שיעור 2 - אמנות מסופוטמית

מושגים:

מסופוטמיה - האזור המשתרע בין הנהרות הגדולים, הפרת והחידקל. כיום רוב השטח שייך לעיראק, מיעוטו בסוריה ובאיראן.

זיגורט - הקומה התחתונה של המקדש השומרי, הר מלאכותי עליו בנוי המקדש עצמו. מטרתו להגביה

את המקדש עד שיהיה המבנה הגבוה ביותר בעיר.

רגיסטרים - חלוקה לשורות ביצירות אמנות, תוך הפיכת המרחב לדו מימדי בפריסה סכמטית. תפיסה רווחת באמנות המסופוטמית והמצרית.

שיבוץ - שילוב אבני חן ביצירות אמנות כגון תבליטים או תכשיטים.

גודל היררכי - שוני לא ריאליסטי בגודל בין דמויות על מנת להראות את חשיבות הדמות הגדולה יותר.

אסטלה - אבן גבוהה המשמשת להנצחת אישים או כדי לציין נצחונות והישגים צבאיים.

חמורבי - מלך בבל בשנים 1792-1750 לפנה״ס. חוקק את חוקי חמורבי ששרדו עד היום.

גודאה - שליט לגש, עיר מדינה בשומר.

למאסו - ישות מגינה במיתולוגיה המסופוטמית. בעלת גוף שור או אריה, כנפי נשר וראש אדם. פסלילמאסו הוצבו בכניסה לארמונות ומקדשים כדי להגן עליהם.

תרבות שומרית:

פסלים ממקדש אבו, תל אסמר, עיראק, 2700-2500 לפנה״ס - סדרת פסלים של מאמיני האל אבו, אל הצמחייה, אשר הוצבו במקדש על מנת לקבל את ברכתו. הדמויות משלבות ידיהן בתפילה, עומדות על בסיס עם מבט מורם. הם לא מתיימרים לתיאור נטורליסטי, ייצוג גוף גיאומטרי, סכמטי. הפנים גם כן עשויות בצורה גואומטרית ללא פרטים מאפיינים. עיניים ואישוניפ מוגדלים כדי להמחיש את מטרת הפסל - נשיאת תפילה לאל.

הנס המלכותי של אור, 2600 לפנה״ס - נס בפירוש של דגל. מתוארת שיירת ניצחון בראשות השליט אליומובאים שבויי מלחמה. הסיפור פרוס על פני מספר רגיסטרים. הדמויות מיוצגים במבט מכמה כיוונים במקביל (פרופיל, חזית, פרופיל). דמויות האוייב לעומתן מיוצגות בצורה מעט יותר נטורליסטית החורגת מהסדר הנהוג, משום שהאוייב הוא האחר, השונה, לכן לא צריך לעמוד בסדר הטוב והנהוג.

תרבות אכדית:

אסטלת נרם-סין, 2300-2200 לפנה״ס - אסטלה המנציחה את ניצחון נרם-סין. הוא הדמות הגדולה ביותר ותחתיו נמצאים חייליו. החיילים מתוארים בסכמה זהה לשלו (פרופיל, חזית, פרופיל). הדמויות עליהן הוא דורך הם אוייביו שהביס ושבה. גם כאן כמו בתרבות השומרית הם מיוצגים בעזרת היציאה מהסכמה, ישנה הקצרה בדמויותיהם ותחושת תנועה. נרם-סין הוא הגבוה ביותר, מעליו רק ההר ומאורות השמיים. בתוך התבליט משולב טקסט המספר את סיפורו בכתב יתדות.

תרבות ניאו-שומרית:

גודאה יושב, 2120 לפנה״ס - יושב בתנוחה המציגה אדיקות לאל. על חצאיתו מסופר סיפורו בכתב יתדות. ניתן להבחין בדמיון לסגנון השומרי - גוף סכמטי, גפיים גליליות, כפלי בגד שיוצרים דגם גיאומטרי ונראים לא טבעיים.

תרבות בבלית:

אסטלת חמורבי, 1760 לפנה״ס - מחולקת לשני חלקים. החלק העליון הוא התבליט והתחתון הוא חוקי חמורבי בכתב יתדות. בתבליט ישנן שתי דמויות - האל (יושב, גדול יותר) וחמורבי המגיש לאל את חוקיו. המשך של ייצוג סכמטי. שינוי בבניית הארמונות והמקדשים, בהם כעת הזיגורט נמצא בתוך מתחם הארמון, שמהווה קומפלקס המכיל אלמנטים רבים יותר.

