

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

Рим. Этруски

Вы все знаете легенду о Ромуле и Реме, но это не единственная легенда о происхождении города. В самой Италии гораздо более известна легенда о том, что когда погибла Троя, когда ее сожгли, то не все троянцы погибли. И вот часть троянцев во главе с царем Энеем погрузились на корабли и отправились искать себе новую родину. Они путешествовали долго, больше десяти лет, но все было не то, ничего им не подходило – до тех пор, пока они не добрались до Апеннинского полуострова. Они попали на реку Тибр и расположились на отдых в Лации – в этом благоденственном краю, где такие прекрасные холмы, такой чистый воздух и такой благодатный климат. Так вот, пока мужчины ушли осматривать местность, одна из троянок взяла и сожгла все корабли, чтобы они больше никуда не отправлялись, чтобы остались здесь. Таким образом, римляне – это бывшие троянцы.

Но когда троянцы открыли для себя этот полуостров, то они думали, что они попали туда первыми. На самом деле это было не так, потому что на берегах Тибра уже была создана и существовала другая культура. Эта культура называется этруски или этрурия. Этруски – это, наверное, самый загадочный и непонятный для нас народ из всех древних народов. Здесь непонятно все – от происхождения этого названия, до их мифологии и даже до их символа. Химера – это самый главный символ этрусской культуры. Мы видим, что эта скульптура – работа удивительной красоты, потому что это литье, это бронза с очень четкой проработкой деталей. Но эта химера удивительно устрашающая. Львица с хвостом, как у змеи, и еще с каким-то козлом, который как бы растет у нее из спины. Это нечто совершенно нерациональное. Дело в том, что этрусское искусство принципиально отличается от греческого, именно поэтому оно не нравилось римлянам. Честно говоря, римляне называли этрусков «жирными», потому что когда этруски делали свои скульптуры, они никогда не соблюдали пропорции. Они вообще не следовали принципу мимесис – вот этому греческому главному принципу подражания природе.

У этрусков было 12 городов, и каждый из них был городом-государством. Самым известным был город Цере. Наше слово «церемония» – как раз оттуда. Управляли этрусскими городами жрецы, они назывались лукумоны. То есть власть у них была религиозная. Кстати, сами этруски называли себя расены. Язык этрусков будет забыт, и вообще, этрусская культура будет ассимилирована с римской, с латинской. Сначала будет период ожесточенных войн между этрусками и римлянами, латиниками, а потом уже наступит период совместного проживания, примерно столетний, в результате которого этрусская культура исчезнет.

Этрусских городов не сохранилось, но сохранились места, где они были. И, конечно, сохранились гробницы. Но кроме этого в истории осталось самое главное – хотя римляне не любили этрусков, условно говоря, но они научились у них многому. В том числе, например, отливать металл, бронзу, и самое главное – строить. Потому что вот эту полукруглую арку, которую мы воспринимаем как символ Рима, поскольку весь Рим построен на основе арки – вот эту полукруглую арку придумали этруски.

Вообще, надо сказать, что Италия – это уже совсем другая область. С латинского языка название «Италия» переводится как «огненная земля», потому что это страна вулканов. А раз там есть вулканы, значит, там есть вот этот застывший вулканический пепел, а это прекрасный строительный материал. Поэтому не случайно римские постройки – самые прочные в мире. Римские акведуки существуют две тысячи лет, и даже больше, и они функционируют до сих пор. Римские дороги тоже отличаются удивительной прочностью. Аппиева дорога – ей тоже две тысячи лет. И вот этому всему инженерному и строительному мастерству римляне учились у этрусков.

Не так уже много сохранилось от этрусской культуры. Давайте посмотрим на то редкое, что сохранилось. Перед нами гробница Флабелли, IV век до нашей эры. Этрусские гробницы могли быть в форме такого круглого кургана, только со стенами – такая форма называлась тумулус. Или они могли быть другой формы, но внутри они были непременно расписаны. Что представляют из себя росписи на стенах гробниц? Это всегда росписи, изображающие пир или танец, то есть наслаждение. Из этого мы понимаем, что этруски воспринимали загробный мир, вечную жизнь после смерти как избавление от горестей, хлопот, скорби. И поэтому здесь так много релаксирующих мотивов.

