

§ 1. ИСКУССТВО ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ: ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ

Современным людям не только интересно, но и важно знать, когда возникло искусство и почему человек постоянно к нему обращается. О причинах его зарождения существует множество теорий. Каждая из них отчасти правдива.

Появление искусства: от подражания к творчеству. Точное время появления искусства назвать сложно. Но можно с уверенностью сказать, что искусство возникло в каменном веке. Именно тогда у первобытного человека зародилась потребность выражать свои эмоции и чувства, украшать свою жизнь, познавать тайны окружающего мира.

В первобытное время люди не отделяли себя от природы, считали, что они её часть. Все занятия человека — повседневная жизнь, художественная деятельность, **обряды** и **ритуалы** — были слиты воедино. Танцуя, совершая ритуалы, расписывая стены пещер, люди ещё не осознавали, что занимаются искусством. Вероятно, так они стремились повлиять на окружающий мир, часто суровый и недружелюбный. Всё, что делал человек, подчинялось практическим целям и должно было принести удачу, обеспечить хорошую погоду, дать здоровье.

Изображение
бизона в пещере
Шульган-Таш, Россия
(каменный век)

Первобытные люди думали, что всё в окружающем мире (солнце, небо, ветер) так же, как и сам человек, имеет душу, понимает речь, нуждается в пище и сне. Поэтому всем явлениям, от которых зависела жизнь людей, они *совершали жертвоприношения*. Обращения к силам природы превратились в обряды. Во время совершения обряда не было разделения на зрителей и исполнителей. В такую деятельность включались люди и всё то, что составляло их жизнь: реальные предметы, изображения человека и животных, шкуры зверей и маски.

Искусство первобытной эпохи охватывает каменный, бронзовый и железный века.

Сначала человек *стремился подражать природе*: например, воспроизводил в танцах и песнях повадки и звуки животных. Позднее он научился изображать живых существ. Человек искренне верил в силу своего искусства: нарисовав сцену успешной охоты, он ожидал, что это поможет ему и в реальности вернуться с добычей.

Однако первобытные люди не только рисовали копыта, попавшие в изображённого зверя, но и «играли» с рисунками — многие **наскальные рисунки** животных покрыты сколами от ударов каменных стрел и копий. Надевая украшение из клыков и зубов могучего медведя, человек ожидал, что оно станет оберегом и придаст ему дополнительную силу и отвагу. Вероятно, древние люди надеялись, что это может принести удачу на охоте.

Ожерелья, Чехия (каменный век)

Рассмотрите примеры раннего искусства. Представьте себе людей, которые создавали эти произведения. Как вы думаете, что в этих изображениях восхищает и волнует современного зрителя?

Первые изображения: сюжеты и образы. Изучая природное окружение, люди начали устраивать свои первые жилища. Они селились в пещерах или строили простые шалаши из прутьев и костей животных. Освоив пространство вокруг себя, люди захотели преобразовать его и оставить знак-след на «личной» территории. Примерами таких знаков являются первые изображения в пещерах.

Ещё не придумав приспособления для рисования, человек начал использовать то, что было всегда при нём, — свои руки. Например, на мягком слое стен пещеры люди *оставили длинные волнистые линии, которые современные учёные назвали «макаронами»*. Их длина при этом могла достигать нескольких метров. А в некоторых пещерах мы можем найти и настоящие знаки-следы — силуэты руки человека.

Со временем первобытный человек захотел не только оставить след, но и передать свой рассказ об увиденном и пережитом в сюжетах и образах.

Интересный факт!

Учёные выяснили, что первобытные люди прикладывали к стене руку, как трафарет. Потом набирали в рот краску и, выдувая, разбрызгивали её.

Отпечатки рук в пещере Куэва-де-лас-Манос, Аргентина (каменный век)

Мамонт. Процарапанное изображение в пещере Руффиньяк, Франция (каменный век)

Одним из первых запечатлённых образов реального мира было животное. Люди внимательно наблюдали за ними и стремились изобразить как можно естественнее и правдоподобнее. Это подтверждают графические и живописные изображения первобытных времён, покрывающие стены и своды многочисленных пещер современных Франции, Испании, России.

Большинство изображений — это образы носорогов, диких лошадей, быков, медведей. Некоторые из запечатлённых животных, например мамонты, уже не существуют. И только рисунки, созданные первобытным человеком, позволяют нам сегодня представить их внешний вид, движения тела и повадки.

Лоси. Петроглиф в районе р. Ангары, Россия (неолит)

В Сибири, в долине реки Ангары, было обнаружено реалистическое изображение лосей. Они показаны в движении, в профиль. Фигуры слегка наслаиваются друг на друга. Впечатляет разнообразие поз животных.

Интересный факт!

В открытиях многих произведений первобытного искусства часто участвуют дети. Например, росписи в пещере Альтамира случайно обнаружила девочка девяти лет, а пещеру Ласко открыли подростки, которые искали собаку.

Часто человек наносил изображения животных на орудия труда и охоты, на различные пластины из камня и кости. А в местах первобытных стоянок были найдены маленькие статуэтки животных, птиц, рыб. Особенно выразительны силуэты животных. Люди, которые их создавали, подмечали самые

мелкие детали: особенности чешуи рыбы, фактуры меха, гривы или строение рогов.

