

Чеботарева А.С.

Семантика образов в керамике античной Европы

*Российский Государственный Педагогический Университет им. А.И.Герцена
(Россия, Санкт-Петербург)*

doi: 10.18411/lj-03-2019-41

idsp: ljjournal-03-2019-41

Аннотация

Статья посвящена исследованию античных мифологических образов в европейском искусстве керамики. Рассматривается искусство керамики и мифология древних народов Европы. Древнегреческая вазапись изучается более подробно, в виду её расцвета и значительного влияния на соседние народы.

Ключевые слова: античная керамика, мифологический образ, древние Европейские народы.

Abstract

The article is devoted to a research of ancient mythological images in the European art ceramics. The author considers art ceramics and mythology of the ancient European ethnic groups. Ancient Greek vase painting is researched in more detail, in view of its prosperity and significant impact on adjacent Nations.

Keywords: ancient ceramics, mythological image, ancient Greece, European ethnic groups.

Что такое мифология, как не древнейший способ отражения духовной жизни и культуры античного общества? Мифологические сюжеты часто запечатлены в художественных произведениях прошлого, в частности в расписной керамике. Мастера вазаписи вкладывали в воспроизведение того или иного сюжета ценную смысловую нагрузку. Античная керамика являлась не просто декорированными сосудами, которые имели сугубо утилитарное значение. Керамическое искусство в прихотливых композициях главным образом заключало в себе модель мировоззрения того времени. Культура, религия и обычаи разных народов напрямую влияют на развитие и вариации мифологических сюжетов и художественных образов. Античные сосуды в основном передавали информацию о внешнем виде мифологических героев, их атрибутах, наиболее важных моментах истории. Зачастую, в понимании древних изображений, без знаний содержания мифов и символики отдельного этноса возникают некоторые трудности. Поэтому так важно рассмотреть античное керамическое искусство с точки зрения семантических образов мифов разных народов античной Европы. Среди всех этносов античного мира ведущая роль в развитии искусства керамики принадлежала жителям древней Греции. Географический культурный центр с течением времени перемещался и не был единым, но не покидал средиземноморского побережья. Сначала основными центрами производства были города Афины и Коринф, где формировались основные культурные течения античной Европы. Позже центром производства керамики стала Южная Италия.

В VII в. до н.э. древнегреческие мастера постепенно перенимали декоративные элементы из искусства восточных народов, которые видели на импортных тканях. Декор сосудов усложнялся, и так появилась оригинальная особенность коринфского стиля – плотная заполняемость практически всей площади керамической поверхности. Образы на вазах развивались от схематичного изображения животных до детальной прорисовки мифологических существ. Так же развивался аттический стиль вазаписи, особенностью которого являлась тесьма геометрических элементов на горлышке и около доньшка сосудов. Стенки расписывались черной краской в виде животных и растений. Вследствие развития этих стилей появилась одна из самых значимых техник античного мира – чернофигурная вазапись. Эта техника основана на изображении черных фигур на фоне светлой глины. В чернофигурной вазаписи начали преобладать изображения людей в сюжетах о пирах и Троянской войне. В VI в. до н.э. на смену ей приходит вторая

