

Декоративно- прикладное искусство и живопись Древнего Египта.

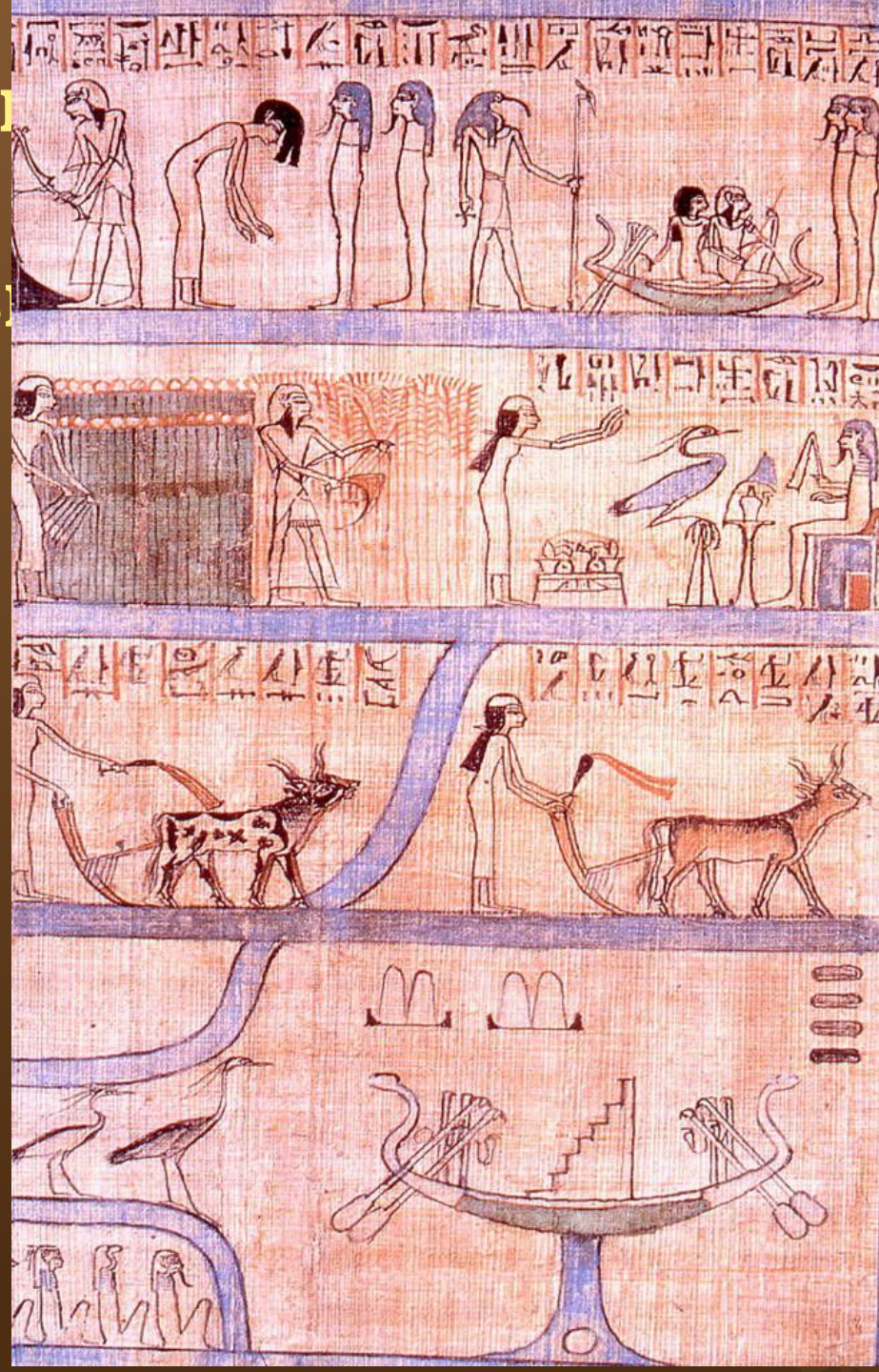
Выполнила:
Ученица 10 «а» класса
Шкарина Алевтина

В истории Древнего Египта выделяют шесть крупных периодов:

- **Додинастический период** – 5 тыс. до н.э. – рубеж 3 тыс. до н.э.
- **Раннее царство** – 3000 г. до н.э. – 28 в. до н.э.
- **Древнее царство** – 28 в. до н.э. – 23 в. до н.э.
- **Среднее царство** – 21 в. до н.э. – 18 в. до н.э.
- **Новое царство** – 1580-1085 гг. до н.э.
- **Поздний период** – 1085 г. до н.э. – 332 г. до н.э.

