

УДК 73 (100)
ББК 85.13 (0) 32
Е 27

Евтых С.Ш.

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры изобразительного искусства и дизайна Института искусств Адыгейского государственного университета, e-mail: adias2004@mail.ru

Античная скульптура как выразительница представлений о женской красоте

(Рецензирована)

Аннотация:

Целью исследования является анализ скульптурной пластики в изобразительном искусстве Древней Греции, выявление её особенностей, и рассмотрение приемов, при помощи которых образуется скульптурный женский образ через призму эстетических идеалов и философии прекрасного. Данные, полученные в рамках исследования, способствуют определению основополагающих закономерностей, обуславливающих пластику скульптурных образов, раскрывающей идеал античной женской красоты. Определяется образность «красоты» посредством уникального приема «хиазм» с точки зрения эстетики. Отмечается закономерная тенденция различных представителей изобразительного искусства Древней Греции стремиться к идеализации образов, как в соблюдении канона внешних форм, так и в идеализации внутреннего содержания художественного образа. Прослеживается эволюция облика древнегреческой женщины, начиная с архаического периода с культом природных сил, последующим классическим периодом, основывающимся на мифологии и завершающим эллинистическим периодом с характерным патетическим контекстом. Результаты исследования обладают теоретической значимостью, заключающейся в систематизации подходов к выявлению сущности древнегреческого канона женского образа. Полученные данные могут быть успешно применены в кросскультурных исследованиях как теоретическая основа для дальнейшего изучения особенностей визуализации женского образа в различные эпохи исторического развития человечества.

Ключевые слова:

Идеал, красота, скульптура Древней Греции, канон, хиазм, калокагатия.

Evtykh S.Sh.

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Fine Art and Design Department, Institute of Arts, Adyge State University, e-mail: adias2004@mail.ru

Antique sculpture as an expression of ideas about female beauty

Abstract:

The paper is devoted to the art of sculpture in Ancient Greece, expressing the idea of beauty and harmony. The data obtained in the framework of the presented scientific research contribute to the definition of fundamental laws that determine the

plastic sculptural images, revealing the ideal of ancient female beauty. The imagery of “beauty” is determined through the unique technique of “chiasmus” from the point of view of aesthetics. The results of the study have theoretical significance, which lies in the systematization of approaches to identify the essence of the ancient Greek Canon of the female image. There is a natural tendency of various representatives of the fine arts of Ancient Greece to strive for the idealization of images, both in compliance with the Canon of external forms, and in the idealization of the internal content of the artistic image. The publication traces the evolution of the form of the Greek women from the archaic period with the cult of natural forces (crust), the subsequent classic period based on mythology (Aphrodite de Milo or Aphrodite of Cnidus), and the end of the Hellenistic period with the typical pathetic context (Nike of Samothrace). The obtained data can successfully be applied in cross-cultural studies as a theoretical basis for further study of the peculiarities of visualization of the female image in different epochs of humanity’s historical development.

Keywords:

Ideal, beauty, sculpture of ancient Greece, Canon, chiasmus, kalokagathia.

Культура Древней Греции гармонично объединила философию, религию, искусство, что привело к созданию уникальных по красоте произведений искусства. Древние греки создали симбиоз музыки, архитектуры, скульптуры, живописи и гуманитарных наук. Их произведения во все века вдохновляют творческих людей на создание новых работ. Целью нашего исследования является анализ скульптурной пластики в изобразительном искусстве Древней Греции, выявление её особенностей, и рассмотрение приемов, при помощи которых образуется скульптурный женский образ через призму эстетических идеалов и философии прекрасного.

