или являются ювелирными украшениями.

Глиптика – ювелирное искусство резьбы по камню (гемма), бывает двух видов:

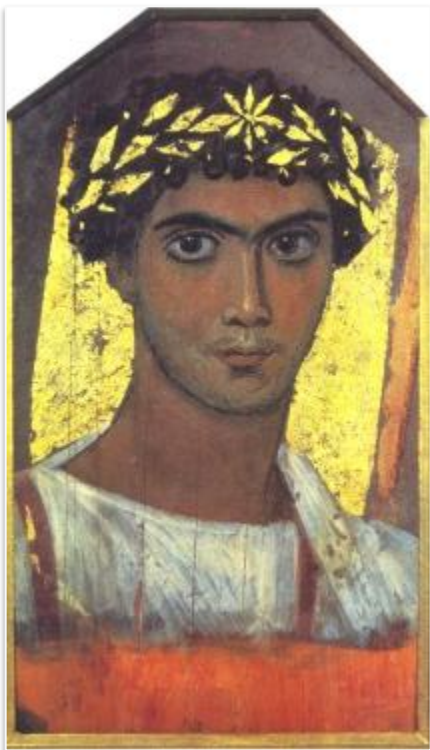
- **камень** – выпуклый рельеф,
- **инталия** – углубленный рельеф.



Камея Гонзага (сардоникс, III в до н. э.)

Живопись Древнего Рима

Фаюмский портрет

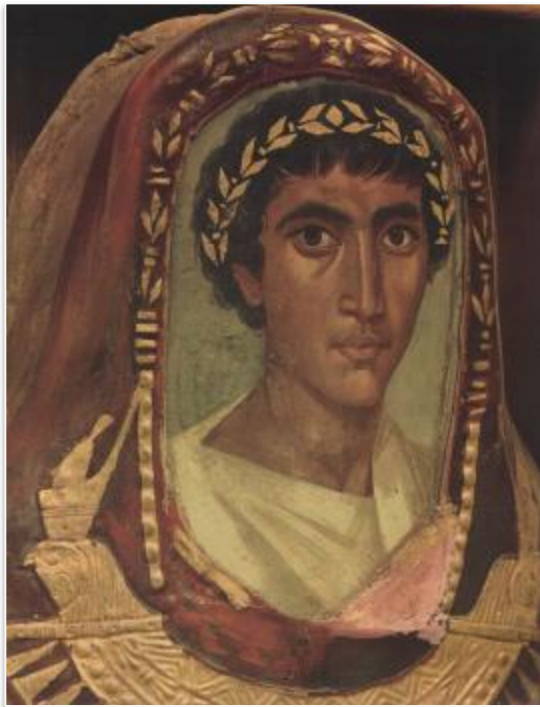


*Портрет юноши в золотом венке
(энкаустика, фаюмский портрет, II в.)*

В технике энкаустика были выполнены фаюмские портреты I-III веков в восточной римской провинции Египта в Эль-Фаюм.

Древнеримские художники знали секрет восковых красок, не тускнеющих от времени и не боящихся воды. Ими они создавали живописные портреты, по совершенству и выразительности не уступающие портретам скульптурным.