В одной из пещер Франции — Монтеспан — найдено *туловище медведя из глины*. Венчалось оно настоящим черепом животного. Возможно, наверх накидывали и шкуру медведя. Существует предположение, что такая скульптура использовалась во время ритуалов.

Глиняное изваяние медведя в пещере Монтеспан, Франция (каменный век)

Рассмотрите изображения животных, представленные в параграфе и электронном приложении. Назовите те произведения раннего искусства, которые «рассказывают» о повадках и характере животного.

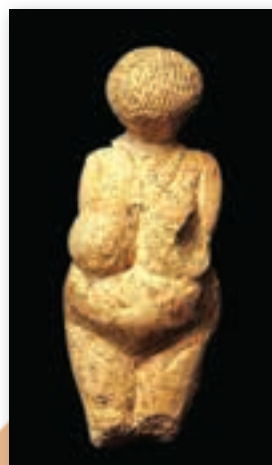

Образ человека в первобытном искусстве. С развитием первобытного общества сюжеты усложнялись, в них всё чаще появлялся человек. Первые изображения человека появились в скульптуре. Они были выполнены из костей и рогов животных, бивней слонов и мамонтов, глины, дерева и камня.

Широкое распространение получили женские статуэтки. Самые примечательные из них — женские фигурки, известные всему миру как «*палеолитические Венеры*», или «*первобытные мадонны*». Эти маленькие статуэтки не превышают в высоту 25 сантиметров. У многих из них отсутствуют или почти не проработаны лицо, ноги и руки. Зато подчеркнуты части тела, связанные с рождением ребёнка. Скорее всего, палеолитические Венеры символизировали плодородие.

В искусстве *бронзового века* из дерева или камня начали создавать *идолов*. Это были особые статуи довольно больших размеров. Им поклонялись как божествам. Внешний вид статуй был схож с человеческим, чаще мужским.

Одна из самых ранних найденных скульптур, изготовленных из дерева, — *Большой Шигирский идол*. Голова пятиметровой статуи сохраняет основные черты, присущие человеку. Деревянное основание туловища с обеих сторон покрыто резным узором, в котором угадываются несколько лиц. Есть версия, что эти лица отражают культы древних людей: воды и воздуха, животных и растений.

Венера, село Костёнки, Россия (каменный век)

Большой Шигирский идол, Россия (бронзовый век)

Фрагмент наскальной росписи в ущелье Тассилин-Аджжер, Алжир (железный век)

В искусстве *железного века* образ человека усложнился. Художники старались не просто воспроизвести фигуру человека, но и раскрыть внутреннее состояние персонажей, через позы и жесты передать эмоции своих героев, рассказать о событиях в их жизни.

Среди живописных композиций *железного века* широко известны *росписи, найденные в ущельях скал Алжира, на плато Тассилин-Аджжер*. Это настоящая «картинная галерея», подробно рассказывающая о повседневной жизни первобытных людей и их занятиях. Здесь представлены образы охотников, которые с помощью луков, стрел, топоров и дротиков одолевают диких зверей. А сцены выгона скота свидетельствуют о том, что человек в тот период уже приручил животных. Правдоподобными и трогательными выглядят изображения матерей, играющих со своими детьми.

Выгон скота. Фрагмент наскальной росписи в ущелье Тассилин-Аджжер, Алжир (железный век)

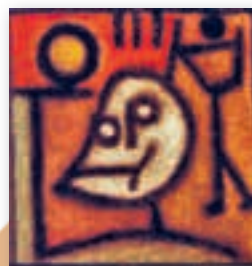
О чём рассказывают нам образы человека, созданные первобытными художниками?

Первобытный человек ещё не разделял свою повседневную жизнь и художественное творчество. Но уже в раннем искусстве творцы выражали свои чувства и представления о мире. Первобытные образы настолько уникальны и выразительны, что и сегодня ими восхищаются зрители, вдохновляются художники.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие примеры «раннего» искусства вас впечатлили более всего? Что вас привлекло: переданные эмоции или повествование о жизни далёких предков?
2. Немецкий художник Па́уль Клее восхищался искусством первобытного периода. В его картине мы можем видеть простые линии в сочетании с яркими и довольно мрачными красками. Как вы думаете, что в искусстве первобытных времён вдохновило художника?

П. Клее. Смерть и огонь (1940)

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Выполните рисунок на любую тему в стилистике первобытного искусства. Возьмите для этого чёрный фломастер и используйте только линию. Рисунок можно сделать на компьютере (смартфоне) в одной из доступных графических программ.

§ 2. ОСВОЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА: ЗАРОЖДЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ

В далёкие времена, когда человек ещё не научился возводить сооружения, жилищем ему служили укрытия, подсказанные природой: густые ветви деревьев, пещеры, гроты в скалах. Постепенно люди стали увереннее ощущать себя в окружающем мире. Они освоили новые земли, научились взаимодействовать с природой, например, «приручили» огонь. Но главное — у людей возникла потребность в жилище, созданном своими руками.