תרבות אשורית:

למאסו מדיר שארוקין, 721-705 לפנה״ס - עיטור הפתחים בדמות חיות מאגיות שהן שילוב ביןחיה לאדם. מאפיינים דומים לשומרים בייצוג של החזית והפרופיל יחדיו. אין תפיסה תלת מימדית בפסל, לדוגמה ישנן רגליים רבות מדי כדי שייראו גם מהחזית וגם בפרופיל על מנת לא להחסיר אינפורמציה מהצופה.

שיעור 3 - האמנות המצרית והחיים שלאחר המוות

רקע - פעם בשנה נהר הנילוס עולה על גדותיו ויותר אדמת סחף עליה החקלאים המצרים מגדלים את גידוליהם. מחזור עליית הנילוס ועד ייבוש האדמה מוקבל למחזוריות של חיים ומוות, מה שבא לידי ביטוי באמנות ובמיתולוגיה המצרית.

אלים מרכזיים:

האלים המרכזיים במיתולוגיה המצרית מבוססים על כוחות הטבע עימם האדם צריך להתמודד.

האל אתם - האל הראשון והבורא. יתר האלים נבראו מבשרו.

האל רה - אל השמש. חשוב כמו שהחום והשמש הם חלקים חשובים בחיים במצרים.

האל שו - אל הרוח. נברא ע״י אתם.

האלה תפנות - אלת הערפל והלחות. נבראה ע״י אתם.

אלים נוספים:

האל אוזיריס - אל העולם הבא, התחייה, המתים והחיים. ייצוגו בדרך כלל בצבע ירוק ובתור גופה חנוטה כמו מומייה. מייצג את הסדר הנכון.

האל סת - אל הכאוס, המלחמה והסערה. לפי האגדה ביתר את אחיו אוזיריס כדי להשתלט על הממלכה.

האלה איזיס - אשתו של אוזיריס.

האל הורוס - בנם של אוזיריס ואיזיס. בסוף האגדה הוא מנצח את סת ויורש את הממלכה. מיוצג עם ראש בז.

האל אנוביס - אל העולם התחתון והמוות. מיוצג ע״י ראש תן שחור. תפקידו לשמור על המומיות ולהעלות את הנשמות לעולם הבא.

מומיות - האמנות המצרית סביב תקופת 3000 לפנה״ס עוסקת בשימור המת והעלאת נשמתו לעולםהנצח. כהני דת מצרים אחראים על שימור הגופות, זאת מתוך אמונה שה"קא" של האדם (הנפש שלו) צריכה לחזור לנוח בגופתו המשומרת תוך כדי מסעה לחיי הנצח. משפחת הנפטר תניח מאכלים, שתייה ופרטי לבוש בקבר הנפטר לשימוש ה"קא".

****

טקס שקילת הלב של הונפר, שושלת 19 - הנפטר מובל ע״י אנוביס, אל המתים, אל הכניסה לעולם הבא, שם יושב אוזיריס. כדי לקבל כניסה לעולם הבא צריך לשקול את לב הנפטר ולראות אם הוא כבד מחטאים או קל כנוצה, לכן נשקל אל מול נוצת האמת. הונפר עובר את המבחן ומובל ע״י הורוס לעולם הבא.

לוח המלך נרמר, 3100-3000 לפנה״ס - מתאר את איחוד שתי ממלכות מצרים, העלית (מדרום) והתחתית (מצפון). החלל מחולק לרגיסטרים.

צד א׳ - דמות נרמר ממורכזת ומוגדלת משום שהוא החשוב ביותר. הוא עומד ואוחז בשיערו של האוייב, תנועת הכנעה קלאסית. מאחור עומד נושא כליו בקטן, נושא את סנדליו. הבז למעלה הוא האל הורוס, ממליך המלכים. למטה ישנם אוייבים מוכנעים נוספים שתנוחתם וייצגם לא קאנוניים. הדמות בעלת הקרני הפרה שלמעלה היא האלה חתחור. במרכז למעלה ישנם הירוגליפים המספרים את הסיפור. נרמר חובש את כתר מצרים עלית.