Культовое назначение живописного портрета

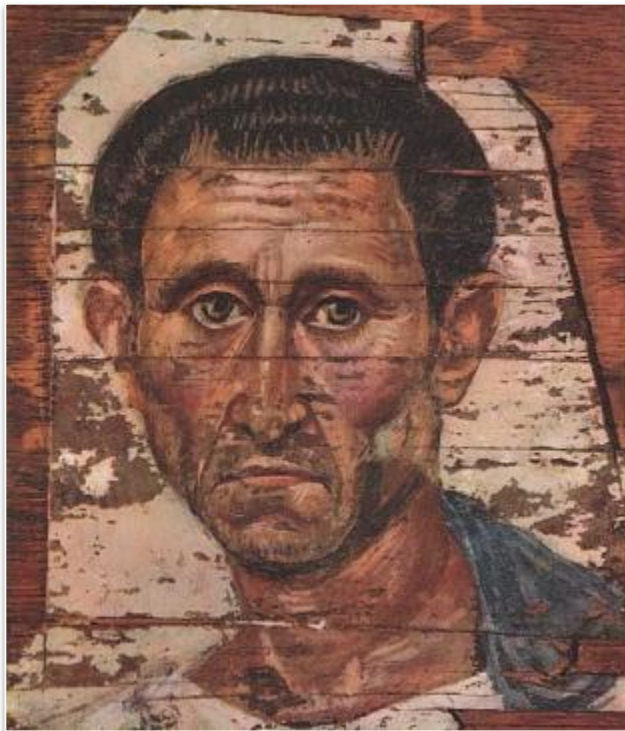


Саркофаг Артемидора
(фаюмский портрет, II в.)

Фаюмский портрет сохранял еще культовое назначение, продолжая этим традицию древнеегипетского портрета.

Исполненный на тонкой деревянной дощечке или холсте, портрет после смерти человека вставлялся в забинтованную мумию или выставлялся в атриуме.

Индивидуальная характеристика в портрете

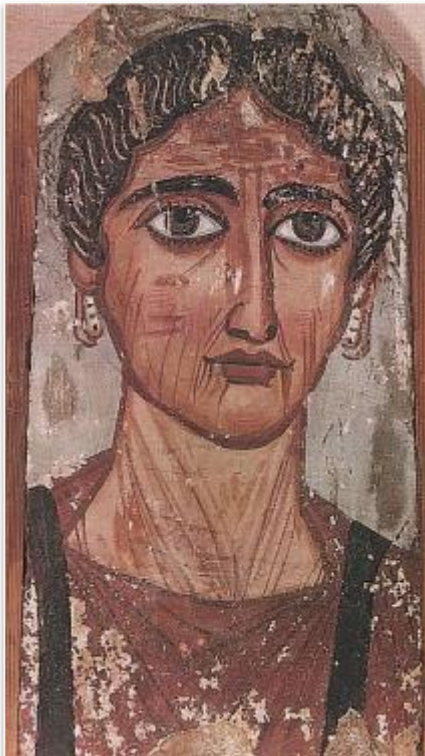


Портрет пожилого мужчины
(энкаустика, фаюмский портрет, I в.)

В фаюмских портретах обращает внимание яркая обрисовка индивидуальных особенностей модели; перед нами проходит галерея людей с различными характерами и темпераментами - жизнерадостные, грустные, безвольные, энергичные, суровые.

Точно воспроизводятся и возрастные особенности и характерные черты различных народов, которые населяли тогда Египет.

Поздний фаюмский портрет



Портрет женщины средних лет
(энкаустика, фаюмский портрет, III в.)

В конце II - III веков в фаюмских портретах появились элементы схематизма.

Формы передавались плоскостно, контур силуэта становился более четким, черты лица воспроизводились дробным орнаментальным рисунком. Во взгляде проявлялась напряженность, предвосхищавшая иконные лики Византии.

Фрески в Древнем Риме



Роспись «Золотого дома» Нерона в Риме
(64-68 гг. н.э.)

Внутреннее убранство зданий было богато украшено. Стены домов и общественных зданий Рима нередко сплошь покрывались фресками.

Иногда это были великолепные орнаменты, составленные из стеблей, цветов, фигурок людей и животных. Иногда орнаменты сочетались с целыми картинами на темы греческих и римских мифов или произведений античных поэтов. Встречаются и живые сценки из жизни римских улиц.

Помпейские стили фресковой живописи



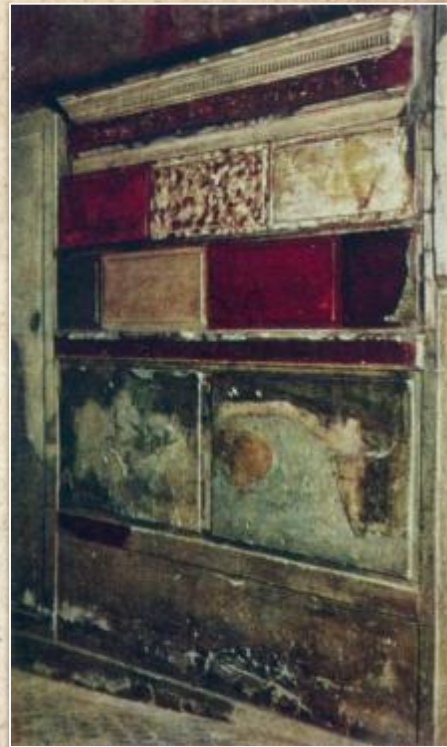
*Поэтесса Сапфо. Роспись из дома Либания в Помпеях
(1-я половина I в. н.э.)*