Один из этрусских артефактов – вот это зеркало из Вульчи. Мы видим, что это зеркало вовсе не стеклянное, оно бронзовое, как и все зеркала древнего мира. С одной стороны оно

очень хорошо отшлифовано, а с другой стороны оно украшено резьбой, которая изображает калханта – древнего крылатого волшебника, который гадает по печени. Такой способ гадания назывался гаруспиция. Этруски были очень мистическим народом, они всю свою жизнь строили на предсказаниях, они шага не делали без предсказаний. Поэтому слово «церемония» абсолютно точно отражает этрусский характер. Мы видим, что зеркало украшено виноградной лозой, а это символ бессмертия, символ молодости.

Этрусские саркофаги всегда украшались возлежащими фигурами. Мы видим, что здесь фигуры, конечно, непропорциональны. Художник, который их делал, не стремился правдоподобно передать фигуру человека. Наверное, именно за такие фигуры римляне называли этрусков «жирными».

Мне из этрусского искусства больше всего нравится вот этот саркофаг супругов из Цере, который сделан в 6 веке до нашей эры. Это удивительный образец этрусского искусства, загадочного и прекрасного. Во-первых, нигде я больше не встречала такого изображения, чтобы люди обнимались на крышке саркофага, да еще при этом улыбались. Это как раз говорит о том, как этруски представляли себе смерть – как начало счастья и свободы, как избавление от всех горестей. Эти супруги знают, что теперь они будут вместе навсегда, и поэтому они так радостно встречают это будущее, которое им предстоит.

Давайте посмотрим на еще одну работу этрусского мастера. Условно она называется Аполлон, хотя, конечно, не имеет никакого отношения к греческому Аполлону. Давайте взглянем в лицо этой скульптуры. Мы сразу увидим, какое оно неправильное. Этрусков не смущала неправильность, они повсюду замечали асимметрию, но они понимали, что это свойство нашего мира и воспринимали это более спокойно, чем греки.

В гробницах этрусков находят такие большие каноны – это сосуды для праха, погребальные сосуды. Они всегда антропоморфные, они всегда имеют макушку в виде головы и ручки в виде рук.

Интересен сам характер этрусской живописи, она всегда линейная, условная. Она всегда изображает танцующих, поющих, веселящихся людей, но она абсолютно непропорциональна, как будто этот художник начинает закрашивать один элемент, задумывается и забывает, что рука у него длиннее ноги или, например, начинает закрашивать красной краской, а заканчивает синей.

И наконец, capitoлийская волчица – та самая, которая является символом Рима, и она сегодня находится на Капитолии. Рим, как мы знаем, это вечный город, расположенный на семи холмах. Капитолийскую волчицу тоже сделал этрусский мастер, и поэтому она отличается всеми подробностями и деталями, которые характерны как раз для этрусского искусства.

Теперь речь пойдет об искусстве именно Римской империи. История Древнего Рима насчитывает тысячу лет. Год его основания хорошо известен – это 753 год до нашей эры. Время падения Рима тоже хорошо известно – это V век нашей эры, когда за одно это пятое столетие город Рим сожгут три раза. Это будут разные германские племена – варвары и вандалы. Условно это тысячелетие можно разделить на три неравных периода: период царского Рима, период Республики и период Империи. Конечно, все самое интересное в смысле искусства было создано в период Империи.

А что было создано в период Республики? Строятся коммуникационные сооружения, потому что как только Рим становится государством, он сразу начинает завоевания всех соседних государств. А завоевания, войны всегда требуют дорог и коммуникаций. Поэтому главные проекты эпохи Республики – это дороги, акведуки и мосты.

