

Живопись Древнего Рима

С возникновением римской культуры античная эпоха вступила в свою завершающую стадию. Искусство в Риме играло совершенно иную роль, нежели в Греции, в которой оно было неразрывно связано с жизнью. Греческие живописцы, скульпторы, зодчие, философы и поэты сами творили историю. В Древнем Риме эту задачу выполняли правители городов, полководцы, юристы, ораторы. Их имена вписаны в историю, а вот имена римских живописцев и скульпторов до нас не дошли, хотя они были так же талантливы, как и греческие.

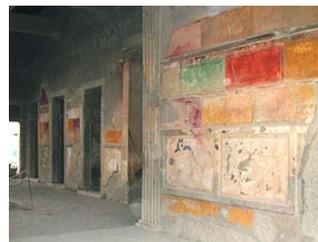
Чтобы представить, как формировалось римское искусство, лучше всего обратиться к Помпеям — городу, погибшему в 79 г. до н. э. в результате извержения Везувия. Этруские и греческие традиции заметны в архитектуре Помпеев, а также в их фресковой живописи.

Все помпейские росписи относятся к четырем разным стилям. Первые два стиля развивались в эпоху Римской республики. Со II и до начала I в. до н. э. был популярен так

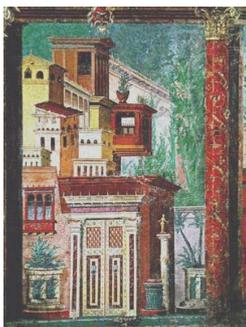


называемый инкрустационный стиль, напоминающий инкрустацию стен яшмой и мрамором. В подобных росписях обычно преобладали теплые цвета (темно-красный, желтый), а также белый и черный.

Расписанные в инкрустационном стиле внутренние стены дома напоминали своим видом каменные



наружные. Таковы *росписи в доме Саллюстия и в доме Фавна в Помпеях.* Римские мастера заимствовали этот стиль у греков. Росписи в инкрустационном стиле свидетельствуют о том, что декоративное искусство в Риме в это время достигло необыкновенного расцвета.

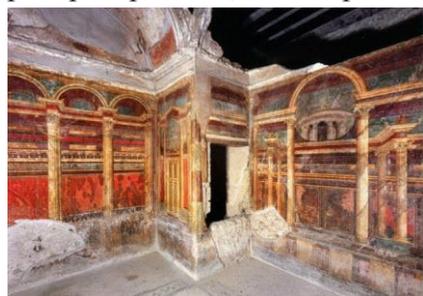


В 80-30-х гг. до н. э. на смену инкрустационному стилю пришел архитектурно-перспективный. Посетившему комнату, расписанную в подобном стиле, казалось, что его окружают городские здания. Но присмотревшись, он мог увидеть большие картины, как бы помещенные среди иллюзорных колонн.

Так расписаны внутренние стены в огромном доме, названном *виллой Мистерий.* В одной из комнат обнаружены фрески со сценами посвящения в мистерии Диониса помпеянки — хозяйки дома.



Подобные мистерии, помогающие, по верованиям помпеян, обрести бессмертие, были очень распространены, несмотря на то что власти неоднократно пытались их запретить.



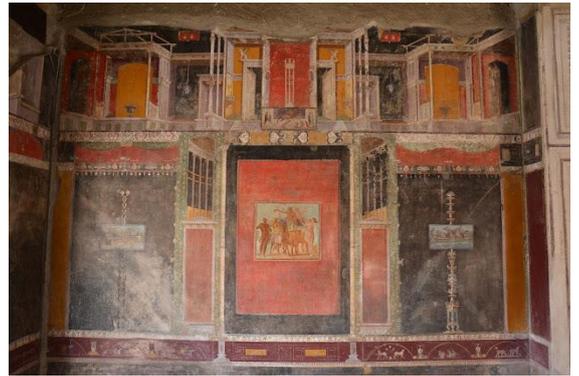
Эти монументальные фрески с фигурами в человеческий рост и тщательным рисунком напоминают греческие. Но само действие, представляющее перед глазами зрителя, в Греции было бы невозможным. Соединяя черты греческого и этрусского искусства, росписи виллы Мистерий имеют элементы, которых ранее не существовало в античной живописи. Эти фрески отличаются цельностью и четкостью композиционного построения и удивительной гармонией.

В это время были распространены также фрески с изображением садовых ландшафтов в сочетании с человеческими фигурами, написанными несколько гротескно.