Прекрасно сохранившиеся фрески разрушенного извержением вулкана Везувия города Помпеи показывают, какой была обычная жизненная среда римлянина.

По характеру помпейские стенные росписи принято делить на четыре группы, условно названные стилями:

- 1) инкрустационный,*
- 2) архитектурно-перспективный,*
- 3) орнаментальный,*
- 4) фантастический.*

Помпейские стили фресковой живописи



1. Инкрустационный стиль (II век до н.э.)

Роспись имитирует кладку стен из мрамора и яшмы.

Помпейские стили фресковой живописи



2. Архитектурно-перспективный стиль (I век до н.э.)

Плоскость стены зрительно нарушается росписью.

На стенах изображают архитектурные детали (колонны, портики), а также дома, улицы, ландшафы.

Помпейские стили фресковой живописи



2. Архитектурно-перспективный стиль (I век до н.э.)

Плоскость стены зрительно нарушается росписью.

На стенах изображают архитектурные детали (колонны, портики), а также дома, улицы, ландшафы.

Помпейские стили фресковой живописи



3. Орнаментальный стиль или «Канделябровый» (конец I века до н.э.)

Ярко окрашенную плоскость стены разделяют на изящные секции орнаментальные изображения в виде сложных растительных форм и канделябров. В центре находились маленькие панели, изображающие сцены разных жанров.

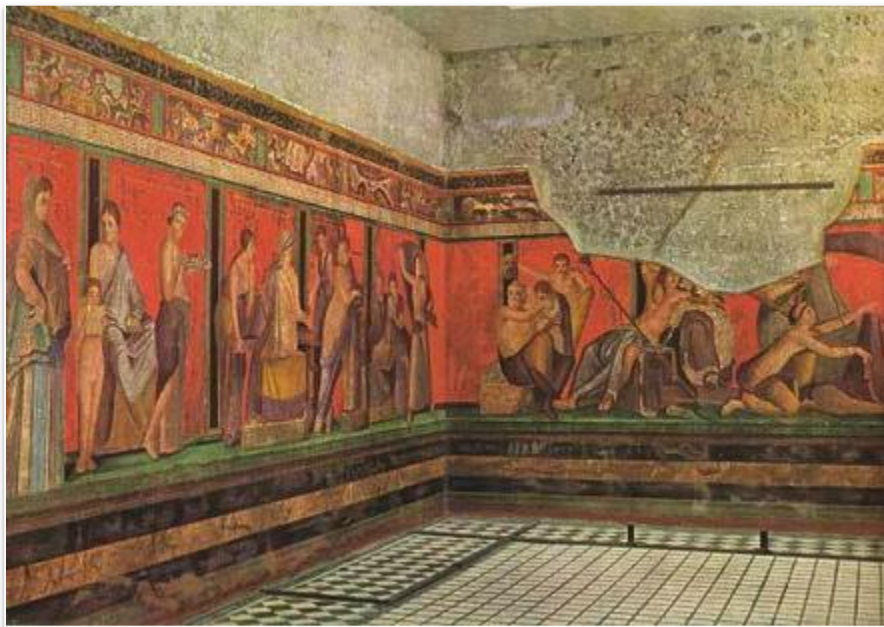
Помпейские стили фресковой живописи



4. Фантастический стиль (I - II век н.э.)

*Сочетание перспективной глубины (второй стиль) и декоративности (третий стиль).
Росписи напоминают театральные сцены, встречаются фантастические композиции.*

Росписи на Вилле Мистерий



*Настенные росписи из Виллы Мистерий
(Помпеи, середина I в. до н.э.)*

*В помпейской Вилле Мистерий, названной так по изображениям в одном её помещении загадочной сцены, имеется пример росписи **второго помпейского стиля**.*

Плоскость стены нарушается, фигуры людей изображены между колонн и портиков.

