

Урок раздела "Культура Древнего Рима" в 5-м классе по теме

"Феномен римского скульптурного портрета"

Цель: познакомить учащихся с отличительными особенностями римской скульптуры.

Задачи:

- Знакомство с историей возникновения римского скульптурного портрета и особенностями портретных изображений.
- Воспитание критического отношения к личным качествам изображаемых персонажей.
- Развитие навыков первичного анализа произведений скульптуры на основе изобразительных особенностей данного вида искусства.

Форма работы: групповая (учащиеся класса делятся на 4 группы; каждая группа выбирает 1 представителя, который будет делать выводы в конце урока).

Оборудование: слайдовая презентация, 4 распечатанных портрета на бумаге без названий: портрет старика, портрет Веспасиана, бюст Агриппы, портрет Юлия Цезаря.

Ход урока

На доске – зрительный ряд произведений скульптуры Древней Греции, Древнего Египта и Древнего Рима:

1 – статуя Рахотепа и Нофрет,

2 – портик кариатид,

3 – Август,

4 – Нефертити,

5 – ушебти,

6 – статуя Траяна,

7 – портрет Цецилия Юкунда,

8 – Колосс Родосский,

9 – Брут,

10 – зодчий Хесира,

11 – статуя Клавдия в образе Юпитера,

12 – Дискобол.

Учитель: Ребята, о каком искусстве сегодня пойдет речь? (О скульптуре)

– В чем особенность этого вида искусства, и на какие типы она делится? (главное средство выражения – объем, скульптура делится на рельеф и круглую).

– Кого чаще всего изображают в скульптуре? (человека или животного).

– Распределите все увиденные сейчас скульптуры на две группы: 1 – греческая и египетская, 2 – римская (или вам неизвестная). Проверяем: к первой группе относятся изображения под номерами: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12; ко второй – 3, 6, 7, 9, 11.

Нас интересует сегодня вторая группа. Тема сегодняшнего урока: “Римский скульптурный портрет”.

Вы, вероятно, заметили какие-то отличия между первой и второй группами изображений. Римский скульптурный портрет – явление замечательное. Он не похож ни на египетский, ни на греческий. Характерно, что римляне портретом начинают считать изображение одной лишь головы, тогда как у греков это все тело – портретная статуя.

Каждой группе предлагается рассмотреть изображение. Попробуйте дать характеристику этому человеку: возраст, социальное положение, настроение, характер, род занятий.

Группа 1. Рисунок 1 Голова старика. (Изображение проецируется на экран. Описание детей). Это суровый, утомленный прожитыми годами человек с высоким морщинистым лбом, нависшими над глазами бровями, большим крючковатым носом и презрительно оттопыренной нижней губой. На старческих щеках – глубокие складки. Вероятно, он не относится к знатному роду, и испытал за свою жизнь много тягот и лишений.

Группа 2. Рисунок 2 Портрет Юлия Цезаря. Плутарх написал о нем: **“...он сам добровольно бросался навстречу любой опасности, и не**

отказывался переносить какие угодно трудности. Любовь его к опасностям не вызвала удивления у тех, кто знал его честолюбие, но всех поражало, как он переносил лишения, которые, казалось, превосходили его физические силы ...”. Сохраняется налет грусти в затененных глазах, но его подавляет выражение мудрого спокойствия и силы.

Группа 3. Рисунок 3 Бюст Агриппы. Агриппа, выдающийся полководец, ближайший помощник Августа. Правдиво, без идеализации переданы грубоватые черты лица: мясистый нос, тяжелые дуги бровей, глубоко посаженные глаза, энергичный подбородок.

Группа 4. Рисунок 4 Портрет Веспасиана. Император Веспасиан представлен человеком с сильной волей, любящим жизнь, не склонным к сомнениям и колебаниям. Он обладал большим чувством юмора. По исследованию историков, он с первого дня показал себя скромным и снисходительным, причем не только не скрывал своего скромного положения в прежние годы, но постарался напоминать о нем. В нем есть нечто простонародное. Тщательно переданы черты старческого лица: обострившиеся черты лица, морщины, набухшие веки. Но взгляд сохраняет остроту и насмешливый блеск, а линия рта – прямизну и твердость. Старик с таким лицом мог, умирая, шутить: “Увы, я, кажется, становлюсь богом”.

Вами дана очень точная характеристика. Что помогло так точно понять характер этих людей? (Детальная проработка всех мелочей). Вспомните, а как создавали скульптуры древние греки? В чем особенность их изображений? (Скульптурный образ древних греков был собирательным, т.к. в искусстве создавался определенный идеал, пример для подражания).

Римские портреты настолько характерны и “натуральны”, что кажется, будто мы где-то встречали этого человека. Детали лиц показаны как – будто при ярком и безжалостном свете. Ничего не укрылось: отвисшие жировые складки, мешки под глазами, асимметрия лица.

Что было причиной столь точного и безжалостного воспроизведения их? Вероятно, причину следует искать в рационализме жизни древних римлян. Римляне смотрели на мир конкретно и практично. Вся культура Древнего Рима пронизана стремлением к индивидуализму. В литературе, философии, театре отмечаются те же черты: интерес к личности отдельного человека с его хорошими или дурными, но обязательно лишь ему свойственными особенностями, сочетающихся с беспощадным реализмом их передачи.

Римский портрет был призван изображать конкретного гражданина Римского государства как конкретной личности.

Своими корнями римская скульптура уходит в культуру этрусков. В их религии культ мертвых играл чрезвычайно важную роль. Вместилище праха умершего – урна, снабжалась изображением человеческого лица. Бронзовые маски прикреплялись к уронам с помощью специальных отверстий.

