

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА

Под Древним Римом подразумевается не только город Рим античной эпохи, но и все завоёванные им страны и народы, входившие в состав колоссальной Римской державы — от Британских островов до Египта. Римское искусство — высшее достижение и итог развития древнего искусства. Его создавали не только римляне, или италики, но и древние египтяне, греки, сирийцы, жители Пиренейского полуострова, Галлии, Древней Германии и другие народы. В художественном мастерстве, безусловно, господствовала древнегреческая школа, зато на формы искусства в каждой провинции Римского государства влияли местные традиции. Древний Рим дал человечеству настоящую культурную среду: прекрасно распланированные, удобные для жизни города с мощёными дорогами, великолепными мостами, зданиями библиотек, архивов, нимфеев (святилищ, посвящённых нимфам), дворцов, вилл и просто хороших домов с добротной красивой мебелью — всё то, что характерно для цивилизованного общества.

Римляне впервые стали строить « типовые » города, прообразом которых явились римские военные лагеря. Прокладывались две перпендикулярные улицы — кардо и декуманум, на перекрестье которых возводили центр города. Городская планировка подчинялась строго продуманной схеме.

Художники Древнего Рима впервые обратили пристальное внимание на внутренний мир человека и отразили его в жанре портрета, создав произведения, не имевшие себе равных в древности.

До наших дней дошло очень мало имён римских художников. Однако оставленные ими памятники входят в сокровищницу мирового искусства.

ИСКУССТВО ЭПОХИ РЕСПУБЛИКИ

История Рима делится на два этапа. Первый — эпоха республики, — наступивший в конце VI в. до н. э., когда из Рима были изгнаны этрусские цари, и длившийся до середины I в. до н. э. Второй этап — императорский — начался правлением Октавиана Августа, перешедшего к единовластию, и длился до IV в. н. э. С художественной точки зрения это две чрезвычайно разные эпохи. Первая сравнительно бедна произведениями искусства, большинство которых известно со II—I вв. до н. э. Вероятно, сведения древних авторов о том, что первые храмы для римлян возводили их соседи, более цивилизованные этруски, верны. Именно этруски создали для Капитолия, главного из семи холмов, на которых расположен Рим, символ легендарной прародительницы римлян — статую Капитолийской волчицы. Из завоёванных провинций в Рим стали стекаться талантливые мастера в поисках работы и замечательные произведения искусства. Особую роль в этом сыграла Эллада. В Древнем Риме существовало изречение: «Пленённая Греция пленила своих врагов».

Город Рим, основанный 19 апреля 735 г. до н. э., вначале был скромным посёлком, но со временем он набирал всё большую силу и впитывал лучшие творческие веяния, шедшие со стороны. Главной святыней Рима являлся храм Юпитера, Юноны и Минервы на Капитолийском холме. Храм не сохранился, но учёные предполагают, что он был распланирован по этрусскому образцу: с глубоким передним портиком, высоким цоколем и лестницей, ведущей к главному входу.

***Орёл с пальмовой ветвью и венком. Камень. I в. н. э.
Художественно-исторический музей, Вена.***

*Римляне изобрели бетон — важнейший строительный материал, с помощью которого закрепляли сооружаемые постройки. Они открыли новый способ возведения зданий. Первый создали древние греки, он называется стоечно-балочным. Его представляют постройки с колоннами и лежащим на них перекрытием. В Древнем Риме появился более надёжный метод — монолитно-оболочечный. Римляне, строя стены, возводили две оболочки, между которыми заливали смешанный со щебнем раствор бетон.

Форум Романум. Реконструкция XIX в. (В настоящее время историки и искусствоведы предлагают другие варианты реконструкции Форума).

Ещё одна достопримечательность Рима — рыночная площадь. Например, у греков она называлась *агорой* и обычно, как в Афинах, находилась у подножия акрополя. У римлян это был *форум*. Здесь происходили все главные городские события: собрания, советы, здесь оглашали важные решения, обучали детей, торговали. В последние века республики форум приобрёл законченный архитектурный облик. С одной стороны к нему примыкало внушительное здание государственного архива — Табуларий, который стоял на сводчатых подземных этажах. На площади высились храмы, среди них храм Весты, богини-девы, в котором горел неугасимый огонь, символизовавший жизнь римского народа. Здесь

же возвышались колонны, к которым прикрепляли ростры — носы побеждённых вражеских кораблей (отсюда и название - *ростральная колонна*), и проходила «священная дорога», вдоль которой стояли таверны — лавки. Сейчас от Форума Романум, как называли его римляне, остались лишь фундаменты построек; первоначальный его вид представляет реконструкция.