На огненно - красном фоне разворачивается картина ритуального действия, изображающая один из мифов о Дионисии.



***Настенные росписи из Виллы Мистерий
(Помпеи, середина I в. до н.э.)***

Мозаика в Древнем Риме



Фрагмент мозаики гладиаторов виллы Дар-Бук-Аммера
(2-я половина I в. н.э.)

Не менее важную роль в древнеримской живописи играла мозаика.

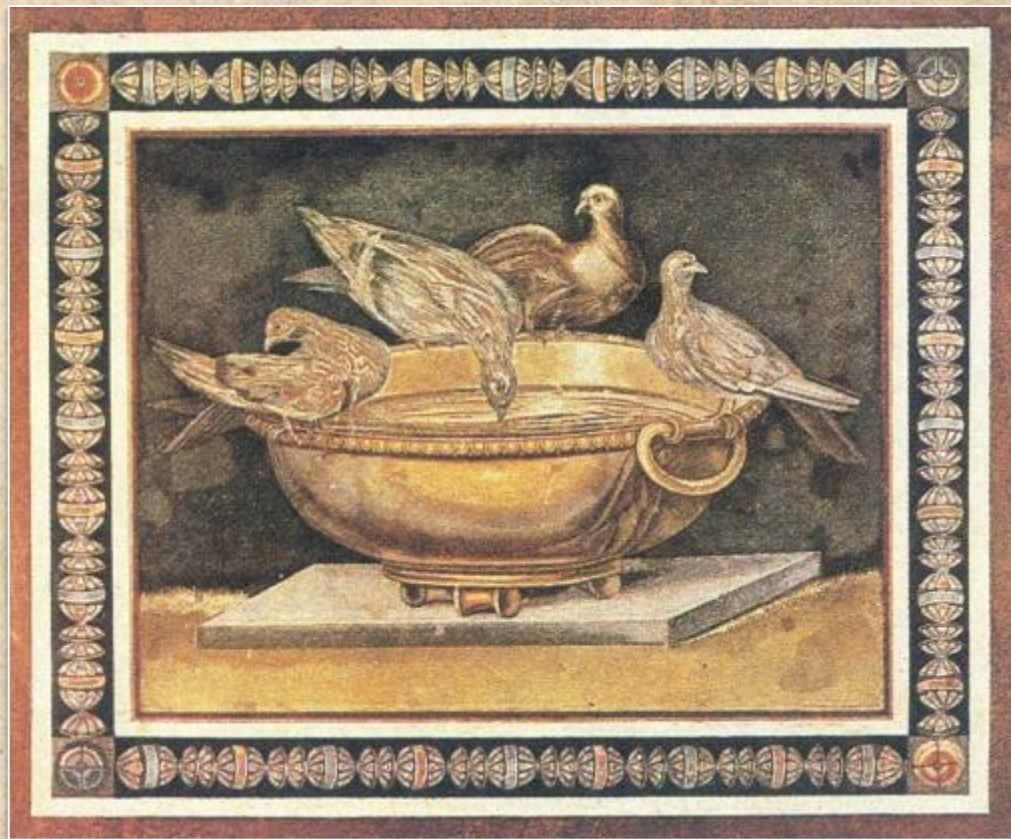
Из мелких кубиков, вырезанных из разноцветных камней или отлитых из стеклянной массы, римские художники выкладывали не только сложные узоры, пестрыми коврами покрывавшие полы богатых домов, но и целые картины.



Мозаичный пол виллы Адриана в Тиволи (ок. 120-130 гг.)



Маски менады и силена. Мозаика виллы Адриана в Тиволи (фрагмент, ок. 120-130 гг.)