известная древнегреческая техника – краснофигурная вазапись, которая появилась в результате экспериментов с цветами и вариациями уже известной техники. По сути это чернофигурная вазапись наоборот: вместо черного рисунка на фоне цвета глины, фигуры изображались в естественном цвете материала на черном фоне. В период краснофигурной вазопиши произошел некоторый отход от детального и натуралистического изображения образов, также начинает использоваться перспектива и движение. Мифо-эпические образы античной вазовой росписи можно разделить на несколько групп: антропоморфные образы божеств и героев; зооморфные образы мифических существ и животных, олицетворяющих отдельных божеств; миксантропические образы, соединяющие в себе черты человека и животного; растительные образы – божественные атрибуты, образ мирового древа. Большая часть античной керамики представляет изображения всего божественного пантеона древней Греции, но все же чаще предпочтение отдавали образам Диониса (бог вина) и Деметры (богиня плодородия). Также часто изображали героев полубогов, более всего – Геракла, в образе героя, сражающегося с чудовищами. Сюжеты ваз также наполнены разными мифическими существами: грифоны, сфинксы, аримаспы, кентавры, которые изображались в сценах сражений с греками. Зооморфные и миксантропические образы имели важное символическое значение – как атрибуты богов, как демонические образы, как символы благосостояния (домашние животные), как обереги и погребальные символы. Неестественность и необычность мифических существ олицетворяла собой магические и божественные свойства, которые могли использоваться для охранительных функций. Устрашающие маски, называемые горгонеями, часто изображались на керамических сосудах, которые защищали от злых сил. В рассказах о сиренах, сфинксах и горгонах так или иначе затрагивалась тема загробного мира, поэтому со временем их изображения стали связывать с погребальными ритуалами. В целом женские миксантропические существа имеют много общего, например, повторяющиеся по форме лицо и тело. В их изображении всегда присутствовали крылья, которые с течением времени изменяли свою форму от обобщенных серповидных с закруглениями на концах, к более натуралистическим, копировавшим птичьи. Изначально сирены и горгоны считались демоническими чудовищами и изображались в устрашающем облике. Но на вазах позднего чернофигурного стиля сирены превратились в фантастических красавиц, которые не только поют, но и играют на музыкальных инструментах. Таким образом, сирены стали олицетворять у греков прекрасных вестниц смерти, а также утешительниц в горе по умершим, поющих погребальные песни [2, с. 93-95]. Особой популярностью пользовались сюжеты, связанные с жизнью после смерти. У греков существовали мифы о богах и демонах загробного мира, о пребывании души в подземном царстве, которые находили отражение в реальной жизни при погребальных церемониях. Такие мифологические сюжеты были связаны со смертью и рождением человека и общей цикличностью природы. Растительный декор древнегреческой керамики в основном состоял из розеток, пальметт, цветов и бутонов лотоса, которые имели довольно условную форму в орнаментальных повторениях.

Переняв и совершенствуя греческие техники, особых высот достигли южноитальянские мастера вазопиши. Наиболее распространённым их стилем была гнафия – специфическая красочная техника росписи, появившаяся в IV в. до н.э. Поначалу многообразие цветов и сюжетов заметно превосходило классические техники. Однако впоследствии произошло резкое ограничение средств выражения, что привело к упрощению орнамента, а также повсеместному распространению растительных мотивов. Цветочные вариации стали характерны для краснофигурных ваз Апулии, где в контексте мифологии растения выступали атрибутами божеств: лавр – Аполлона, виноградная лоза и плющ – Диониса, мирт – Афродиты. Особенно важны сюжеты о преодолении смерти, в которых изображается священное дерево, как атрибут главного божества. Из Греции и Южной Италии эталоны вазопиши, а также их сюжеты, распространялись в колонии и далее в соседние государства. Однако, характеры образов и композиций, полученные от древнегреческих художников, неизбежно трансформировались и смешивались с местными традиционными мотивами.

Во Фракии (северо-восток Балканского полуострова) гончарный круг появился в конце VI в. до н.э. Посуда фракийцев разнообразна, но её объединяют некоторые

особенности, которые отличают её от привозных керамических изделий. Обычно местную керамику называли «сивой фракийской керамикой» из-за присущего ей темно-серого цвета, хотя встречались и красноглиняные изделия. Почти все формы керамики фракийцев тесно связаны с импортными античными глиняными сосудами, в основном греческими, но также на фракийцев повлияло скифское искусство. Фракийцы сформировали свой стиль изображения мифологических персонажей, наиболее ярким проявлением которого стал образ «фракийского героя». Чаще всего его изображали в сценах борьбы с трёхговым змеем, львом или грифоном, что прямо указывает на влияние греческого изображения Геракла.