צד ב׳ - הירוגליף מוקדם עם המלך נרמר שחובש את כתר מצרים תחתית. משמאלו נושא כליו, ולפניו פמלייתו נושאת את דגליו.

מסטבה - מבנה הקבורה הראשון, דמוי ספסל בצורתו ומכאן שמו. כל מסטבהמיועדת לאדם אחד. במרכזה חדר תת קרקעי המיועד למומיה ובו יש פיר המחבר אותו לגג כדי שהנשמה תוכל לנוע. מלבד זאת ישנם שני חדרים, החיצוני משמש להנחת המנחות והפנימי להצבת פסל בדמות המת.

פירמידת זוסר, 2600 לפנה״ס - קברו של המלך זוסר, נבנה ע״י האדריכל אימחוטפ שביקש לשדרג את המסטבה המוכרת לכבוד המלך. היא עשויה ממספר מסטבות זו על זו, לכן נראית כמו מדרגות. סביב הפירמידה יש מתחם שלם ששייך רק לקבר זוסר כדי לייחד אותו כקבר פרעה.

****

המלך זוסר, 2680 לפנה״ס - הפסל הפולחני מתוך הפירמידה. מתואר יושב על כס עםרגליים צמודות, יד אחת על החזה ואחת על הירך. סגנונו גושי, כמטע ללא חללים. מבטו מוטה מעט מעלה אל חיי הנצח. האבנים היקרות המשובצות יחד עם המבט עליו דרך חורי הצצה בלבד מחדר המנחות יוצרים מבט שמיימי ומדגישים את מסעו אל חיי הנצח.

שיעור 4+5 - אמנות מצרית, מסורת ושבירתה

הספניקס - גם הוא כמו הפירמידה מעיד על חוזקו של הפרעה. הוא יצור המורכב מחצי

אריה וחצי אדם,כאשר הדיוקן מנסה לדמות את דמות הפרעה.

חאפרה, גיזה, 2525-2575 לפנה“ס - בהשוואה למלך זוסר. ניתן לראות שינויים בטכניקה, יש יותר חללים, לדוגמה הזקן יותר מנותק מהגוף. עדיין יש טיפול משלושה צדדים אבל התכנון הוא עדיין לנקודת מבט חזיתית. החלק האחורי לא מטופל משום שהוא לרוב היה צמוד לקיר.

הנסיך רחוטפ ואשתו מיידום, 2580 לפנה“ס - הצבע השתמר, כך שאנחנו ממש יכולים לראות את "חיי נצח" שניסו לתת לפסלים. גם הוא בישיבה טקסית. עורו כהה, מסמל את העובדה שהוא היה הרבה בחוץ, בצייד. האישה לעומתו, הייתה אמורה להשאר בתוך הבית ולכן עורה בהיר יותר. דבר נוסף שנשמר זה העיניים המשובצות אבנים הטובות, מה שנתן להן ברק. צורת הפנים היא די סכמתית- אף משולש, עצמות לחיים גבוהות ושפתיים עבות.

מיקרנוס ואשתו, גיזה, 2475-2525 לפנה“ס - פרעה עומד לפני המלכה, הוא גדול יותר פיזית הוא הפעיל יותר ואשתו מאחוריו עם רגליים צמודות, מחבקת אותו, פאסיבית. גם פה הפסל מטופל רק מלפנים ומהצדדים החלק האחורי נשאר חלק.

סנב אשתו וילדיו, גיזה 2530 לפנה“ס - הפרעה היה גמד ולכן לא יכלו ליצור פסל עומד, לכן הוא יושב מזרחית ואשתו לידו, ילדיו עומדים מפלניו ובעצם ממלאים את המקום של הרגליים שלו.

מיקרינוס, האלה חתחור ואלה מקומית, 2472-2490 לפנה“ס - גם פה מיקרינוס עומד לפני האלות, הוא גדול יותר פיסית.

המינו ישוב, גיזה, 2570 לפנה“ס - הפסל שומר על אותה תנוחה טקסית אבל הוא יותר נטורליסטי, ריאליסטי. ניתן ללמוד שהוא מלא יותר, הפנים שלו שונות ממה שהתרגלנו לראות וכנראה מייצגות את איך שבאמת היה נראה.