Основные каноны живописи изображения периода Раннего и Древнего

- ❑ Расположение сцен (одна над другой);
- ❑ Общий плоскостной характер;
- ❑ Условность и схематичность, отчасти обусловленные верой в магический характер изображения.

Живопись

Все рельефы в Древнем Египте ярко раскрашивались, меньше всего изображений было в гробницах, храмах и дворцах, там рисунки были только на поверхности. Каменная поверхность готовилась к покраске — грубый слой грязи с более мягким слоем гипса сверху, потом известняк — и краска ложилась более ровно. Строительные пигменты были, как правило, минеральными, дабы защитить изображения от солнечного света. Состав краски был неоднородным — яичная темпера, разнообразные вязкие вещества и смолы. В конечном счете настоящая фреска не получалась и не использовалась. Вместо этого использовалась краска на слое высушенного пластыря, т. н. «фреска а сессо». Сверху живопись покрывалась слоем лака или смолы, чтобы сохранить изображение надолго.

Небольшие изображения, выполненные в такой технике, хорошо сохранились, хотя на крупных статуях практически не встречаются. Чаще всего, используя подобные методы, раскрашивались маленькие статуи, особенно деревянные. Множество египетских картин сохранились благодаря сухому климату Древнего Египта. Картины создавались с намерением улучшить жизнь покойному в загробном мире. Сцены, изображенные на картине, представляли путешествие в загробный мир и встречу в загробном мире с божеством (суд Осириса). Также часто изображалась земная жизнь усопшего, чтобы помочь ему заниматься тем же в царстве мертвых. Основными цветами были **красный**, **синий**, **черный**, **коричневый**, **жёлтый**, **белый** и **зеленый**.

Следует отметить появление живописи как книжной миниатюры - в "Книге Мёртвых". Рисунки иллюстрируют текст, самый известный из них изображает суд Осириса над умершими, бог взвешивает душу усопшего на весах; впоследствии этот сюжет будет часто появляться на порталах романских и готических соборов.

Сюжеты египетской живописи Среднего и Нового царств были весьма разнообразны; среди них встречаются изображения ремесленников, принимавших участие в создании сооружения.