Оценить качество пластических произведений той эпохи помогает так называемый Алтарь Домиция Агенобарба (около 100 г. до н. э.). Он был украшен рельефами со всех четырёх сторон. Три стороны — две узкие и одна продольная — изображали «Свадебный поезд Нептуна и Амфитриты», весёлое путешествие морских богов и нимф, плывущих по водам на фантастических животных. Рельеф искусно построен явно греческим мастером. Другая длинная сторона оформлена совершенно иначе. На ней изображён ценз — оценка имущества римских граждан для записи их в ту или иную категорию горожан. Канцелярские формальности, к которым были так привержены римляне, представлены в левой части. А в правой показано, как к алтарю, у которого стоят жрец и римский бог войны Марс, ведут трёх жертвенных животных — быка, овцу и свинью. Это архаичное римское жертвоприношение (суоветаврия), название которого включает обозначения всех трёх животных. Этот рельеф уступает

Форум Романум.

работе греческого мастера; видно, что скульптор преодолевал большие трудности, изображая тело животного в профиль и группу из двух фигур. Рельеф, безусловно, принадлежит руке прозаичного, неискушённого в искусствах римлянина.

Одним из замечательных достижений республиканского римского искусства стал портрет. Римляне многое заимствовали у этрусков, и, вероятно, сами этрусские мастера работали по их заказам. Однако было одно существенное отличие: этрусски творчески перерабатывали натуру и представляли хотя и достоверный, но поэтизированный образ человека. Римляне же ранней поры шли от восковых масок —

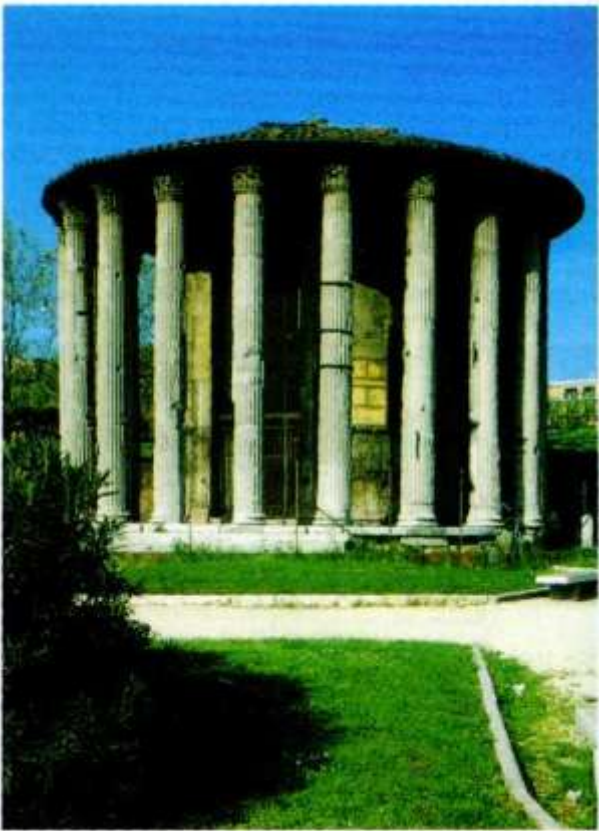
Форум Романум. Вид сверху.

«персон», которые они снимали с лиц умерших предков. Маски хранились в каждом доме на самом почётном месте, и чем больше их было, тем знатнее считался род.