סופר ישוב, קבר המסטבה בסאקארה, 2400-2500 לפנה“ס - הוא מיוצג בתנוחה שבה היה עובד, ולא בצורה הטקסית, מחזיק את כלי העבודה שלו. הפסל עצמו קטן יותר ועשוי אבן גיר, דבר שאפשר להסיר חלקים ולצור חללים כמו בין הידיים לגוף. הפסל מטופל מכל צדדיו והוא צבוע. גם פה הוא נראה מלא יותר ופחות שרירי בשונה מהפרעונים. בעצם אנו למדים שרק לפרעה הייתה חשיבות לשמור על קו זהה, פחות נטורליסטי.

לכידת ציפורים, ציור קיר, קבר קנום-חותפ, 1890 לפנה“ס - ניתן לראות ייצוג של מים מלמעלה למרות שמדובר בפרופיל. ישנם סכמה וחופש בייצוג של הטבע. נטורליזם בנוגע לכל היצוגים של הטבע. מגוון של חיות ושל פוזיציות, אין חזרתיות.

חתשפסות עם צנצנות מנחה, 1458-1473 לפנה"ס- לובשת את המאפיינים של הפרעונים הגברים כמו הזקן וכיסוי ראש, מוצגת לנו במצב כריעה, לא בתנוחה הטקסית.

חתשפסות, דיר אל בחרי- מוצגת במצב ישיבה קרוב לצורה הטקסית, גם פה חובשת את כיסוי הראש, אבל כאן ניתן לראות קצת יותר סממנים נשיים בגוף, לדוגמה בטן רכה וחזה.

ספינקס של חתשפסות, דיר אל בחרי- גם כאן היא עונדת את הזקן והכיסוי ראש אבל ניתן לראות מאפיינים קצת יותר נשיים בתווי הפנים כמו העיניים השקדיות יותר וכד.

תכנית מקדש אמון-רה (אל השמש), 1275-1225 לפנה״ס - ניתן לראות בתכנית חדרים וחצרות רבים. במרכז ישנו אולם עם עמודים רבים (מסומנים בנקודות שחורות). נקרא גם אולם הפוסטילי (על עמודים). זהו פיתוח של המקדשים המצרים, מקדש דתי, לא לפרעה. העמודים מעוטרים בתבליט צבוע. זהו פיתוח נוסף של האדריכלות המצרית. קנה המידה ענק וגורם לאדם להיראות ולהרגיש קטן.

מקדש רעמסס השני, אבו סימל, 1275-1225 לפנה״ס - רעמסס היה ידוע כפרעה כובש, המגדיל את גבולות הממלכה. כאשר ניצח את החיתים בנה שני מקדשי ענק לו ולאשתו כדי להדגיש את חשיבותו כשליט שניצח את האויב. מקדשים אלה מתאפיינים בגודל קולוסאלי (עצום מימדים). ארבעת הדמויות הן של רעמסס השני, אותה דמות שחוזרת על עצמה. במרכז נמצא אל השמש וכמובן תזכורת לנצחונו על החיתים. רעמסס השני מתואר בקווים האופייניים לאמנות המצרית, מה שמראה את כוחה.

המלך אחנתון - פרעה אחד בלבד שבר את המסורת בזמן מלוכתו שנמשכה עשרים שנה בלבד, המלך אחנתון. הוא גם משנה את אל השמש המרכזי לאל אתן. קל לזהות אובייקטים אמנותיים מתקופה זו כי הם שונים מהאמנות המצרית המסורתית.

אחתנון, נפרטיטי ושלוש בנותיהם, 1353-1335 לפנה״ס - אחנתון, אשתו (נפרטיטי) ובנותיהם. השינוי הסגנוני מתבטא בפרופורציות גוף שונות, אידיאל יופי שונה. במבט ראשון לא קל להבדיל בין הדמויות. אחנתון בשמאל, מעט גדול יותר. נפרטיטי לובשת שמלה המכסה את חזה ואחנתון לובש שמלה-גלימה טקסית וחזהו חשוף. גופו הגברי של אחנתון הוא מאוד רך. הבטן נשפכת ועגלגלה וכתפיו צרות, לא דימוי גברי נפוץ. אצל שתי הדמויות האגן רחב ושתיהן מחזיקות תינוקות, זהו דימוי משפחתי ואינטימי, שלא היה נהוג לראות אצל גברים ואצל פרעונים בפרט. התנוחה של הילדה שאצל נפרטיטי היא לא תנוחה קאנונית. בתבליטי מצרים קאנונים נראה כאילו יש שתי רגליים שמאליות. כאן דווקא כפות הרגליים מיוצגות בעזרת רגל ימנית ושמאלית, מה שנותן מימד חי ונטורליסטי. מימד זה מופיע גם בסרטים של הכתרים שלהם, המתנופפים ברוח, מה שסותר את הייצוג הסטטי הנהוג, המייצג אלמוות, יציבות.