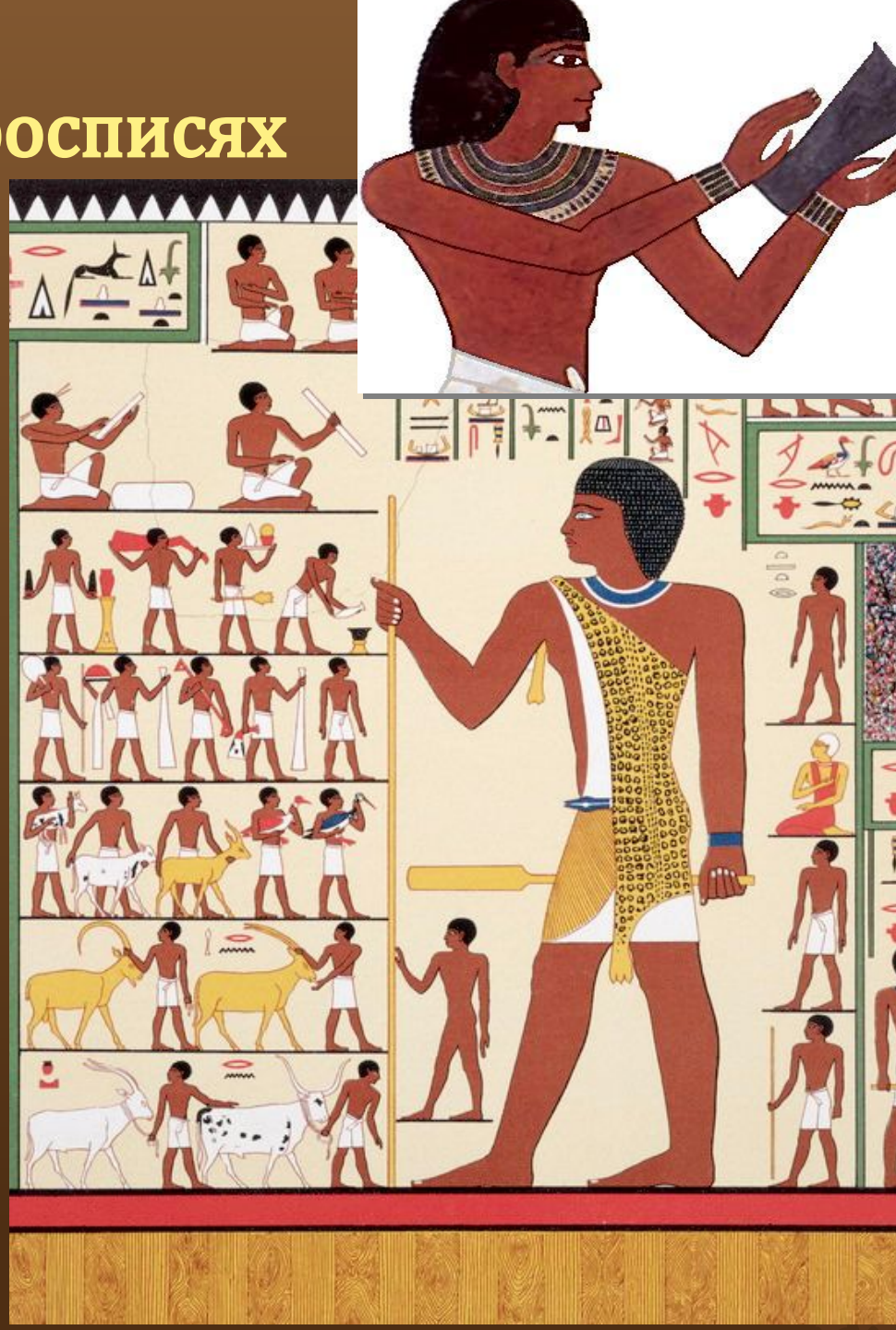
Украшение дворцов и жилых домов при XVIII династии говорит о большом декоративном чувстве; некоторые образцы живописи времён Аменхотепа III и Аменхотепа IV свидетельствуют о влиянии эгейского искусства, что объясняется существовавшей в тот период при египетском дворе тягой к экзотике.

Потолки усыпальниц обычно декорируются тщательно выполненными геометрическими мотивами и растительными фризами. Основные мотивы используемые в живописи - это прямые и ломаные линии; шашечный узор; розетки; сетки; спирали; шнуры; греческий орнамент; элементы растений; иероглифы.

Основные каноны в росписях

Условный разворот плоскости

- Плечи разворачиваются в фас
- Глаз разворачивается в фас
- Руки и ноги изображаются с большого пальца (нет подразделения правой и левой),
- Ноги разворачиваются в профиль
- Тело разворачивается в фас
- Разно масштабность иерархия-кто выше на иерархической лестнице, тот и больше

Иероглифы.

Слово иероглифы с древнегреческого буквально переводится как «священная резьба». В действительности это не совсем точное название древнего письма египтян. Оно произошло оттого, что древние греки, увидев впервые эти письмена, сочли их священными, выполненными жрецами.

Египетские иероглифы в действительности едва ли не самая старая система письма из известных нам. Некоторые из обнаруженных надписей датируются примерно 3000 г. до н.э., и на их основе существовал письменный язык древнего Египта вплоть до I века нашей эры.