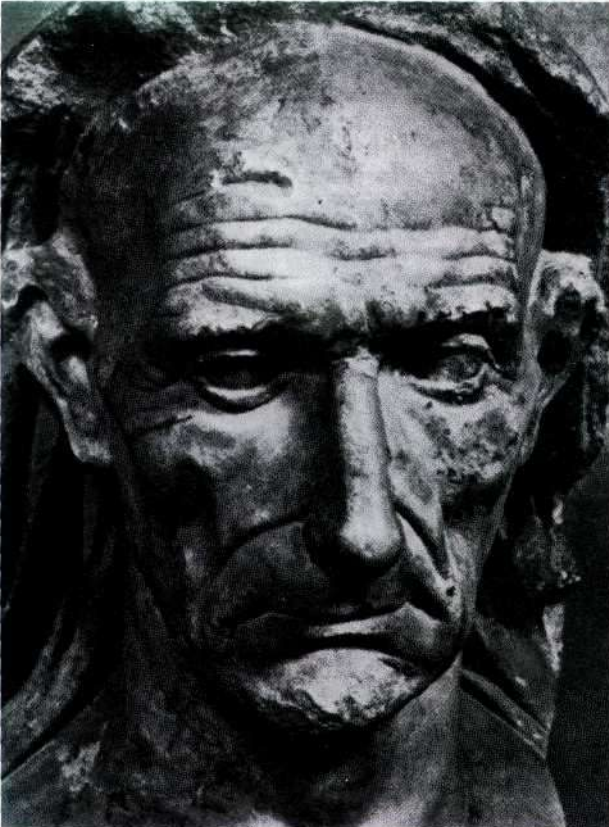
Для эпохи республики характерны портреты, очень близкие к натуре. Они передают все мельчайшие особенности человеческого лица, дополнительно наделяя его чертами старости, конца жизни. Однако это не означало, что создавали портреты только стариков. И всё же ведущим героем портрета был пожилой волевой патриций, обладавший по римским законам «правом жизни и смерти» всех своих домочадцев. Портрет из Музея Торлония в Риме (1 в. до н. э.) представляет некрасивого древнего старца, лысого, с оттопыренными ушами и отвисшей нижней губой. Брови отсутствуют, щёки провалились. Нет ничего от внешней красоты. Плоть модели настолько омертвела, что почти обнажает под собой костяк. Именно в этом заключена сила римского портрета: он очень конструктивный, строгий и логичный. Достаточно сравнить его с безвольными, обмякшими лицами на этрусских портретах. По возрасту римский старик — на пороге могилы, но он силён духом и верой в себя.

Смягчение достоверности в портрете наметилось ко второй половине I в. до н. э. Портрет Юлия Цезаря из того же Музея Торлония уже совсем иной. Он более обобщённый и выразительный. В нём появляется движение души: Цезарь смотрит вопросительно, с тайным укором. Впрочем, это произведение посмертное. Цезарь был убит 15 марта 44 г. до н. э.

Республиканская архитектура представлена рядом замечательных памятников. Среди них ордерные храмы, круглые и прямоугольные в плане. Круглый храм — *моно'птер* —