Вот перед нами Аппиева дорога – одно из самых древних инженерных сооружений. Этой дороге более двух тысяч лет. Мы видим, что она и сегодня вполне может функционировать. Когда-то по этой Аппиевой дороге легионы уходили из Рима и снова возвращались сюда, и поэтому есть места, где вдоль дороги стоят стены, и в этих стенах захоронены погибшие герои. Если при победе над врагом было убито больше пяти тысяч врагов, то римляне праздновали триумф. Триумф – это как раз вот такая крупная победа. Возвращаясь с войны, римские воины, даже победители, были отягощены грехом убийства. Нельзя было входить в свой мир с этим грехом. И поэтому существовал такой обряд: два воина вставали по краям Аппиевой дороги, высоко держа свои мечи, а третий воин складывал свой меч сверху, и они образовывали такую

арку. Очень скоро эта импровизированная арка станет настоящей – Триумфальной аркой. Поэтому Триумфальная арка – это не просто мемориальное сооружение в честь какой-то победы, но это еще и очистительное сооружение. Проходя через нее, воин избавлялся от греха убийства и входил в свой мир уже чистым.

Конечно, в Римской республике были построены акведуки и мосты удивительной красоты и сложности. Мы с вами знаем, что сегодня в Риме самая чистая вода во всей Европе. Рим – это единственный город, где вам не придется покупать минералку, потому что вода в город до сих пор доставляется с гор, и это все было создано еще во II веке до нашей эры.

Одно из самых интересных сооружений Древнего Рима – это Форум Романум. Вообще, понятие «форум» живет и в современном мире, и мы знаем, что форум – это место, где встречаются люди. Римский форум – это была площадь, на которой было собрано все вместе – храмы, светские учреждения, таверны, лавки, торговые дома. На Форуме Романум даже стояли трибуны для ораторов, и трибун было несколько, поэтому мы понимаем, что ораторы говорили все одновременно. А теперь представьте, какими нужно было обладать ораторскими способностями, чтобы перекричать шум толпы, да еще и друг друга. Поэтому в Риме было специфическое отношение к труду – в основном снисходительно высокомерное, то есть труд презирался, особенно в Риме эпохи Империи, но труд оратора – это был единственный достойный и уважаемый труд, которым мог заниматься патриций.

Римские храмы по своей конструктивной и декоративной форме очень похожи на греческие, но они немного другие. Во-первых, они всегда больше греческих, потому что римляне любят эффектность, театральность, поэтому они любят располагать свои храмы где-то на краю обрыва, или они любят храмы круглой формы, которые в Греции не так уж часто встречаются. Не случайно, что из всех греческих ордоров римляне выбирают именно коринфский ордер.

Совершенно отдельный феномен римского искусства – это скульптурный портрет. Дело в том, что перед греческими скульпторами никогда не стояло такой задачи – передать индивидуальность. Они ведь создавали некий вымышленный идеал, а здесь мы видим именно индивидуальность. Как римские скульпторы учились создавать сходство, делать портрет? Они учились на масках. Не обязательно это была посмертная маска, их делали и при жизни. Вот это просто «Старый римлянин». Немного странное изображение, безжизненное. Это как раз пример такой маски – документирование лица, протокол внешности человека, когда еще нет работы над художественным образом. Маска сильно отличается от портрета, но римский скульптурный портрет начинается как раз с этого. А потом он достигает большой выразительности.

Перед нами портрет Юлия Цезаря. Это тот самый легендарный полководец, который изменил судьбу Рима, потому что он поменял Рим Республиканский на Императорский. Он вошел в Рим уже Цезарем. Цезарь, кайзер, кесарь, царь – это все одно и то же, это значит вождь. Юлий Цезарь отменил сенат, отменил демократию.

Еще несколько скульптурных римских портретов периода между Республикой и Империей. Это портрет Цицерона. Легендарный оратор, который, кстати, пример того, как человек построил свою судьбу сам. Он был рожден очень слабым, у него было слабое здоровье, но он сам формировал свой характер. Сегодня все знают, как он репетировал, отрабатывал свой голос, дикцию, ораторское искусство. Выходя на берег моря и набивая рот камушками, перекивая шум прибоя, он произносил свои речи так, чтобы это было хорошо слышно. Цицерон был выдающимся оратором не только потому, что он говорил громко и выразительно, но и потому, что он говорил правду. И поэтому, например, одна из жен Клавдия Мессалина ненавидела Цицерона, и когда ей принесли его отрезанную голову, то она проткнула его язык булавкой с возгласом: «Вот теперь поговори!». Это все потому, что он открыто говорил ей о ее распутстве. Мессалина, третья жена Клавдия, прославилась на весь Рим именно своей любвеобильностью.

