

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
Педагогический институт

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**Эволюция обнаженной натуры в греческой скульптуре
на примере Аполлона и Афродиты**

АВТОРЕФЕРАТ

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 522 группы факультета искусств
по направлению подготовки 50.03.03 «История искусств»

Савиновой Яны Евгеньевны

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2026 г.

Введение

Обнаженная натура никогда не оставляла равнодушными людей, в разное время и эпохи она пробуждала в человеческих душах различные эмоции – от восхищения до негодования, второе обусловлено религиозными нормами и социальными особенностями каждого народа. На протяжении всей истории существования человечества не было временного отрезка, когда художники отказывали себе в изображении обнаженных натур, разве что в эпоху средневековья. При всем этом, однако только малая часть людей действительно понимает, откуда данное явление берет свои истоки. Люди, открывшие миру обнаженную натуру, закладывали в нее не просто свое мировоззрение, но и глубокую философию. Нагие мужчины и женщины в искусстве греков – это в первую очередь отражение прекрасной человеческой души в идеально сложенном теле, подобные произведения стали не столько объектом рассмотрения, сколько предметом осмысления человеком его места в мире, а при таком подходе скрывание деликатных частей тела недопустимо. Греческая античность подарила миру огромное количество образчиков скульптуры с изображением обнаженной натуры, но ценнее всего то, что в них заложена их философия, сама идея восхваления в человеке лучших качеств, проявленных посредством наготы.

Греческая античность – колыбель европейской цивилизации, родина многих явлений в искусстве, науке и обществе, которые до сих пор являются неотъемлемой частью современной жизни. Именно греки создали основы современной городской жизни с ее высоким уровнем благоустройства, как одним из важнейших условий цивилизованного существования, так как в греческих полисах впервые была на практике применена демократическая система управления государством, которая и сейчас является прогрессивной в системе государственного управления. Древние греки смогли создать эталонное искусство, золотую классику, к которой будут обращаться вновь и вновь различные поколения, возрождая, совершенствуя и стилизуя, внедряя в нее новые понятия и вливая в нее свежую струю живительной силы

искусства, но неизменно, искусство античного мира легло в основание современной европейской культуры. Греческая культура будет верно следовать за человеком, ежеминутно напоминая о себе и своих достижениях, без которых современный человек не мыслит своего существования, и только греческая античность способна ответить на вопрос: «Что есть красота?», потому что именно она и есть воплощение этой красоты.

Тема данного исследования сейчас особенно актуальна, нагота повсеместно вызывает гамму сложных отрицательных эмоций, наряду, бесспорно, с восторгами, однако данное явление несет в себе более глубокий и многогранный смысл, заложенный много веков назад.

Цель выпускной квалификационной работы – исследовать эволюцию обнаженной натуры в скульптуре на примере Аполлона и Афродиты.

Задачи обусловлены поставленной целью и формулируются следующим образом.

1. Дать характеристику истории и особенностям культуры Древней Греции.
2. Проанализировать развитие искусства Древней Греции.
3. Рассмотреть античную скульптуру.
4. Изучить обнаженную греческую скульптуру.
5. Проанализировать эволюцию мужской обнаженной натуры на примере Аполлона.
6. Проанализировать эволюцию женской обнаженной натуры на примере Афродиты.

Методологической основой исследования явились работы: Акимовой Л.И., Власова В.Г., Куманецкого К., Сидоровой Н.А., Соколова Г.И., Тена И.А., Чегодаева А.Д., Буркерта В., Виппера Б.Р., Винкельмана И.И., Ирмшера Й., Кларка К., Нильсона М., Рейнака С., Шаузи О. и других.

Структура. ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников (35 наименований), двух Приложений.

Основное содержание работы

В первой главе работы «Древнегреческая культура и искусство» обозначены и изучены:

1. История и особенности культуры Древней Греции.
2. Искусство Древней Греции. Античная скульптура.

В первом параграфе установлено, что древние греки – это конгломерат племен, проживающих на территории Греции (на южной части Балканского полуострова и в акватории Эгейского моря). В силу природных обстоятельств, греки жили на различных островах. Море окружало их со всех сторон, оно будет присутствовать почти постоянно в жизни греческого народа, в силу чего станет оказывать достаточно сильное влияние на их уклад и восприятие. Произведения искусства будут буквально пропитаны морем: его обители встречаются на керамических изделиях и фресках, а многие образы будут пронизаны волнистой линией, так сильно похожей на волнуемое море, она же будет встречаться и в орнаментах.

Греция залита солнцем, что объясняет специфическое восприятие цвета и отношение к нему, а также к его употреблению. Яркие цвета дополняют потоки солнечного цвета и лазурь морского пространства, этим обусловлена особая колористическая насыщенность античного искусства.

Греческая философия является одним из самых ярких и значимых вкладов в духовное развитие всего человечества. Особый интерес в философских кругах представлял собой человек и его природа, усилия софистов, возникших в V в. до н.э., были направлены на то, чтобы сделать человека лучше, помочь ему достичь высшего достоинства – «arete».