גם האל אתן הוא אל רך יותר מהאלים הקודמים, רה והורוס לדוגמה. במרכז למעלה נמצא גלגל החמה ובקצה כל קרן יש ייצוג של יד קטנה, כאילו מלטפת את אחנתון ונפרטיטי. יחס של קרבה, אינטימיות בין האל לבין פרעה, מה שלא נראה עד אותה תקופה.

אחנתון, פסל קולוסלי, 1355-1355 לפנה״ס - גם כאן ניתן לראות את אותו ייצוג שובר מוסכמות של גוף נשי מוארך, בטן נשפכת, אגן רחב וכו׳.

טוטמוז, נפרטיטי, מתל-עמארנה, 1353-1335 לפנה״ס - פסל שנמצא בסטודיו של הפסל הראשי בממלכה, כנראה היווה פסל דוגמה למראה של נפרטיטי לטובת הפסלים הבאים. צוואר גבעולי, ראש מוארך, פנים מעודנים.

מסכת מוות של תות ענח׳ אמון, מתוך ארון הקבורה הפנימי, 1323 לפנה״ס - מסכה שהונחה על קברו, משובצת בזהב ובאבנים טובות. ניתן לראות חזרה לייצוג הקאנוני שהיה נהוג לפני אחנתון.

שיעור 5+6 - אמנות יוון העתיקה

רקע מדיני - יוון מחולקת לערי מדינה עצמאיות, פוליס, ביניהן יש מלחמות רבות. היוונים מתייחסיםלעצמם בתור הלנס. הם עם סוחר וכובש, ומתרחבים מהים האגאי לאסיה הקטנה ואף מקימים מושבות בדלתא של הנילוס במצרים תחתית שבצפון מצרים.

עקרונות תרבותיים - ליוונים יש עניין רב באימון פיזי של הגוף, ורואים את האולימפיאדה כהזדמנות לצפות בגוף העירום האידיאלי בפעולה. האמן היווני לא יפסל כל גוף שהוא, אלא יפסל גוף אידיאלי, סוג של פרוטוטייפ של גוף מושלם.

התקופה הגיאומטרית 900-700 לפנה״ס:

אמנות מעשית - עיטור כדים וחפצים זעירים בשימוש יום יומי. כדי קבורה (כדי דיפילון): כדים בגובה 150 ס"מ שהוצבו בחלל על מנת לציין קבורה של אדם מתחתיהם, מחוץ לשערי בית הקברות.

מאפייניה על הכדים:

1. עיטור הכד מכסה את כל הכד מתחתית עד ראש, אימת החלל הריק. האמן לא משאיר מרווח על גוף הכד, והכל מכוסה בעיטורים.
2. הרגיסטרים מחולקים על ידי שורות שמעוטרות באיורים גיאומטרים.
3. בין שורות העיטור ניתן למצוא סצנה נרטיבית המתארת את קבורת המת עם האבלים סביבו. הסצינה מתוארת בצורה שטוחה וגיאומטרית.

מאסטר דיפילון, 750 לפנה״ס - אמנות גיאומטרית, משמשת לעיטור של כדים וחפצים זעירים ובאה לידי ביטוי בחפצים ניידים בדרך כלל. דווקא הכד הזה הוא לא נייד, הוא בגובה של כמטר וחצי, ומשמש לציון מקום הקבורה של המת (מעין מצבה). נקרא כד דיפיליון משום שנמצא באתונה מחוץ לשער הדיפילון, השער המרכזי של העיר. במרכז הכד ישנה סצנה נראטיבית. ניתן לראות מיטה בה שכוב המת וסביבה דמויות במחוות של אבל - הרמת ידיים וקריעת שיער. שתי הדמויות בצידי במיטה אוחזות בתכריך ומרימות אותו כדי לכסות בעזרתו את המת. ישנו תרגום של כל הסצנה לצורות גיאומטריות, גוף משולש, רגליים גליליות.