Одна из самых красивых и запоминающихся скульптур периода Римской Империи – это статуя Октавиана Августа из Прима-Порта. Вообще, надо сказать, что Октавиан Август – это первый император Римской империи и самый любимый. Не случайно наш месяц август назван в честь вот этого императора Августа. Само слово «Август» значит «Святейший». Император Август был приемным племянником Юлия Цезаря.

Как вы помните, Гай Юлий Цезарь обладал многими талантами, благодаря которым он был любим целой армией. Во-первых, он был очень успешный полководец, во-вторых, он почти

всегда разделял судьбу своих солдат, и если они голодали, то и он тоже голодал, если они мерзли, то и он мерз. Он прославился своими внезапными атаками, чаще всего ночными, и он всегда возглавлял атаку. Однажды, возвращаясь из очередного сражения, он понял, что он может теперь стать правителем, а не просто полководцем. Ночуя на берегу реки Рубикон, он размышляет об этом и приходит к выводу, что он должен нарушить сложившиеся правила. Хотя у него был прекрасный друг Брут, который говорил ему: «Помни, ты только человек», но все-таки Цезарь надел эту пурпурную тогу и вошел в Рим уже императором.

Так вот, Цезаря, конечно, убили. Как раз Брут был не согласен с разрушением этой демократической системы, и он устроил заговор против Цезаря. Когда Цезарь увидел, как в его комнату входят несколько человек, он мог попытаться спастись, потому что он был прекрасный фехтовальщик и вообще очень талантливый воин, но он увидел Брута, своего лучшего друга, и он сказал: «И ты, Брут?», – и не стал сопротивляться.

И вот когда на следующий день Цезаря похоронили со всеми почестями и казнили три тысячи заговорщиков – совершенно других, а не тех, кто на самом деле это сделал – то вот тогда на престол поставили его племянника. Это был молодой, никому не известный Октавиан Август. Неожиданно для всех Октавиан Август стал зрелым государственным деятелем. По крайней мере, это ему принадлежит фраза: «Я принял Рим деревянным, а оставляю его каменным». И он был любим, может быть, еще потому, что он не столько воевал, сколько строил. Древний, торжественный, прекрасный образ этого города начинается как раз с легкой руки императора Октавиана Августа.

Мы смотрим на его мраморную статую из Прима-Порта и видим, что она героическая по духу. Мы видим, что неизвестный нам автор скульптуры явно проводит параллели с греческими скульптурами, и поэтому у Октавиана такая же простая прическа, как у «Дорифора» Праксителя, и он тоже босой, то есть демократичный, близкий к народу. Но при этом на нем удивительной красоты доспехи. Дело в том, что сам Октавиан Август не обладал такой героической внешностью, которая была необходима для образа императора – героя, и поэтому скульптор одевает на него доспехи, чтобы сформировать рельеф, мускулатуру, которой не было в жизни. Плюс еще драпировка в руках, рельеф, который украшает эти доспехи, и дельфин, на котором сидит Амур. Дельфин – это символ Венеры, покровительницы рода Гаев Юлиев. Эта скульптура очень цельная и абсолютно римская. С одной стороны, в ней есть величавость, с другой стороны, в ней все-таки есть греческая простота и ясность – отблеск того греческого искусства.

Какие еще римские скульптурные портреты нам было бы интересно посмотреть? Вообще, в них нужно вглядываться, потому что в них всегда содержится удивительная психологическая характеристика образа, хотя не всегда понятно, как это получается. Вы, наверное, заметили, что у римских скульптурных портретов глаза как бы пустые, это все потому, что эти портреты I века раскрашивались. Это мраморные портреты, но они раскрашивались. А вот как только появится зрачок – такая выемка в глазу – это значит, что эти скульптуры уже перестали раскрашивать.