Вначале древние египтяне использовали простую форму рисуночного, или, как его называют, пиктографического письма, аналогичную тем, какими пользовались все первобытные народы мира. Иероглифы были просто рисунками, каждый из которых представлял реальный физический объект. Солнце изображалось в виде диска, луна в виде полумесяца, вода — волнистой линией, человек — фигуркой и так далее.

Ткани

От Древнего Египта благодаря сухому климату уцелело больше тканей, чем от всех древних цивилизаций вместе взятых. Основным текстильным сырьём был лён, шерсть и конопля применялись очень редко. Мы знакомы с процессом изготовления тканей и плетения циновок по многочисленным изображениям, кроме того, узор плетения не раз служил декоративным мотивом в живописи. Наиболее интересные образцы тканей были найдены в гробнице Тутанхамона и представляют собой остатки семи царских одеяний, некоторые из них с вышивкой. В узорах тканей преобладали растительный и анимационный орнаменты, также часто встречается употребление иероглифов, царских картушей и символических мотивов.

Периоды искусства Древнего Египта

□ Искусство Древнего Царства

(XXXII в. — XXIV в. до н. э.)

□ Искусство Среднего Царства

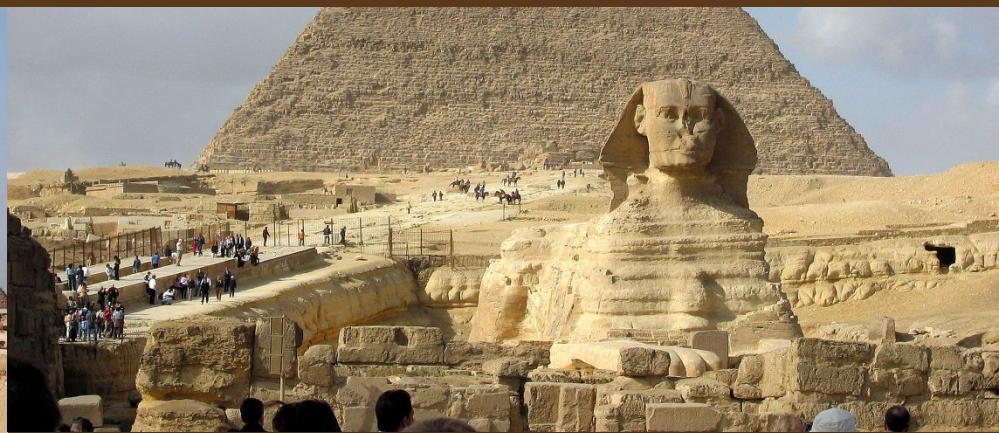
(XXI в. — XVIII в. до н. э.)

□ Искусство Нового Царства

(XVII в. — XI в. до н. э.)

Искусство Древнего Царства

- В первой половине III тысячелетия до нашей эры сложился монументальный стиль египетского искусства, выработались изобразительные каноны, которые потом свято оберегались на протяжении веков. Их постоянство обусловлено особенностями развития древнеегипетского общества, а также тем, что искусство Египта было составной частью культа, заупокойного ритуала. Оно столь тесно связано с религией, обоготворявшей силы природы и земную власть, что трудно понять его образную структуру, не имея общего представления о религиозно-обрядовых обычаях египтян.
- В этот период создаются такие архитектурные сооружения как Великие Пирамиды и Большой Сфинкс.

Искусство Среднего Царства

- Хотя искусство Среднего царства тщательно соблюдало традиции и каноны Древнего, оно не осталось совершенно тем же самым. После долгого периода смуты и распада Египта на отдельные номы (области) государство в XXI веке до н. э. снова объединилось под властью фиванских правителей — этим знаменуется начало Среднего царства. Но теперь централизация уже не была столь абсолютной, как прежде. Местные правители, номархи, стали богаче и самостоятельнее. Они постепенно присваивали себе привилегии, прежде принадлежавшие только царю, — привилегии высоких титулов, религиозных церемоний, уподоблений Осирису и Хору. Теперь гробницы вельмож располагались не у подножия царских пирамид, а отдельно, на территории номов. Пирамиды же стали скромнее, меньше размерами; уже ни один фараон не отважился на сооружение таких гигантских усыпальниц как Хеопс или Хефрен.
- Это приводит к тому, что с одной стороны снижается пафос монументальности, и поскольку заупокойные культы становятся делом более повсеместным, то в искусстве, особенно в искусстве местных школ, проявляется оттенок сниженности, обиходности. А отсюда усиление жанровых «вольностей» в трактовке сюжетов, в композиции. В портрете усиливаются черты индивидуальной характеристики. С другой стороны, каноны всё-таки преобладают и, имея за собой слишком уж большую давность, поневоле сбиваются на шаблон и схему...