Понятие женской красоты эволюционировало с течением времени и в большей мере зависело от религиозных и моральных устоев и культурных ценностей. Наиболее ярко эстетический идеал выражен в творениях скульпторов Эллады, отражающих дух эпохи и являющихся воплощением идеала красоты. В культурных традициях Древней Греции красота человеческого тела была возведена практически в религиозный культ. Древние греки считали красоту высшим проявлением щедрости богов. По их миропорядку, красивый человек (мужчина или женщина), наравне со знаменитым полководцем или государственным

деятелем, пользовался популярностью и почтением, служили прообразом героев стихотворений, поэм и скульптур. Древнегреческие философы для обозначения красоты ввели термин античной этики – калокатия (греч. *καλοκάγαθία*, τὸ καλὸν κάγαθόν), образованный из прилагательных *καλός* (прекрасный) и *ἀγαθός* («хороший, добрый») и переводимый как «нравственная красота»; *καλός κάγαθός* – человек прекрасный, добродетельный.

Древнегреческая культура канонична. В основе древнегреческого канона лежит понятие гармонии. Античное понимание гармонии воплотилось в идеале человеческого тела, дошедшего до нас в древнегреческой скульптуре. Воззрение на мир как на красивое и гармоничное человеческое тело было основой всего античного мировоззрения и названо А.Ф. Лосевым гениальной «телесной интуицией» древних. Древнегреческие боги антропоморфны и являли собой идеальные мужские и женские тела. Именно поэтому знаковым видом античного искусства являлась скульптура как идеально-гармоничный вид протяженности, оформляющий человеческое тело. Стремление греческого искусства к идеализации проявляется не только в соблюдении канона внешних форм, но и в идеализации внутреннего содержания художественного образа.

Наиболее характерно это для античной скульптуры, изображавшей людей не такими, какими они были в реальности, а такими, какими они должны были бы быть в идеале. Для греческой скульптуры присуща типизация образа [1].

Ярким примером типизации образа является *кора* – «девушка» (греч.) – «современное обозначение архаических скульптурных изображений девичьих фигур, найденных культовых центрах Греции и служивших обетными дарами, приносимыми в святилище. Коры также служили вертикальными опорами в архитектурных конструкциях и изображались задрапированными, в отличие от *куросов* «юношей», изображавшихся обнаженными» [2: 178].

Женские фигуры появились раньше мужских, что связано с культом природных сил, символами плодородия и т.д. Общим практически для всех женских статуй является ракурс. Чаще всего кора предстает фронтально прямостоящей, руки чаще опущены вдоль тела, реже скрещены на груди или держат сакральные атрибуты (копье, щит, меч,

жезл, плод и т.д.). На лице видна непрменная полуулыбка. Пропорции тела достаточно точно переданы, несмотря на общую схематичность и обобщенность образов. Все скульптуры обязательно расписывали. По своему содержанию коры никогда не изображали божеств. Аллегорический смысл этих фигур до сих пор окончательно не прояснен [3]. В корах афинского Акрополя (рисунок 1-2) идеал женственности выражен в его первоизданной чистоте. Неподвижность и скованность архаических поз в скульптуре постепенно сменили эмоциональные, полные жизни и ощущения скрытого движения скульптуры классической эпохи.

Идеал женской красоты в эпоху классики складывался из мифологии Древней Греции [4], [5], которую философы использовали как аргументацию в своих суждениях и умозаключениях, в том числе и о красоте. Афродита является самым узнаваемым символом женской красоты из пантеона мифологических образов.

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Особый интерес для нас представляет научное исследование В.Э. Туренко, который рассмотрел эволюцию образа Афродиты в древнегреческой традиции: философско-культурологический контекст. Автор рассматривает эволюцию данного образа во времени. Мифологический образ Афродиты постоянно и динамично эволюционировал, от самых ранних ступеней мифологии, где в нем ярко проявлялись черты первобытной магии и колдовства, в антропоморфный и изысканный образ богини любви и красоты, который воспевался в греческой поэзии и лирике [6: 101].

Афродиту изображали красивой молодой женщиной: в древнем искусстве в длинном ниспадающем одеянии, позднее – полунагой или обнаженной. Постоянный атрибут Афродиты – волшебный пояс, символизирующий, присущие ей качества: женское обаяние, сексуальность и красоту. Священными животными богини считались дельфин, воробей, голубь и заяц, а плодами и растениями – мирт, роза, мак и яблоко.