Более самостоятельную в стилистическом отношении группу составляет этруская вазопись (север Италии). В середине VII в. до н.э., этруская керамика, близкая по форме греческой, отличалась от нее техникой исполнения. Обожжённые до черноты керамические сосуды получили название «буккеры» и походили скорее на изделия из бронзы. Отполированную керамику украшали либо рельефным изображением, либо процарапанным рисунком. Наряду с греческими формами, так же изготавливалась и другая посуда, чаще всего причудливая, напоминающая животное, птицу, растение, с ручками в виде человеческой фигуры или мифологических существ. Техника буккеры разделилась на: легкое буккеры – сосуды с тонкими стенками и процарапанным узором; и тяжелое буккеры – сосуды с толстыми стенками и рельефными украшениями. Как и другие соседствующие с Грецией народы, примерно с V в. до н.э. этруски стремились подражать коринфской керамике, копируя чернофигурную и краснофигурную вазопись. Однако изображения выполнялись в этрусской самобытной манере, с более резким контуром и преобладанием орнаментального начала. Религия этрусов была похожа на греческую, но была более мрачной, в ней большую роль играли божества смерти, загробного мира. Мифологические существа также стали заимствоваться у греков: сфинксы, грифоны, пегасы сочетались с декоративными элементами и узорами. Еще одной отличительной чертой этрусских мастеров были элементы гротеска в мифо-эпических сюжетах, исполненные драматизма, в сравнении с классическими изображениями аналогичных сюжетов.

Керамика на территории Иберии (Пиренейский полуостров) в основном имитировала аттическую керамику. Однако присутствовала и самобытная тонкостенная иберийская керамика, которая изготавливалась на гончарном круге из желтоватых или розовых глин. В каждом географическом районе сформировался собственный стиль росписи, приспособленный к конкретным национальным формам. Иберийская религия в основном повторяла греческую, особенно важны были богиня Артемида-воительница и бог войны Арес. Основной отличительной чертой зооморфных образов иберов являлось изображение быка, как воплощение бога-творца. Интересно предположение, что современная испанская коррида, где человек сражается с быком, отражает представление о постоянной борьбе жизни со смертью и уходит корнями в религиозную культуру иберов. На иберских вазах можно было встретить изображение мирового дерева, заполняющего всё пространство сосуда. Животные и птицы занимали небольшие пространства среди ветвей и несли в себе символические значения. В некоторых сюжетах ствол мирового дерева выполнялся в фигуре крылатого божества.

Одним из наиболее обособленных в культурном плане народов античной Европы являлись кельты. Они в наименьшей степени подверглись влиянию греческой вазописи. Известно, что у кельтов был единый религиозный культ друидов, который опирался на единую мифологическую систему и сложный пантеон богов, который в значительной мере отличался от греческого. Ранние орнаменты кельтов ритмичны, с характерными геометрическими изломанными формами. Также присутствовали правильной формы круги и ромбы, s-образные спирали, повторяющаяся перекрестная штриховка. Кельтские мастера умело сочетали мотивы орнаментов с растительными элементами, которые зачастую заимствовали с юга: пальметты, цветы лотоса и плющ. К концу V в. до н.э. распространился мотив маски человека, предположительно божества, которая часто была увенчана короной из листьев. В основном кельтском стиле имелись региональные различия, особенно это касалось искусства Британии и Ирландии, которое значительно отличалось от континентального. Различие проявлялось в том, что континентальные

кельты подверглись культурному средиземноморскому влиянию, так как стали импортировать вино из Греции и Этрурии. Вино перевозилось в больших керамических сосудах, которые были выполнены в классическом греческом стиле. В конечном счете, кельтские художники начали трансформировать старые местные художественные мотивы, соединяя их с классическими греческими, а так же со скифскими и другими восточными формами и стилями. Все эти заимствованные элементы постепенно укоренялись, и натурализм уступил место фантазии, простые мотивы превратились в сложнейшие узоры.