Искусство Нового Царства

- В искусстве Нового царства пробивается пламя земного чувства, размышлений, тревог. Сами традиционные формы как бы изнутри освещаются этим новым светом, он их преображает. Многие традиции уже изживали себя и в формах. Вместо архитектуры гробниц расцветает архитектура храмов. Жрецы в эту эпоху, стали самостоятельной политической силой, конкурирующей даже с властью царя. Поэтому не только заупокойные храмы царей, а главным образом храмы-святилища, посвященные различным ипостасям бога Амона, определяли архитектурный облик Египта.

Правда, и в храмах прославлялась особа Фараона, его подвиги и завоевания; эти прославления велись с ещё большим размахом, чем раньше.

В течение нескольких веков строились и достраивались знаменитые храмы Амона-Ра в Карнаке и Луксоре, близ Фив. Если древняя пирамида с её спокойной целостной формой уподоблялась горе, то эти храмы напоминали дремучий лес, где можно затеряться.

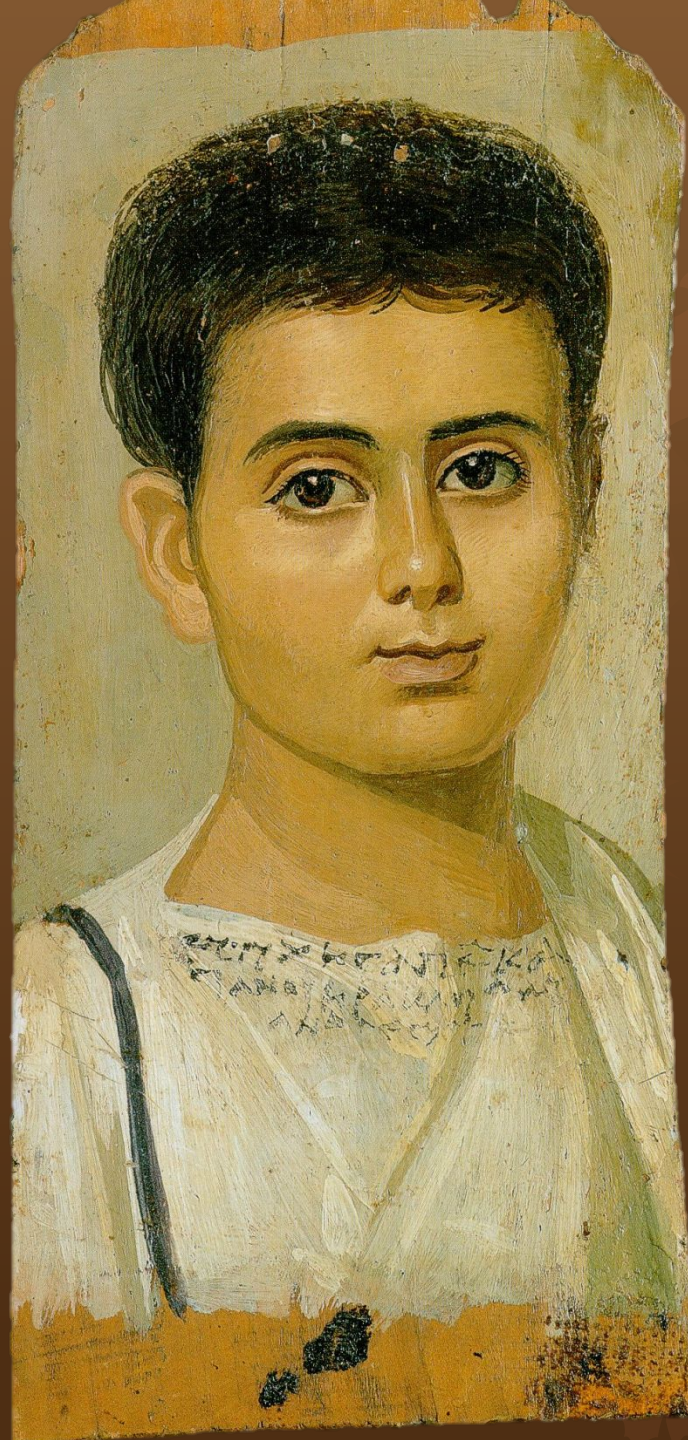

Таким образом, египетское искусство в итоге своего долгого пути пришло к новым рубежам. Но дальше его линия развития затухает. Последний прославленный завоеватель Рамсес II стал культивировать торжественно-монументальный стиль, который теперь уже не был таким органическим, как когда-то в Древнем царстве. Пещерный храм Рамсеса II в Абу-Симбеле представляет собой заключительную вспышку египетского монументального гения. После Рамсеса последовала полоса тяжёлых длительных войн, завоевания Египта эфиопами, ассирийцами, утраты Египтом военной и политической мощи, а затем и культурного первенства. В VII веке до н. э. египетское государство на время вновь объединяется вокруг саисских правителей. Возродилось в это время и древнеегипетское искусство в своих традиционных формах. Саисское искусство достаточно высоко по мастерству, но в нём нет прежней жизненности, оно холодно, ощущается усталость, иссякание творческой энергии. Всемирно-историческая роль Египта в то время была уже исчерпана.

Фаюмские портреты

- Созданные в технике энкаустики погребальные портреты в Римском Египте I—III веков н. э. Своё название получили по месту первой крупной находки в Фаюмском оазисе в 1887 году. Являются элементом видоизмененной под греко-римским влиянием местной погребальной традиции: портрет заменяет традиционную погребальную маску на мумии.
- На сегодняшний день известно около 900 погребальных портретов. Большинство из них были найдены в некрополе Фаюма. Благодаря сухому египетскому климату многие портреты очень хорошо сохранились, даже краски выглядят в большинстве случаев ещё свежими.