Для воплощения женской красоты в своих творениях древнегреческие ваятели использовали в скульптуре прием хиазм. Хиазм (от греч. *chiasmus*) – это такое расположение фигуры, при котором тяжесть тела перенесена на одну ногу (опорную), поднявшемуся из-за этого бедру соответствовало опущенное плечо, а другому, (опущенному) бедру – поднятое плечо. Данный прием придавал контурам скульптурных тел плавный волнообразный ритм.

Линии при такой трактовке создавали красивые изгибы тела. Их красота, в сочетании с реалистическими трактовками особенностей частей тела, делала произведения древнегреческой скульптуры прекраснейшими образцами статуарной пластики. Прием хиазм использовался в древнегреческой скульптуре начиная с периода классики, например данный прием применен в создании

статуи Афродиты Книдской (рисунок 3) скульптора Праксителя, соединяющей в себе духовное и физическое совершенство, придающее ее образу неповторимое обаяние. Богиня изображена совершенно обнаженной, собирающейся войти в воду. Ее слегка изогнутая фигура, стыдливый жест правой руки – жизненно верны и вместе с тем лишены жизненной обыденности. Грация движений, певучий и плавный внутренний ритм усиливают впечатление

Рисунок 5

гибкости и стройности ее зрелого, прекрасного развитого тела. На лице богини блуждает легкая мечтательная улыбка, томно и нежно смотрят небольшие чуть удлиненные глаза, их «влажный» взгляд полон жизни. Мягкие пышные волосы дополняют прелестный облик Афродиты. Это созданное вдохновенным резцом изваяние оживляла раскраска, так что мы вправе представить себе голубые глаза, нежный румянец щек, яркие губы и золотые волосы [7].

Изучение безупречности женского тела положило начало для новых понятий и направлений, таких как гармония и эстетика. Согласно главным канонам, определяющим представление греков об идеале,

красивой считалась женщина с прямым носом, большими, широко открытыми глазами, расстояние между которыми должно быть не менее размера одного глаза. Ровные линии носа, подбородка и невысокий лоб завершались прической, перевязанной шелковой лентой на затылке.

Следует отметить, что у древних греков не было принято изображать полностью обнаженное женское тело – это считалось непристойным и унижало достоинство женщины. Большинство скульптур только частично обнажены и прикрыты элементами оформления, высеченными из камня, – имитацией драпировки из ткани, частями одежды и т.п. Афродита Милосская (рисунок 4) и Афродита Праксителя (рисунок 3) являются довольно редкими исключениями из этого правила. Для того, чтобы не закрепить за ними репутацию непристойных творений искусства, статуи изображают женщин во время подготовки к купанию – так их авторам удалось избежать общественного осуждения [8].

Эллинистическое искусство стало сложнее и многообразнее, его эстетические запросы расширились. Соразмерность, гармонию и спокойную волевою целеустремленность классики сменили декоративность, эмоциональное напряжение и патетика, что повлекло за собой преобладание «восточной неги» в скульптуре. Идеалом привлекательности в данный период считалось абсолютно пропорциональное, спортивное тело, а так же высокий рост, развернутые плечи, осиная талия, слегка расширенный таз, вертикальная линия живота и стройные ноги. Афродита Милосская (рисунок 4) была идеалом красоты и олицетворяла высшее совершенство природы. Статуя изображает стройную женщину с грациозной осанкой, рост которой составляет 164 см, а объемы груди, талии и бедер соответственно – 86, 69 и 93 см. [8]. Полуобнаженная фигура богини высечена из паросского мрамора. Руки ее были утрачены еще в древности. Ученые предполагают, что в одной руке Афродита держала

яблоко – символ острова Мелос, а другой придерживала ниспадающую одежду. Фигура богини с разных точек зрения кажется то гибкой и подвижной, то полной сдержанного покоя. Облик богини, в котором естественно сочетаются нежность и сила, привлекает здоровой красотой. В этой статуе слились воедино лучшие достижения древнегреческого искусства [7].