קרטר, 750-735 לפנה״ס- ניתן לראות את אותם מאפיינים עם הרחבה של הסצנה הנרטיבית. כל הכד מלא בעיטורים ללא חלל ריק. סצנה דומה מאוד של המת על שולחן המתים וסביבו האבלים, ממעל צורת קוביות המונעת תחושת חלל ומדגישה את הדו-מימדיות. ניתן להסיק שמדובר בלוחם כי ברגיסטר התחתון יותר מתוארים לוחמים וסוסים. ההשטחה מאחדת את גופי הסוסים ונראה כאילו זהו סוס אחד, אך ניתן להבין שיש שלושה לפי מספר הראשים והרגליים. גם בין הלוחמים והסוסים יש מילוי של צורות גיאומטריות, הממלאות את החלל הריק.

השוואה בין פרט מקרטר היווני (750-735) **לרעמסס השני מכריע את החיתים בקרב דאפור המצרי** (המאה ה-13 לפנה״ס) - בשניהם ישנו מצביא על הכרכרה שלו עם הסוסים. הקאנון המצרי הרבה יותר מעודן ומלא פרטים מאשר הגיאומטריה היוונית. בשני המקומות ישנה הצגת סוסים רבים באמצעות סכמה של סוס, האמנות המצרית היא הרבה יותר מפורטת, ביוון הם הופכים לכתם אחד וקשה להבדיל ביניהם.

גיבור וקנטאור, 750-730 לפנה״ס- מתואר גיבור שלא ניתן לזהות וקנטאור. הקנטאור שונה ממה שאנו מכירים כיום, הוא נראה כמו דמות שלמה של אדם עם אחוריים של סוס המחוברים לו לגב. הדמויות נמצאות בסיטואציה של מאבק. חוקרים משערים שהגיבור החזיק כידון הנעוץ בגבו של הקנטאור לפי ידו הקטועה וממצאים נוספים.

אפולו מנתיקלוס, 700-680 לפנה״ס - על הפסל ישנו כיתוב ביוונית עתיקה המספר שמנתיקלוס הקדיש את הפסל לאל אפולו בתמורה לברכה מסויימת. ייתכן כי זהו לוחם המבקש הגנה, אך לא בטוח. גם כאן ישנו רידוד גיאומטרי כמו בכדים - גוף משולש, רגליים גליליות וכו׳. אחת הבעיות של האמנים הייתה יצירת איברים דקים כמו צוואר, הנפתרה בעזרת צורה גיאומטרית לא טבעית. חוקרים משערים כי הלוחם בפסל זה גם חבש קסדה והחזיק כידון.

התקופה הארכאית 700-500 לפנה״ס:

מתאפיינת בפסלים הנקראים קורוס להנצחת המתים בדמויות נשיות וגבריות עם הבדל ניכר ביניהן.

סממנים עיצוביים:

1. יש יותר קרבה לאנטומיה אמיתית של האדם.
2. הבדלים בולטים בין הזכר לנקבה - הזכר ערום והנקבה תמיד לבושה.
3. שאיבת השראה מהמקורות המצריים בתנוחת הפסל, זהה לפרעונים המצריים.
4. חללים בין חלקי גוף שנושקים אחד לשני- בשונה מהפיסול המצרי.
5. תנועת הדמות חופשית יותר, מתקשרת עם תנועות גוף אמיתיות.
6. הפסל מטופל מכל צדדיו, בשונה מהפסלים המצריים.
7. לפסלים יש חיוך, זאת מתוך ניסיון לתת הבעה ורגש לפסלים (חיוך ארכאי).

תהליך השינוי בקורוי - 110 שנים לאורכן חל שינוי מהותי באופן הדימוי של האדם:

590 לפנה״ס, **קורוס ניו יורק** - ייצוג יחסית סכמטי, גיאומטרי במקום איברים שונים בגוף.

560 לפנה״ס, **קורוס מטנאה** - הגוף נראה רך, אולי נשי יותר, עצמות האגן והצלעות מקבלות ייצוג יותר רך ומדוייק, כך גם שרירי הרגליים שמפוסלים בקימורים. ניתן לזהות שאריות של גווני עור.