Понятие «аристократия» восходит к архаическому периоду, как раз к тому времени, когда начинает зарождаться философия. Это особое сословие, сформировавшееся из знати предшествующего периода, которые рьяно верили, что являются потомками какого-либо героя, а значит имеют косвенное отношение к самому божеству. Идея греческой цивилизации – это, в первую очередь, идея гармонии физического и духовного начал. Каждый аристократ не полагался исключительно на генетический аспект, он сам

формировал свое тело. Греческий аристократ – совершенный человек, в котором духовное начало является вторым важным принципом, честь и достоинство были базисом, без которых он не мыслил своего существования. Таким образом, аристократ – это человек, идеально сложенный как внешне, так и внутренне, поэтому нагота, которая получила особое распространение именно в архаический период – это выражение духовной красоты через тело.

Во втором параграфе говорится о том, что расцвет греческой античности приходится на V-IV века до н.э., и именуется исследователями как классическая эпоха, для которой типичен подъем не только в культурном плане, но и в научном, и в философском, а также в сфере искусства. Образцом классического совершенства стала скульптура, принявшая иной характер, пластика становится более страстной, проникнутой драматизмом, в ней проявляется чувственная красота. В вазописи появляются глубина и многоплановость, светотеневая моделировка, объем и полутона. Посредством архитектуры правители стремились к прославлению и увековечиванию своей мощи. Зодчие того времени решали иные проблемы, в силу чего в их работах мало художественных образов, потому что их интерес проистекал из стремления к размещению крупных сооружений в пространстве, а также к возведению городов по четкому плану, что является главной отличительной чертой данного периода. Для скульптуры характерны напряжение и беспокойство, театральность и помпезность

Вторая глава работы «Эволюция обнаженной натуры на примере Аполлона и Афродиты» содержит:

1. Эволюция обнаженной натуры Аполлона.
2. Эволюция обнаженной натуры Афродиты.

В первом параграфе представлен анализ обнаженный натуры Аполлона – бога, которого очень почитали и любили древние греки. Скульпторы последовательно, шаг за шагом, начав со символа-знака, со схематического обозначения частей тела, заканчивают созданием реалистичных образов, помещая их в сложные сюжеты, с многофигурными композициями. Начиная

от аттических курсов, характерными чертами которых являлись монументальность, строгая фронтальность, орнаментальная точность в деталях – лице, волосах, коленях, сгибах рук, неестественность позы и схематичность во всем, скульпторы медленно вносили различные изменения для создания более правдоподобного и естественного образа, которые, в сущности своей, меркли, на фоне всего произведения. Это не являлось самым важным, ведь куда важнее была идея, заложенная в этих курсах, греческое мировоззрение, что стало прочным идеологическим фундаментом статуй – прославление красоты душевной и физической, восхваление Олимпийских победителей и воинов, что кровью и собственной жизнью увековечивали себе честь и достоинство на поле боя. Со временем, аттические курсы и им подобные, с помощью упорного труда и виртуозного мастерства ваятелей, предстанут перед человечеством в виде «Аполлона Бельведерского», чье композиционное и пластическое решение пленяет весь мир год за годом.

Во втором параграфе, проанализирована обнаженная натура Афродиты. Женская скульптура, по сравнению с мужской, в целом заметно уходит на второй план, как количественно, так и качественно, поскольку пластическая концепция женской скульптуры в значительной мере уступает в своем развитии мужской. Свое начало она берет из классического периода и проистекает из самого расцвета и взлета античной цивилизации, когда скульпторы уже добились особого мастерства и умений в своих областях. Отважиться на первую полностью обнаженную женскую натуру – богини любви Афродиты, остальных нагими изображать запрещалось – смог Пракситель, предварительно, обнажив лишь ее верх. У Афродиты было множество иконографических типов, в ее образах мастера стремились раскрыть не только чувственное начало, но и духовное совершенство, по истине, лучше всего это удалось мастеру «Афродиты Милосской», остальные, в том числе прославленная «Афродита Книдская», являлись скорее воплощением физического желания, что было, конечно, элементом ее святости.

Заключение

Древнегреческая цивилизация, или Эллада, – это совокупность городов-государств (полисов) на Балканском полуострове и островах, ставшая колыбелью западной философии, демократии, театра, литературы и науки, с богатой историей, включающей Минойскую и Микенскую цивилизации, расцвет полисов (Афины, Спарта), греко-персидские войны, Пелопоннесскую войну и эпоху эллинизма после Александра Македонского.

В Древнегреческой культуре сформировалось необычайно глубокое отношение к наготе на основе философских, этических и мировоззренческих идей. В V в. до н.э. из знати и привилегированного класса из предыдущих периодов формируется аристократическая прослойка, считавшая, что предком каждого такого рода являлся какой-либо герой. Согласно этому, греческий аристократ должен быть совершенным человеком как физически, так и духовно. Полагаться исключительно на генетический аспект было опрометчиво, поэтому свое тело они тренировали посредством физической активности – игр и состязаний – и, как полагалось, абсолютно нагими, потому что в красивом теле живет красивый дух, в подобной философской системе не было места стыду и дискомфорту.