Интересной особенностью кельтской орнаменталистики является исчезновение граней между реальным миром и мифическим, абстрактным изображением и реалистичным. «Для греков спираль – это спираль, а лицо – лицо. Всегда ясно, где кончается одно и начинается другое. А кельты могли «читать» лица в спиральных и завитках. Двойственность – неотъемлемая черта кельтского искусства», отмечал П. Якобсталь [6, с. 209]. В IV-III вв. до н.э. в кельтском искусстве формируется вальдальгесхаймский стиль. Узоры стали более свободными и текучими, от симметрии в Британии полностью отказались. Художественные мотивы стали отходить от средиземноморских и восточных прототипов. Керамику уже выполняли на гончарном круге в виде серебристых и красных сосудов с различными зооморфными орнаментами. Зооморфный и орнитоморфный элементы в орнаменте часто выполнялись в виде головы-маски. Зооморфные орнаменты играли важную символическую роль в кельтской культуре, но довольно часто были настолько стилизованы, что практически не узнавались.

Каждый отдельный миф – это особая и важная содержательная часть духовной культуры древних народов, которая передавалась от человека к человеку с помощью создаваемых художественных образов. Античная культура и религия государств были неотъемлемо связаны с историей и географией соседствующих народов. Греческое искусство вазописи оказало значительное влияние на развитие керамики соседних народностей античной Европы. Именно древнегреческие мастера сумели достичь небывалых высот изобразительного искусства вазописи, во многом уникальные в искусстве художественной керамики до наших дней. Каждый отдельный этнос, перенимая, в большей или меньшей степени, древнегреческие мотивы и образы, всегда адаптировал его под местную, уже сформировавшуюся художественную культуру. Это позволяло не только развивать местное искусство, но и сохранять ценные этнические традиции. Благодаря находкам археологов сегодня многие могут воочию увидеть шедевры античной вазописи. Эрмитаж в Санкт-Петербурге хранит большую коллекцию греческих и итальянских ваз, лучшие из которых выставлены в постоянных экспозициях.

1. Биркхан Г., Кельты. История и культура. (Наследие кельтов. Исследования), М.: Аграф, 2007. - 509 с.
2. Боспорский феномен. Искусство на периферии античного мира: Материалы международной научной конференции. — СПб.: Нестор-История, 2009. — 556 с.
3. Кишишина О.А., Растительные мотивы в южноиталийской вазописи: Проблемы изучения, актуальные проблемы теории и истории искусства, Издательство: Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург), Номер: 6, 2016 . - 52-62с.
4. Лосева Н. М., Искусство Этрурии и Древней Италии: Очерки / Н. М. Лосева, Н. А. Сидорова; [Гос. музей изобразит. искусств им. А. С. Пушкина]. - М. : Искусство, 1988. - 303 с.
5. Никулицэ И.Т., Северные Фракийцы в VI-I вв. до н.э., Изд. «Штиинца», 1987г. – 268 с.
6. Росс Энн, Кельты-язычники. Быт, религия, культура, М.: Центрполиграф, 2005 г. – 255 с.
7. Самар О.Ю., Особенности аттической вазописи позднеархаической эпохи (530-490 гг. до н.э.): Историко-культурный контекст, вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение, Издательство: Российский государственный гуманитарный университет (Москва), Номер: 15, 2009. - 170-178с.
8. Соколов Г. И. Искусство этрусков. — М.: Искусство, 1990. — 319 с.
9. Шталь И.В., Свод мифо-эпических сюжетов античной вазовой росписи по музеям Российской Федерации и стран СНГ (пелики, IV в. до н.э., керченский стиль), – М.ОЛМА-ПРЕСС, 2000, – 224 с.