В середине I в. до н. э. в Риме сложились необходимые условия для создания централизованного государства. 15 марта 44 г. до н. э. республиканцами был убит диктатор Юлий Цезарь, пытавшийся ограничить власть сената. Сторонник Цезаря Марк Антоний казнил главного идеолога Республики — оратора Цицерона: ему отрубили голову и правую руку, которой он писал свои филиппики против Антония. В стране беспрерывно шли гражданские войны.

После смерти Юлия Цезаря главой Рима стал его внучатый племянник, Октавиан Август. В годы его правления было построено множество прекрасных зданий из мрамора, процветали поэзия и проза. В этот период жили замечательные поэты Вергилий, Гораций, Овидий, а также ценитель искусства Мecenат, этруск по происхождению. Хитрый и расчетливый политик, Август старался представить народу время своего правления как золотой век. Поэтому искусство этого периода имеет черты греческой классики, идеальной и строгой.

На смену архитектурно-перспективному стилю росписей времен Республики приходит новый, получивший название орнаментального, или канделябрного. Этот стиль, цель которого — представить действительность как идеал и совершенство, очень точно соответствует официально-элегантному и холодному искусству эпохи правления Августа. Теперь стены ничем не напоминают архитектурный ландшафт: внутреннее пространство противопоставлено наружному. В сюжетах, изображенных на фресках, нет ничего драматического, они легки и изящны. Утонченные орнаменты, включающие элементы в виде подсвечников и канделябров (отсюда и название стиля), обрамляли композиции мифологического содержания, как, например, в *доме Лукреция Фронтиня* (1) и в доме «столетней годовщины» (доме «юбилея»).



Кроме мифологических сцен, в орнаментальную композицию иногда вводились натюрморты, пейзажные и бытовые сюжеты. Интересны *фрески в доме Ливии на Палатине*, изображающие прекрасный сад с деревьями, цветами и птицами.

В годы правления Августа в состав Римской империи уже входил Египет. Черты его искусства заметны в римских росписях с египетскими орнаментальными мотивами.

Канделябрный стиль фресковой живописи стал объектом для подражания в европейском искусстве XVIII—XIX вв.

В 54 г. н. э. римским императором стал Нерон, жестокий и кровавый деспот. В годы его правления обстановка в стране крайне обострилась. Для искусства времен правления Нерона характерно явное несоответствие архитектуры и фресковой живописи — конструкции и декора. Внутренние стены величественных и мрачных построек были покрыты утонченными и легкими росписями, выполненными в четвертом, фантазийном, стиле. Именно в этом несоответствии и выразилась вся лживая и безнравственная суть эпохи жестокого тирана. Ярким примером фантазийного стиля



являются *росписи в «золотом доме» Нерона в Риме*. Стены здания украшены изящными гирляндами, орнаментами и небольшими картинами в рамках. Все сияет позолотой и яркими красками, создавая впечатление фантастического и таинственного мира, далекого от суровой реальности.

Расцвет фантазийного стиля пришелся на эпоху Флавиев. Художники этого времени украшали стены мифологическими сюжетами, обрамляя их орнаментом. Изображения отличаются объемностью и динамичностью: фигуры запечатлены в момент движения или танца. С большим мастерством исполнены фрески в доме Веттиев в Помпеях. Их стены представляли собой архитектурные фантазии: фронтоны и арки, причудливые карнизы и позолоченные колонны, иллюзорные дворцы, уходящие в глубину пространства. Поражают своей воздушной легкостью и замечательные росписи из зала Морских чудовищ в Стабиях.

Большой интерес представляет *фреска с натюрмортом на стене дома в Геркулануме*. Ее отличает светлый, изысканный колорит и продуманная, цельная композиция. Художник настолько искусно изобразил блики на вазе, что стекло кажется удивительно тонким и прозрачным.

Все эти стили росписей, сменяющие друг друга, свидетельствуют о том, как быстро римские живописцы овладели приемами передачи пространственной перспективы, светотеневых эффектов, динамики движений.

В конце правления Тита Флавия на Рим обрушились ужасные бедствия: в результате извержения Везувия погибли Помпеи, Стабии, Геркуланум. Пожар и эпидемия чумы стали причинами страшных разрушений и гибели множества людей в Риме.

В V в. н. э. Римское государство, ослабленное внутренними распрями и внешними войнами, распалось. Но его искусство оказало значительное влияние на развитие культуры последующих эпох.

История и различные техники римской мозаики



Римская мозаика — художественное искусство, появившееся в Древнем Риме, являющееся смесью культуры Греции и Византии. Первоначально это были рисунки на стенах, дорожках и полах, потолках, сделанные при помощи гальки. Потом мозаичные картинки складывали из стекол. Со временем совершенствовалась обработка камней и стекол, изображения становились все четче и разборчивее. Таким образом, в древнеримском государстве украшали дворцы и дома богатых людей, делали портреты людей, рисовали охоту, войну и другие картины.