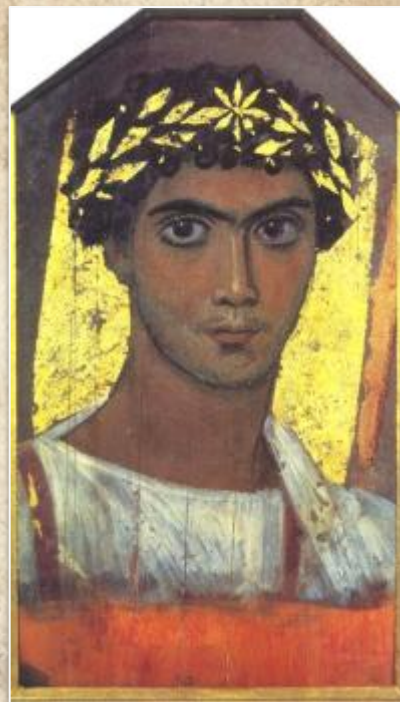


Голуби на чаше. Мозаика виллы Адриана в Тиволи (ок. 120-130 гг.)

Домашнее задание



*Статуя Августа с
виллы в Прима Порты
(I в. н. э.)*



*Портрет юноши в
золотом венке
(фаюмский портрет, II в.)*

Выполнить зарисовку примеров древнеримской скульптуры и живописи.

Список использованных источников и литературы

1. Аксёнова М. и др. Энциклопедия для детей. Том 7. Часть 1. М.: Аванта+, 2001.
2. Веймарн Б.В., Чегодаев А.Д. Всеобщая история искусств: В 6 т. Том 1: Искусство древнего мира. - М., 1956.
3. Вийранд Т. Молодежи об искусстве. – Таллинн: Кунст, 1990.
4. Дмитриева Н.А., Акимова Л.И. Античное искусство. – М.: Детская литература, 1988.
5. Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. – М., 2008.
6. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. - М.: Высшая школа, 2004.
7. История искусства. Т. I. Отв. ред. Е.Д. Федотова. - М.: Белый город, 2012.
8. Колпинский Ю.Д., Бритова Н.Н. Искусство этрусков и Древнего Рима. – М.: Искусство, 1982.
9. Кузьмина М.Т., Мальцева Н.Л. История зарубежного искусства. - М.: Изобразительное искусство, 1984.
10. Любимов Л.Д. Искусство древнего мира. - М.: АСТ, 2005.
11. Неверов О.Я. Культура и искусство античного мира. – Л., 1982.
12. Ривкин Б.И. Малая история искусств: Античное искусство. - М.: Искусство, 1972.
13. Соколова Г. Искусство Древнего Рима. – М.: Искусство, 1990.
14. Сокольникова Н.М. История искусства в 2 томах. Том 1. - М.: Академия, 2009.
15. Энциклопедия «Исчезнувшие цивилизации»: Рим. Эхо имперской славы/ Пер. с англ. Азаркович Т. – М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 1997.
16. Янсон Х.В., Энтони Ф. Янсон. Основы истории искусств. - СПб: АОЗТ "Икар", 1996.
17. ru.wikipedia.org
18. dic.academic.ru

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа» города Рубцовска

Учебное пособие к предмету «История изобразительного искусства», 2 класс

Раздел 3. Античное искусство

Тема: Скульптура и живопись Древнего Рима

Разработчик: Артеменко Евгений Михайлович, преподаватель высшей квалификационной категории
МБУ ДО «ДХШ» г. Рубцовск

Для улучшения качества образования в предметной области «История искусств» подготовлены авторские мультимедиа презентации, которые разработаны с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Мультимедиа презентации разработаны в соответствии с разделами и темами программ учебных предметов «Беседы об искусстве» и «История изобразительного искусства». В мультимедиа презентациях содержится краткое изложение учебного материала с необходимыми иллюстрациями и репродукциями художественных произведений, указаны задания для учащихся, а также приводится список литературы по изучаемой теме. Презентации предназначены для воспроизведения на ПК и выполнены в программе «Microsoft PowerPoint», используются следующие форматы файлов - «.ppt», «.pptx» и «.pdf».

Внимание! В соответствии с Законом об авторском праве использование авторских материалов целиком или по частям разрешается только с письменного согласия автора или с указанием Ф.И.О. автора, а также размещением активной ссылки на персональный интернет сайт автора и контактной информации:

<http://art78.jimdo.com>

[E-mail: art78em@gmail.com](mailto:art78em@gmail.com)