Ника Самофракийская (рисунок 5) – яркий образец женской красоты эллинистического периода. Богиня победы стояла на утесе, трубя в рог, а пьедесталом служил нос боевого корабля. Теперь она встречает посетителей Лувра. «Обезглавленная, без рук, с поломанными крыльями, она и здесь царит над окружающим пространством и, кажется, наполняет его шумом прибоя и ветра, сверканьем солнца, синевой неба. Складки одежды трепещут, развиваются, а спереди ветер прижал влажную ткань к телу богини, облекая и обрисовывая ее стан, устремленный вперед. Перед статуей Ники начинаешь понимать, что истинная монументальность не требует никаких упрощений формы, тончайшая проработка фактуры лишь подчеркивает титанизм этого мощного, радостного тела» [7].

Коры, Афродита Книдская, Афродита Мелосская, Ника Самофракийская – это неполный перечень древнегреческих скульптурных образов, передающих всё многообразие женской красоты. Пластика древнегреческого искусства передает гармонию вселенского бытия и является неисчерпаемым источником прекрасного, создавая гармонию жизни. В естественной попытке отобразить окружающий мир, базируясь на этических постулатах своих мыслителей, древнегреческие творцы посредством красоты постигали законы Вселенной. В поисках первоисточника обращаясь к женскому началу, они не пытались приукрашивать видимое, а лишь загадочно прикрывая наготу отображали первозданность.

Примечания:

1. Античная эстетика. URL: https://knowledge.allbest.ru/ethics/3c0a65635b2bd78b5d53b89521316c27_0.html (дата обращения: 09.03.2019).
2. Щеглов Г.В., Арчер В. Словарь античности: ок. 3600 статей. М.: АСТ: Астрель, 2006. С. 54-55.
3. Скульптура архаики. URL: <https://muzei-mira.com/sculpture/1631-skulptura-arhaiki.html> (дата обращения: 09.03.2019).
4. Марулис Д. История определения античной греческой мифологии // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер.: Филология и искусствоведение. Майкоп, 2018. Вып. 1 (212). С. 151-162.
5. Morales H. Classical Mythology: A Very Short Introduction. Oxford: University press, 2007. 168 p.
6. Туренко В.Э. Эволюция образа Афродиты в древнегреческой традиции: философско-культурологический контекст // Studia Culturae. 2015. № 23. С. 96-109.
7. Скульптура Древней Греции. URL: <http://www.junior.ru/mhk/trubarova/skulptura1.htm> (дата обращения: 09.03.2019).
8. Греческий эталон красоты. URL: <https://gidvgreece.com/vsyo-o-greczii/greciya-vsyo-o-grecii-2/grecheskij-etalon-krasoty.html> (дата обращения: 09.03.2019).

References:

1. Antique aesthetics. URL: https://knowledge.allbest.ru/ethics/3c0a65635b2bd78b5d53b89521316c27_0.html (access date: 09.03.2019).
2. Shcheglov G.V., Archer V. Dictionary of antiquity: approx. 3600 articles. M.: AST: Astrel, 2006. P. 54-55.
3. Sculpture of the archaic. URL: <https://muzei-mira.com/sculpture/1631-skulptura-arhaiki.html> (access date: 09.03.2019).
4. Marulis D. History of the definition of the ancient Greek mythology // Bulletin of the Adyghe State University. Ser.: Philology and the Arts. Maikop, 2018. 1 (212). P. 151-162.
5. Morales H. Classical Mythology: A Very Short Introduction. Oxford: University press, 2007. 168 pp.
6. Turenko V.E. The evolution of the image of Aphrodite in the ancient Greek tradition: philosophical and cultural context // Studia Culturae. 2015. No. 23. P. 96-109.
7. Sculpture of Ancient Greece. URL: <http://www.junior.ru/mhk/trubarova/skulptura1.htm> (access date: 09.03.2019).
8. The Greek standard of beauty. URL: <https://gidvgreece.com/vsyo-o-greczii/greciya-vsyo-o-grecii-2/grecheskij-etalon-krasoty.html> (access date: 09.03.2019).