Сначала рисунки были очень примитивными и состояли из геометрических фигур и линий. Ремесло мозаики постепенно совершенствовалось, и мастера научились изображать на настенных картинах с помощью камней людей и животных. Усложнялась техника мощения — рисунки становились все более сложными, менялись и совершенствовались материалы: на них изображались охота, театральные и военные действия.

Работы, выполненные в более сложных техниках, были доступны состоятельным людям, в чьих домах подобным образом украшались стены, полы, потолки.

Мозаичные рисунки применялись не только для украшения жилищ, но и для предупреждений — надписей, например, о том, что в доме живет собака и охраняет его.

Техника и изображения

Сначала римская мозаика складывалась из цельной гальки. Такая техника получила название «варварская». Усовершенствование обработки камней позволило использовать для изображения вырезанные ровные фрагменты камней, за счет чего картины становились все более четкими.

Известно четыре техники выполнения настенных и напольных рисунков древнеримской мозаики из обработанных камней:

Opus tessellatum. Размер фрагментов более 4 мм. Крупная мозаика. Промежутки между камнями закрашивались краской в тон фрагментам. Также использовали цветное стекло — смальту, произведенную из кремниевой кислоты и кобальта.

Opus vermiculatum. Размер элементов картины менее 4 мм. Римская мозаика получалась более детальной и четкой. При этой технике швы между колотыми камнями также подкрашивались. Картины становятся более четкими за счет уменьшения размера составляющих элементов. В такой технике сделаны сицилийские «Охотничья сцена» и «Обитатели морских глубин» в Помпеях.

Opus sectile или Флорентийская. При данной технике используются фрагменты различного размера: как цельные камни, так и обработанные. Как правило, необработанный элемент помещали в центре, обрамляя его мелкими камнями или стеклами. Римская мозаика в этом стиле — более молодая техника, появившаяся благодаря стремлению сэкономить материал, создавая из камня пластины. «Плитками» и выкладывали нужное изображение. Этот метод требовал больших материальных затрат в силу своей технической сложности обработки камней. Римские мозаики в этом стиле украшали дома очень богатых господ.

Opus regulatum. Равные между собой элементы складывались в рисунок правильной геометрической формы наподобие шахматной доски. Техника создавала геометрически правильные рисунки и использовалась для мощения дорог.

Кроме гальки, использовались также полудрагоценные камни, мрамор, известняк, щебень, стекло (смальта). Стекло использовалось при создании потолочных, настенных и напольных мозаичных картин. Эти произведения украшали храмы богов и дворцы патрициев. Смальта изготовлялась из кобальта и кремниевой кислоты, ей придавались оттенки. Это разноцветное стекло словно светилось изнутри. Изготовление смальты обходилось дешево. А внешний вид мог имитировать драгоценные и полудрагоценные камни.

Фаюмские портреты.

В расписном искусстве портрет получает широкое распространение и в живописи. Живописных портретов сохранилось немного. Об их характере в известной мере дают представления фаюмские портреты в названных по месту нахождения в некрополе Эль-Фаюм, в восточной римской провинции Египта. Живописный портрет в Эль-Фаюме, развивался под воздействием римского искусства. Он сохранил здесь ещё культовое назначение, продолжая этим традицию древнеегипетского портрета. Исполненный на тонкой деревянной дощечке или холсте, портрет после смерти человека вставлялся в забетонированную мумию. Фаюмский портрет был основным видом живописного искусства. В нём уже не было скованности фронтальной композиции египетского портрета. Модель



изображалась с естественным трёх четвертным поворотом головы и обычно помещалась в нейтральном фоне. Плоская декоративная раскраска сменилась живописной лепкой объёма. Применялась чистая темпера, а также смешение этих красок, дающее разнообразные живописные эффекты. В фаюмских портретах обращает внимание яркая обрисовка индивидуальных особенностей модели: Точно воспроизводятся и возрастные особенности, и этнические черты различных народов. Особенно привлекают обаятельные женские образы. В изысканном *портрете «Молодой женщины»*, за внешней горделивостью и сдержанностью, проступает волевой, яркий, страстный темперамент. К прекрасным образцам в технике энкаустики относится *портрет «Молодого человека с бородкой в золотом венке»*. Насыщенные краски переливаются глянцем, мерцают как драгоценные камни. В конце 2-3в. н.э. в фаюмских портретах появились элементы схематизма. Вместе с тем в них усилилось воздействие местной древнеегипетской традиции. Формы представлялись плоскостно, контур силуэта становился более чётким, черты лица воспроизводились дробным орнаментальным рисунком.