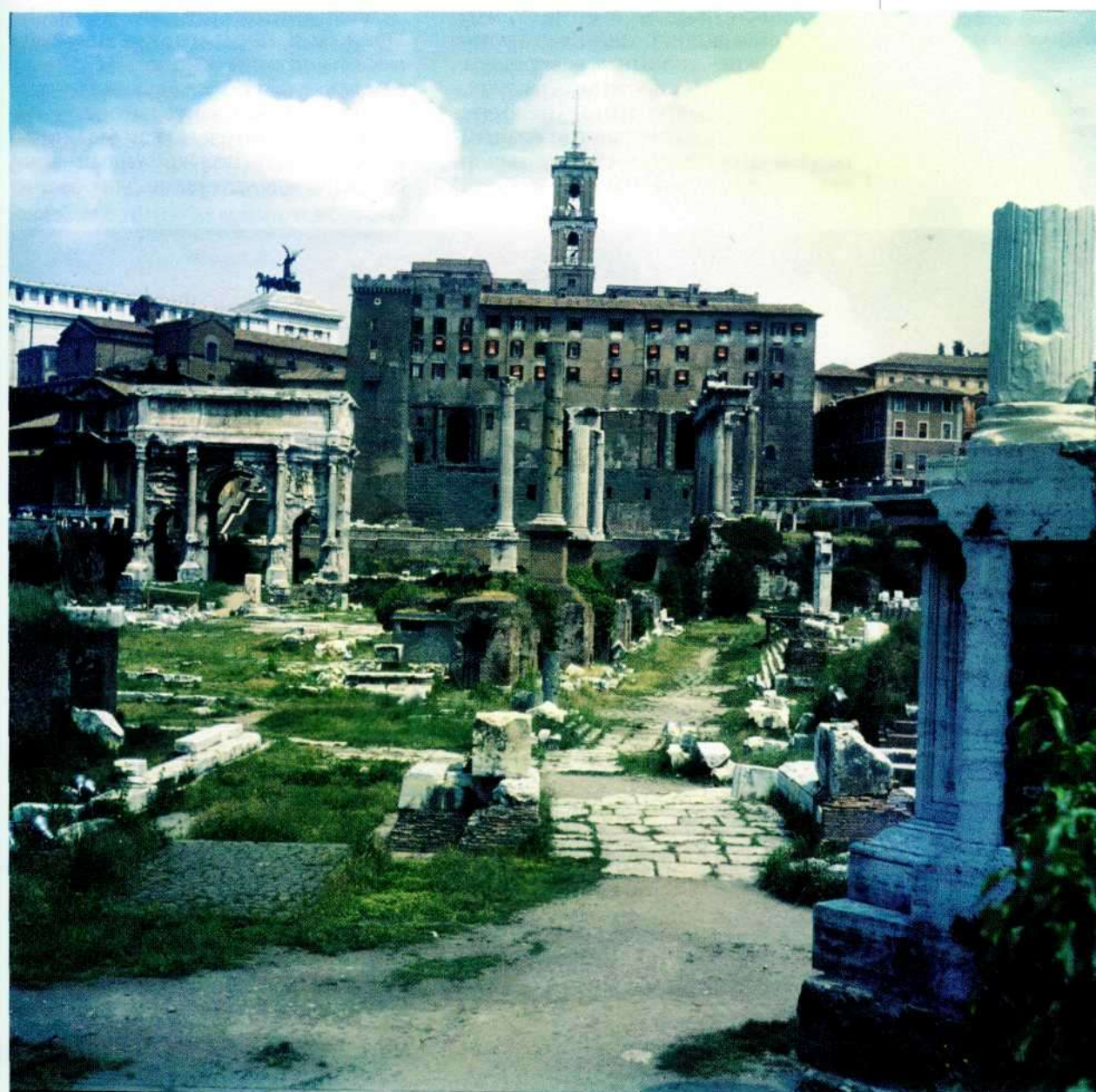

Храм Геркулеса. II в. до н. э. Бычий форум. Рим.

Статуя римлянина. Фрагмент. I в. до н. э. Ватиканский музей, Рим.

*Древнегреческий историк Полибий (II в. до н. э.) описывал похоронные обряды римлян, в которых фигурировали родственники покойного в масках. Они разыгрывали действо принятия умершего в потусторонний мир.

Табуларий на Форуме Романум. Перестроен в позднейшие эпохи.

состоял из цилиндрической основы, окружённой колоннадой. Вход к храму был по этрусскому обычаю только с одной, торцевой, стороны. Круглый храм Сивиллы, или Весты, в Тиволи, под Римом, окружён коринфскими колоннами. Фриз украшен рельефами с изображением традиционного римского мотива — бычьих черепов, «букраниев», с которых свисают тяжёлые гирлянды. Это был символ жертвоприношения и памяти. Ордер в таких храмах отличался жёсткостью рисунка и суховатостью: колонны утратили присущую им в Греции пластичность. Прямоугольные римские храмы также отличались от ордерных греческих, как показывает хорошо сохранившийся храм Фортуны Вирилис на Бычьем форуме в Риме. У него тоже вход лишь с одной стороны, ионические колонны завершаются капителями скромного рисунка. Фронтон совершенно «негреческий», без скульптур внутри его тимпана и с богатыми, строго вычерченными профилями.

Великолепны римские мосты II— I вв. до н. э. Так, мост Мульвия помимо его практических достоинств (он простоял более двух тысяч лет) отличается выразительностью образа. Мост зрительно как бы опирается на воду полукруглыми арками, опоры между которыми для облегче-

Гарский мост (римский акведук для водоснабжения в Ниме). I в. до н. э. — I в. н. э. Франция.