Перед нами портреты двух интересных героев Древнего Рима эпохи Империи. Это Нерон и Сенека. Нерон, как известно, это один из императоров рода Юлиев – Клавдиев, который отличался особой жестокостью и ужасающей бесчеловечностью. Нерон – это тот, кто убил собственную мать, тот, который испытывал наслаждение от страданий других людей. Это, конечно, касалось не только Нерона, но и Калигулы, и Тиберия. Просто вот эта безграничная, бесконечная власть превращала этих императоров в безумцев. Парадоксально, но домашним учителем Нерона был Сенека – лучший философ римской античности, гуманист. Нерон был блестяще образованным человеком, он прекрасно знал греческий язык, греческий театр и литературу. Он и сам себя считал талантливым поэтом, он писал тексты пьес и сам играл в этих пьесах. И вот когда Сенека увидел, какое чудовище он вырастил, и понял, что он никак не может повлиять на этот характер, то он покончил жизнь самоубийством – он перерезал себе вены. Надо сказать, что, конечно, отношение к самоубийству в Древнем Риме было другим, чем у нас с вами – тогда это считалось актом мужества, а не слабости.

Нерон – это император, который все время проверяет силу своей власти. Например, когда он надевает актерские котурны и маску и выходит играть в цирк. Ведь актерская профессия

– самая неуважаемая в римском обществе. И когда он, император, начинает заниматься актерской профессией, он как бы нарушает табу. Но все это терпят. Терпению придет конец тогда, когда он назовет своего коня Сенатором и посадит его за трибуну сената, а потом выйдет и будет его хлестать. Когда придет его пора умирать, когда он увидит бунт, многолюдную толпу, то он не сможет убить сам себя. Человек, который причинил столько много боли и горя остальным людям! Например, однажды, он заставил отца присутствовать при казни сына. А когда эта казнь закончилось, то он не отпустил отца домой, а приказал ему сидеть, пировать, петь песни и пить вино. То есть это абсолютная жестокосердность. Но себя он убить не смог. Он униженно умолял слугу заколоть его, потому что понимал, что толпа его, конечно, растерзает.

Еще из примеров римского скульптурного портрета мы можем увидеть образы императоров, которые были родственниками – Веспасиан и Тит, отец и сын. Или Траян и Адриан, тоже отец и сын. Это все императоры поздней Римской империи. Император Траян был родом из Испании. Сеговия – так называлась в Риме эта провинция. И поэтому именно там начинается строительство акведуков и мостов. Император Адриан известен тем, что он был архитектором, художником, и по его проекту была построена вилла в Тиволи.

От правления императора Траяна остался вот этот образ Антиноя. Это был юноша удивительной красоты, который трагический погиб в 21 год, купаясь в Ниле. Он остался такой легендой и мечтой, сохранившейся в скульптуре.

Еще из интересных скульптурных портретов можно отметить Марка Аврелия и Коммода. Марк Аврелий – это уже поздний римский император. Мы видим, как меняется его облик. Например, появляется борода, уже совсем другая прическа. Если Марк Аврелий был философ такого пессимистического склада, то его сын Коммод был абсолютным самодуром. Его не случайно изображают в шкуре немейского льва и с палицей Геракла. Он с этой палицей ходил и в жизни. И он прославился своей жестокостью. Коммод мог истребить любого человека, прямо на глазах у всех. Это уже такое вырождение императорского духа.

Септимий Север и Каракалла – это тоже отец и сын. Известность приобрела Триумфальная арка Септимия Севера – это одно из самых сложных и красивых строений поздней Римской империи. А Каракалла – это император-воин. Мы знаем знаменитые термы, которые носят его имя.

Есть несколько интересных сооружений периода поздней Римской империи. Первое из них – это Триумфальная арка Тита, которая была сделана в честь его победы над Иудеей. Это сооружение удивительной красоты, потому что оно украшено рельефами и колоннами. Рельефы, которые находятся внутри арки, изображают самого Тита. Он победно шествует с менорой, семисвечником, и Виктория украшает его голову венком, потому что это чествование победителя.