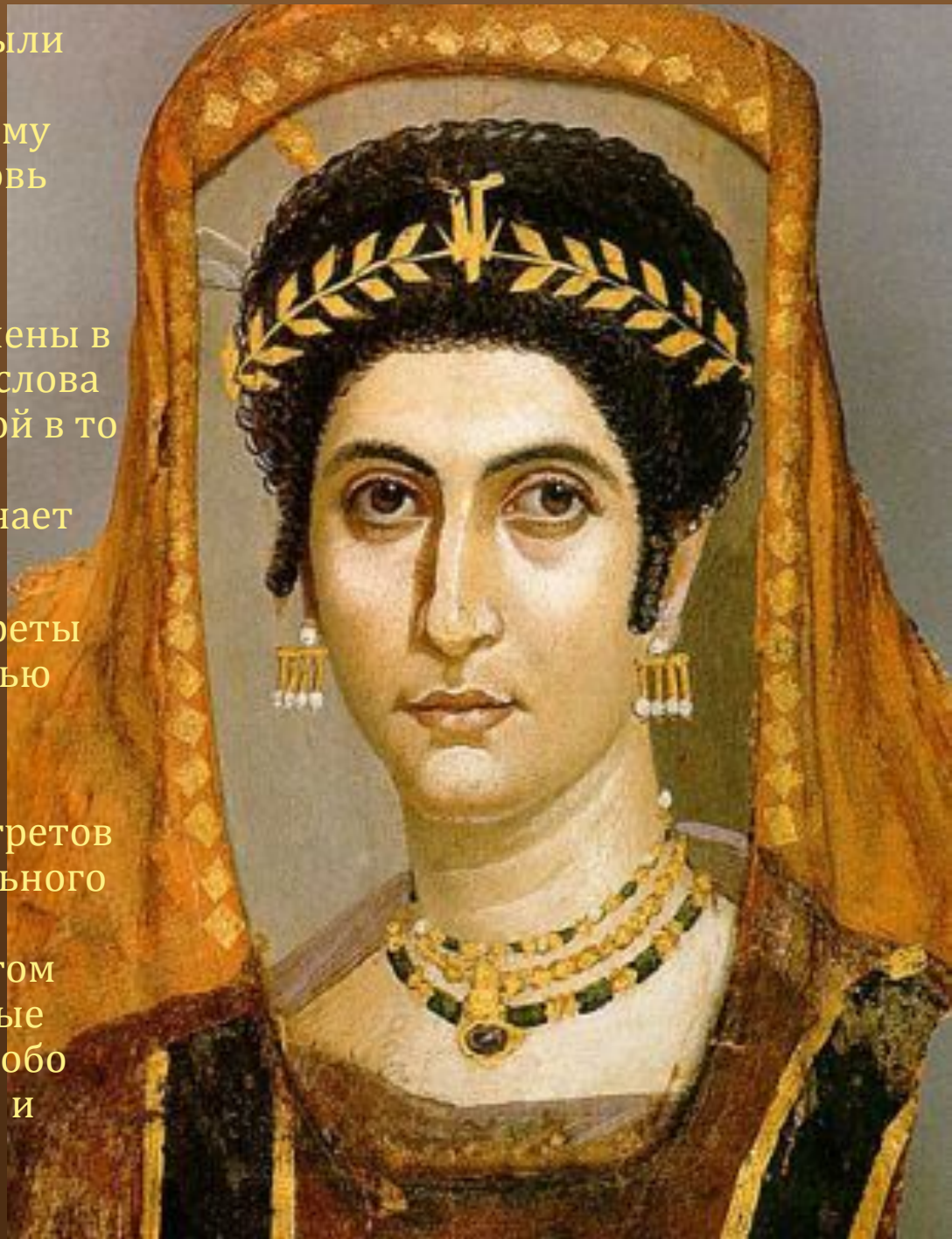

Впервые погребальные портреты были описаны в 1615 году. Несмотря на постоянный рост интереса к Древнему Египту, погребальные портреты вновь привлекли к себе внимание лишь в начале XIX в.

Ранние фаюмские портреты выполнены в технике энкаустики - от греческого слова «выжигать», очень распространенной в то время. Это - восковая живопись расплавленными красками. Ее отличает объемность – пастозность - мазка.

Исполненные таким способом портреты отличаются выпуклостью и свежестью цвета. Они оказались удивительно долговечны.

Важная особенность фаюмских портретов — использование тончайшего сусального золота. На некоторых портретах позолочен весь фон, на других золотом выполнены лишь венки или головные повязки, на некоторых портретах особо отделаны позолотой драгоценности и детали одежды.

Основа портретов — древесина различных пород - платан, липа, смоква, тис, а также завезенные из Южной Европы кедр, сосна, ель, кипарис, дуб. Но есть и портреты – видимо, тех, кто победней, выполненные на загрунтованном клеем полотне.