**Тимпан — поле фронтона, обрамлённое карнизом.*

ния веса прорезаны высокими и узкими проёмами. На арках сверху лежит карниз, придающий мосту особую законченность. Мост словно шагает от берега к берегу непрерывно идущими арками: он динамичен и одновременно устойчив.

Рим сильно застраивался в Средневековье и Новое время, и поэтому его древний облик скрыт под толщей наслоений. Частично внешний вид римского города можно представить на примере Помпей — итальянского города, который вместе с городами Геркуланум и Стабии погиб в 79 г. н. э. в результате извержения вулкана Везувий. Погребённый под пеплом город случайно обнаружили при строительстве водопровода в XVII в. С 1748 г. до наших дней продолжают его раскопки.

Город имел регулярную планировку. Прямые улицы обрамлялись фасадами домов, внизу которых были устроены лавки-таберны. Обширный форум был обнесён прекрасной двухэтажной колоннадой. Там находились святилище Иисиды, храм Аполлона, храм Юпитера,

большой амфитеатр, построенный, как и у греков, в природном углублении. Рассчитанный на двадцать тысяч зрителей, он значительно превосходил потребности жителей города и предназначался также для приезжих (население Помпей составляло не более десяти тысяч человек). В городе было два театра.

Замечательны помпейские дома — «домусы». Это были прямоугольные сооружения, которые тянулись вдоль двора, а на улицу выходили глухими торцевыми стенами. Главным помещением был *атриум* (от лат. *atrium* — «закопчённый», «чёрный», т. е. помещение, почерневшее от копоти), который выполнял священную функцию. Рим при основании имел в самом центре культовую яму — «мундус», куда все жители бросали плоды и горсть земли со своей старой родины. Открывалась она лишь один раз в году — в день Подземной богини гаи не открывалась совсем. Каждый дом повторял эту модель: в атриуме часто было отверстие в центре крыши — *комплю'вий*. Под ним находился бассейн для сбора воды, родственник мундусу, — *имплю'вий*. В целом атриум выполнял функцию «мирового столпа», связывавшего каждый римский дом с небесами и подземным миром. Не случайно в атриуме стояли все самые важные вещи: тяжелый сундук с семейными ценностями, стол типа жертвенника и шкаф для хранения восковых масок предков и изображений добрых духов-покровителей — ларов и пенатов.

Внутри дома были расписаны. Прекрасно сохранившиеся фрески показывают, какой была обычная жизненная среда римлянина. Ранние дома (II — конец I в. до н. э.) расписывали в так называемом *первом помпейском стиле*. Стены домов были расчерчены геометрическим орнаментом, который напоминал обкладку стен полудрагоценными камнями. Затем этот «инкрустационный» стиль сменился «архитектурным», или *вторым помпейским*. Он был в моде в течение I в. до н. э. Мастера второго помпейского стиля превращали интерьер в подобие городского пейзажа. Во всю высоту стен шли изображения колоннад, всевозможных портиков, фасадов зданий.

Настенная роспись из Виллы Мистерий. I в. до н. э. Помпеи.

*Лары, по представлениям древних римлян, — домашние духи, которые оберегали дом, семью, общину, город и земли.

Пенаты — божества-хранители у древних римлян. Домашние пенаты охраняли дом, семью и были символами домашнего очага.

В росписях появились и фигуры людей. В помпейской Вилле Мистерий, названной так по изображению одном её помещении загадочной сцены, имеется прекрасный пример подобной росписи. Ритуальная комната буквально насыщена «огнём»: на красных стенах в натуральный рост представлены фигуры участников дионисийского таинства. Архитектурные членения

помогают упорядочить очень сложную сцену, ядром которой выступает миф о возрождении бога Диониса в браке с Ариадной (они изображены на центральной стене сидящими). На этом фоне разворачивается картина ритуального действия, в котором принимают участие вполне реальные люди. Начало и конец композиции обрамлены фигурами женщин. Одна стоит, обращаясь в глубь комнаты, другая задумчиво, с иронией наблюдает за происходящим. Возможно, весь мистериальный эффект был рассчитан на хозяйку дома — новобрачную, поскольку у обеих фигур (одна и та же женщина в двух ипостасях) на пальце изображено обручальное кольцо.