Кроме арки Тита в первое столетие Римской империи, при императорах Флавиях строится самое известное сооружение древнеримского искусства – Колизей. Это прадедушка или прабабушка всех наших стадионов. Но это самый большой стадион в мире. Собственно, «колизей» в переводе с латинского языка и значит «колоссальный», «огромный». Колизей одновременно вмещал в себя 50000 зрителей. То есть это сложная инженерная система. Мы видим, что внешне он четырехэтажный, а на самом деле – примерно семиэтажный. Мы видим, что он овальной формы, и у него очень простая конструкция. У него как бы нет стен, все его стены состоят из многочисленных арок, они довольно большие, и в каждой из них когда-то была скульптура. Скульптуры были позолоченные, а сама стена Колизея была облицована розовым ракушечником. Представьте, какое это было зрелище, воплощающее могущество и богатство Рима. Дело в том, что римляне, конечно, заимствовали очень многое у греков. И в том числе – увлечение театром. Но чтобы воспринимать театр, театральное искусство, нужен определенный уровень развития. А большая часть населения Римской империи – так называемый плебс – это были люди необразованные, и они не были готовы к театру. Зато они любили цирк. «Хлеба и зрелищ» – этот известный римский лозунг как раз в полной мере проявляется в Колизее. Сегодня Колизей сильно разрушен. Хотя основа его конструкции – это бетонная заливка, она совершенно вечная. А почему Колизей был разрушен? Потому что в Средние века его использовали как каменоломню, из его камней строили новые христианские церкви. Тем не менее то, что сохранилось от Колизея, не может не впечатлять.

Мы видим сейчас то, что находилось под ареной. Потому что сама арена не сохранилась. Мы видим, что под ареной Колизея располагались многочисленные коридоры и камеры, где как раз содержались не только гладиаторы, но и животные. Не будем забывать, что на арену Колизея никогда не выпускали двух-трех человек. Туда выпускали сразу много воинов, различного вооруженных, в разной степени защищенных. А еще туда выпускали диких животных. Там были не только тигры, но и гиппопотамы, жирафы, и даже крокодилы и львы.

Сама арена Колизея не была плоской и ровной. Она была покрыта рельефами, то есть она воссоздавала природный ландшафт. Как бы там были реки, овраги, горы. И тогда вся эта римская 50000-ная толпа на трибунах чувствовала себя олимпийскими богами. Потому что они наблюдали, как перед ними жизнь и смерть вступали в схватку. И они, конечно, чувствовали себя небожителями. Это было любимое развлечение римлян. Нам сегодня известно, например, что в Колизее можно было заливать воду, делать настоящие морские бои, с настоящими кораблями, с настоящими людьми.

Такие жестокие развлечения, которые пробуждают самые низменные человеческие инстинкты, были очень характерны для Римской империи. И поэтому, все-таки, римское искусство отличается от греческого. Потому что оно обращено не к человеку, а к толпе. Даже римская колоннада чаще символизирует толпу, а не одного человека.

Что еще можно сказать про Колизей? Над ним натягивался пеплос – такой розовый тент, чтобы зрителям было удобно, уютно и комфортно сидеть. Но самое основное и самое сложное в Колизее – это система входов и выходов. Чтобы эта огромная толпа одновременно в течение часа могла заполнить зал и выйти из него, для этого нужна была продуманная система входов. Она в Колизее была сделана.

Кроме Колизея из этой ранней Римской империи сохранился Замок Святого Ангела. Это сегодня он так называется, а тогда это был мавзолей Адриана, и мы видим, что это такое очень прочное цилиндрическое сооружение, в котором совсем нет окон. Именно благодаря своей прочности оно до сих пор сохранилось без всяких изменений. Замок Святого Ангела стоит на мосту через Тибр. Он тоже очень древний, ему тоже две тысячи лет. И мы видим, что он по-прежнему функционирует. Это как раз говорит о качестве строительства, о прочности тех построек, которые мы видим в Древнем Риме.