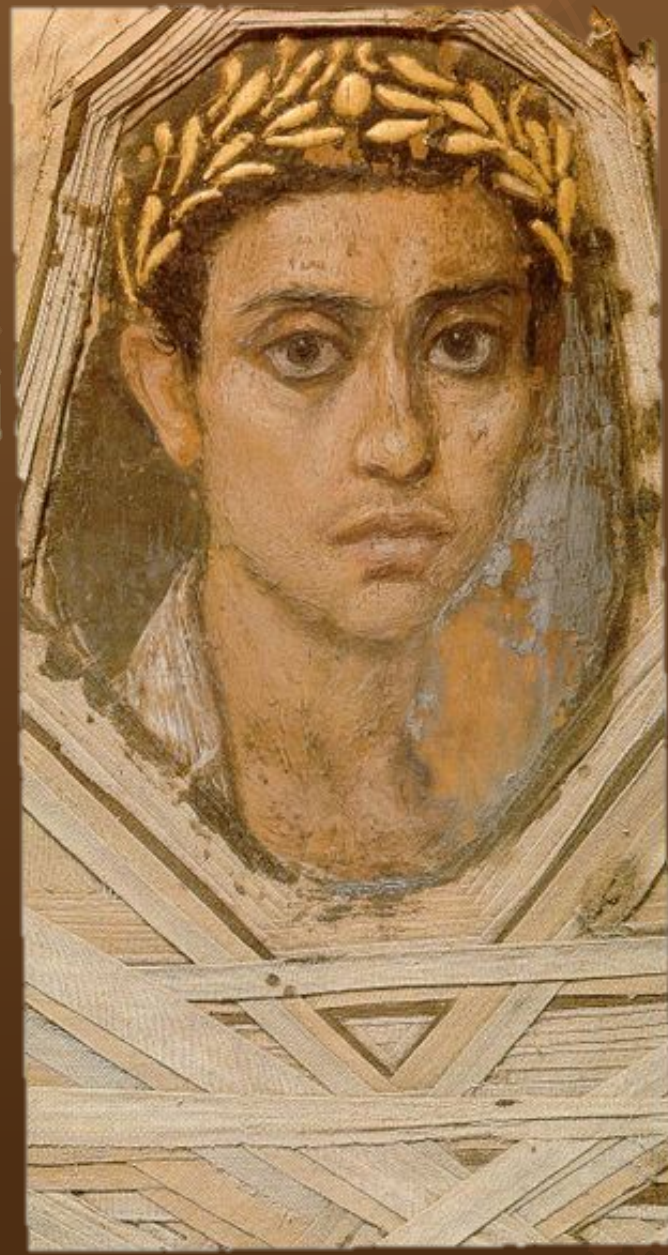
Примерно со второй половины II века н.э. в портретах преобладает восковая темпера. А поздние портреты III—IV веков написаны исключительно темперой. В этой технике красочные пигменты смешиваются с растворимыми в воде связующими элементами. В роли последних выступают животный клей или желток куриного яйца.

Темперные портреты выполнены на светлых или темных фонах. Мастер сначала резко – смело - наносит по полотну кистью удар. После чего занимается тончайшей штриховкой. Поверхность получается матовая, в отличие от глянцевой поверхности картин, выполненных энкаустикой. Лица на портретах, выполненных темперой, обычно показаны фронтально. В них меньше контраста света и теней, чем на полотнах с применением энкастики.

Но есть большая группа портретов, созданная в смешанной технике - темпере и энкастики.

Причёски, одежда и украшения

На погребальных портретах можно увидеть различные причёски. Они оказывают неоценимую помощь при датировке. В большинстве своём все умершие были изображены с причёсками, отвечающими моде своего времени. Многочисленные аналогии существуют в причёсках скульптурных портретов.

Значение для искусства

Фаюмские портреты — лучшие сохранившиеся образцы античной живописи. Они изображают лица жителей древнего Египта в Эллинистический и Римский периоды в I—III веках нашей эры.

После завоевания Египта Александром Македонским время правления фараонов завершилось. В период правления династии Птолемеев — наследников империи Александра, произошли значительные изменения в искусстве и архитектуре. Погребальный портрет — уникальная художественная форма своего времени — процветал в эллинистическом Египте. Стилистически связанные с традициями греко-римской живописи, но созданные для типично египетских нужд, заменившие погребальные маски мумий, фаюмские портреты — это поразительно реалистические изображения мужчин и женщин всех возрастов.

Вопросы:

1. Сколько крупных периодов выделяют в истории Древнего Египта? Когда начался первый?
2. Основными цветами в живописи Египтян были...
3. Перечислите периоды искусства Древнего Египта. В какой период были построены Великие Пирамиды и Большой Сфинкс.
4. Что такое Фаюмские портреты? Чему на замену они пришли?
5. Храм какого правителя можно назвать «... заключительной вспышкой египетского монументального гения...»
6. Какова важная(отличительна) черта Фаюмских портретов?