Урны с масками существовали недолго. В VII веке до н.э. их сменяют каноны – урны, крышки которых выполнены в виде человеческой головы. Сами каноны воспринимались как тела умерших. Ручки сосуда часто имели форму рук.

Начиная с IV века до н.э. в Этрурии были широко распространены саркофаги – пеплохранилища, на крышках которых изображались возлежащие усопшие. Рисунок 5 Этот саркофаг имеет размер в рост человека. Мастер изобразил в сцене заупокойной трапезы супружескую пару: торсы приподняты, мужчина обнимает жену, руки их оживленно жестикулируют, прорывая неподвижность окружающего пространства. В лицах умерших нет ни печали, ни скорби, они показаны ласковыми, улыбающимися, просветленными.

Кто знает, как развивалось римское искусство, если бы на него не оказало влияние этруское. Римляне переняли у этрусков культ предков. Существуют мнения, что в Риме существовал обычай делать восковые маски с лица умершего, их носили во время похорон человека, принадлежащего к тому же роду. Чем древнее был род, тем больше масок стояло в доме. Важным свидетельством является известная статуя римлянина, державшего в руках две маски предков. При снятии воска на маске прорисовывались все детали, морщины и т.д. Рисунок 6 “Портрет римлянина с бюстами предков” (I в. до н.э.)изображает главу семейства, который держит две восковые маски. Портрет четко передает индивидуальные черты как самого старика, так и его сородичей. Причем трактовка лица отличается необычайной жесткостью. Тщательно показан костяк, а все мягкие ткани как – будто высыхают, приликая к черепу, чтобы как можно строже очертить голову. Выделяются все особенности лица, бородавки, морщины. Они несут в себе приметы личности и опыта прожитой жизни. В качестве идеала был выбран образ старика-патриция, волевого, но лишённого тонкости чувств и душевных движений.

На скульпторов римляне смотрели как на мастеровых-ремесленников. Однако они были настоящими мастерами. Работая над мрамором, скульпторы учились передавать как будто бы мягкую поверхность кожи. Они оживляли лицо раскраской, нанося глаза, брови и румянец. Слабые следы расцветки сохранились на некоторых портретах II–I веков до нашей эры. Но когда римские скульпторы овладели искусством обработки мрамора, когда твердый, вначале непослушный материал подчинился умелому резцу мастера, раскраска стала ненужной. Лицо оживлялось различными приемами обработки мрамора. Он начал дышать, жить, почти говорить. Скульпторов привлекал внутренний мир человека, а своей основной задачей они считали передать не только внешний, индивидуальный облик определенного человека, но и отличительные черты его характера. Если приглядеться, то даже взгляд приобретает убедительность: художник создает “портрет души”. Пусть эта душа мрачна и полна тщеславия, портрет не идеализирует модель, но достоверно передает характер личности. В это время особенно распространяются портреты одного человека в разном возрасте; можно проследить даже историю формирования характера: как из одаренного мальчика вырос страшный, ненавидимый всеми тиран. Среди римских императоров были благородные личности, крупнейшие государственные деятели, были и честолюбцы, изверги, деспоты, обезумевшие от безграничной власти и осознания, что им все дозволено.

Рисунок 7 Каракалла – свирепый и подозрительный. Очень много о характере человека сумел без слов рассказать скульптор. Недоверчивость и подозрительность глубоко таятся в хмуром взгляде и резкой морщинке у переносицы, а выступающая губа сердито сжатого рта говорит о жестокости.

Умирая, отец Каракаллы завещал сыновьям жить дружно, обогащать солдат и не заботиться об остальном. Каракалла начал свое правление с того, что убил брата. Подозрительный и трусливый, он всегда старался угождать солдатам, понимая важность их поддержки, а для того, чтобы завоевать расположение граждан города Рима, построил им великолепные термы. Однако, всю свою жизнь он провел в смертельном страхе и казнил сенаторов по малейшему подозрению. “В своей утонченной жестокости дошел до того, что бывал особенно ласков с теми, кого он предназначал к смерти, так что больше боялись его ласки, а не гнева”, – пишет о нем философ.

В дальнейшем портрет, самый сильный жанр изобразительного искусства древних римлян, проходит сложный путь. Пластический идеал

должен был быть одобрен императором и приравнялся к небожителям: Август в виде республиканского полководца, который на самом деле был императором; Клавдий, подобный богу Юпитеру. В его жесте – открытый призыв к поклонению. Красиво уложены на плечах складки лент, тщательна отделка. Стремление сделать скульптурный портрет “живописным”, с богатой игрой рельефа лица, с мягким перетеканием объемов и поверхностей, заставило ваятелей уделить особое внимание прическам. У римлянок появляются удивительные прически в виде высоких корон, с массой локонов. Лицо человека получает обрамление и выглядит более сложным, интересным.

Когда видишь римские скульптурные портреты, как будто оживает история. В римском портрете раскрывается перед нами дух древнего Рима. Это как бы сама история, рассказанная в лицах. Герцен сказал о римских изображениях: “Вся история...выражена тут бровями, лбами, губами”.

В дальнейшем, римский портрет становится более орнаментальным, отвлеченным, человеческое лицо постепенно теряет свои индивидуально-конкретные черты, а с ними и свое значение портрета, и становится отвлеченным образом – иконой. Эти памятники подготовили иконописные образы Византии.

Литература:

Андреева М., Антонова Л., Дмитриева О. Рассказу о трех искусствах. – Л., 1975.

Бритова Н.И., Лосева Н.М., Сидорова Н.А. Римский скульптурный портрет. – М., 1975.

Любимов Л. Искусство древнего мира. – М., 1971.

Соколов Г. Искусство Древнего Рима. – М., 1975.