Для прославления отдельных героев, победивших в Олимпийских играх, обществом были придуманы курорсы – статуи, выполненные по строгому канону, искусство таким образом ставило задачу общественного воспитания людей. Даже учитывая то, что создавали их различные мастера на протяжении многих лет, во всех статуях отсутствовали индивидуальные черты и какие-то эмоциональные переживания, но зато в них особенно ощущался дух суровой мужественности. Нередко курорсов называли еще «аполлонами», это обусловлено тем, что скульптор при создании памятника руководствовался эстетическим каноном: юноша богоподобного облика, с атлетическим, прекрасным телом. Идеал искали в божественном начале и, несомненно, главным богом данной культуры был Аполлон.

Обнаженная натура в искусстве для грека – это в первую очередь предмет осмысления, а уже во вторую – рассмотрения, при данном подходе, ничего, что представляет собой наготу, прикрыто быть не должно. Аристократ, как правило – воин, неистово желающий защитить свои честь и достоинство на поле боя во чтобы то ни стало, но обнаженный человек априори беззащитен: он не имеет оружия и одеяний, чтобы прикрыться, они ему и не нужны, ведь его главным прикрытием выступает броня собственного духа и собственной правоты. Однако не стоит путать наготу в искусстве, с наготой в повседневной обыденной жизни. Два этих явления ни коим образом не пересекаются и единой основы не имеют. Обнаженной натурой в искусстве восторгались, ей поклонялись, в то время как обнаженной женской натуры в быту – а с ней все немного сложнее – стыдились. Анализирую наготу в скульптуре в целом, можно выявить определенные важные критерии при создании мужских и женских тел – пропорции, соотношения отдельных частей тела, каждый элемент четко продуман и прописан, у всего в человеческом теле будет продуманное правило, которому мастера были обязаны следовать. Подобная общность системы искусства также обнаруживается и в посредственных произведениях мастеров. Доказательством, точно установленных правил для изображения натуры, является некая схожесть, родство древних произведений, словно бы все они вышли из одной школы, а на самом деле, просто отвечали всем критериям, ранее прописанным в литературных источниках.

Разные пути развития мужской и женской натуры были неизбежны, в силу в целом отличия мужского и женского начал, однако оно стирается к V в. до н.э., когда ценители смогли найти в женских телах ту красоту и эстетику, перед которой открывается благоговейное почтение, женское тело, на примере Афродиты – воплощение совершенства телесной и духовной красоты, которое не может не вызывать преклонения. Вся эволюция женской натуры, как и мужской, характерна для греческой

античности – последовательна, взвешена, планомерна – постепенное обнажение богини любви, единственной, которой было дозволено представлять без хитона: сначала плечи, затем грудь, потом полностью.

Эволюцию мужской обнаженной натуры проследить можно не по постепенному обнажению, так как статуи были сразу же нагими, а по качеству и мастерству исполнения. Начиная от знака-символа, когда каждая часть тела походила больше на геометрическую форму, мастера накапливали опыт и умения и воплощали их в произведениях, что сложно отличить от реальных людей, настолько они жизненны и правдоподобны. Кuros, что много лет назад поражал людей своей монументальностью и застылостью, местами орнаментальной точностью в деталях, уступает свое место «Аполлону Бельведерскому», что поражает людей своей жизненностью, реалистичностью и энергией, исходящей от каждой части его тела. Эта самая жизнь, заключенная в каждом сантиметре камня, благодаря виртуозному мастерству ваятеля, заставляет приклоняться, а не только любоваться ею.

Конец классической эпохи – не значит конец всего греческого искусства, созданный в это время «нормативный идеал» сохранится во всей истории искусства на века. Постепенный переход от символа-знака к реальному полновесному образу, а «реальное» у греческих мастеров всегда будет в тесной связи с идеальным, его неотъемлемой частью. Формальная система их такова, что через плотское и материальное они пытались показать в высшей степени тонкие духовные вещи, которые достаточно трудно выразить на человеческом языке. Тело и его дух – это две главных категории в искусстве, греки воплощали их в телесных образах мужчин и женщин, первые были и остались главными активными героями всей Эллады, эволюция его начинается с «геометрического» детства, которое сменяется «архаической» юностью и, наконец, заканчивается «классической» зрелостью, иначе говоря старостью, а затем неминуемой смертью. Это доказывает сам принцип изображения сильных обнаженных

юношей, которые в конечном итоге, в эпоху эллинизма, претворяются в задрапированного старца-философа, чего нельзя сказать об Аполлоне, его эта тенденция не коснулась: он как был обнажен, так и остался. Мужчина также и активный творец, потому что подавляющее большинство выдающихся творцов – мужские.

Однако умалять женщин ни в коем случае нельзя, потому что она в греческом искусстве оставалась бессмертной – сначала телесно, а затем и духовно. Стержнем в искусстве была женщина-мать, которая наделена природной способностью рождать, неспроста основным видом искусства в античности была роспись ваз, с древности воплощавшие материнское лоно. Все главные задачи воплощались в них, а затем уже в скульптуре и архитектуре. Вот две животрепещущих линии: мужская, что с обнаженного стал задрапированной, и женская, что с задрапированной женщины-богини стала полностью обнаженной.