530 לפנה״ס, **קורוס מאנאויסוס** - השיער מקבל יותר פרטים, הבלטה של שרירי הבטן, העיניים משתנות מדמויות שקד לבעלות עפעפיים.

480 לפנה״ס, **קורוס קריטיוס** - תחילת התקופה הקלאסית. מתואר בצורה נטורליסטית למדי, פרופורציות גוף נכונות, אין אלמנטים סכמטיים, תיאור קרוב יותר למציאות. עומד בעמידת קונטרה-פוסטו - העברת משקל לרגל אחת, מה שנותן לפסל נופך אנושי יותר.

פיסול נשי בתקופה הארכאית:

הפיסול הנשי שונה מזה הגברי, בעיקר משום שדימוי הגוף הנשי היה מאוד ממודר מהציבור. העירום הנשי מגיע הרבה אחרי העירום הגברי.

630 לפנה״ס, **הגברת מאוקסר** - לעומת הייצוג הגברי, רגליה צמודות זו לזו, היקפיה מוצרים. הדימוי עצמו סכמטי בהתאמה לתקופה.

530 לפנה״ס, **קורה פפלוס** - הקורה לבושה בשמלה מסורתית (פפלוס). שיערה מתואר בצורה מפורטת יותר. עדיין קיימים חיוך ארכאי ועיניים שקדיות. ניתן לזהות שאריות צבע דרכן אפשר ללמוד שהפסלים היו צבועים לגמרי, כאשר הנשים צבועות גוון בהיר.

510 לפנה״ס, **הקורה מאקרופוליס** - לבושה בבגד מסורתי. קבוצות השיער המונחות על כתפה הן התקדמות לקראת תיאור נטורליסטי. דבר זה ניכר גם בקפלי הבגד.

** **

לסיכום:

האמנות היוונית התחילה באמנות הגיאומטרית הסכמטית עם פחד החלל הריק. לאחר מכן מהגיעה האמנות האכאית עם הפיסול בדמויות הקורוי, ניתן לראות שהמקור שלהם הוא באמנות המצרית, וכן את ההשפעות החברתיות-תרבותיות (מעמדות, ספורט וכו׳).

הקדרות היוונית

ניתן לראות התפתחות הן מבחינת הדימויים והן מבחינת אופי הסיפורים המתוארים.

שלבי סגנונות הציור:

שחור דמויות: אקזקיאס - כדיו מתאפיינים במרכוז הסצינה ברצועה המרכזית של הכד בשונה מעבודת הרגיסטרים. מספר סיפור בציור שחור כסצינה מוקפאת. לדוגמה **אכילס מביס את פנתיסלאה,** 530-525 לפנה״ס.

שלב המעבר: אנדוקידס - מצייר כדים ורסטילים כאשר בצד אחד מצייר בטכניקת שחור דמויות ובאחר באדום דמויות. לדוגמה **אכילס ואייקס משחקים במשחק קוביה,** 525-520 לפנה״ס.

אדום דמויות: החל מסוף המאה ה-6 לפנה״ס טכניקה זו שולטת כיוון שהיא מאפשרת הצגת פרטים רבים יותר. לדוגמה **יופרוניוס, מאבק הרקולס ואנטיאס,** 510 לפנה״ס.

שיעור 7+8 - אדריכלות בתקופה הארכאית

מבנה המקדש:

גמלון - המשולש בראש המקדש.

אפריז - החלק המרובע שמתחת לגמלון.

כותרת - החלק העליון של העמודים.

בסיס - החלק התחתון של העמודים, ה״במה״ עליה הם עומדים.

ביוון הקדומה היו מספר שבטים שונים המרכיבים אותה. שניים מהם הם הדורי והיוני, לכן ניתן לראות סדרים גם מכאן וגם מכאן.

הסדר היוני	**הסדר הדורי**	
שאוב מתוך שבט עתיק שהיה קיים באזור טורקיה לפני ממלכת יוון.	שאוב מתוך שבט עתיק שהיה קיים באזור יוון לפני ממלכת יוון.	מקור השם
מעוטר בפיסול	מעוטר בפיסול	גמלון
כל האפריז הוא עיטור תבליטי ברצף.	מאופיין בטריגליף (פסים מחורצים) ומטופה (תבליט משתנה), בסדר של סיפור-פסים-סיפור-פסים וכן הלאה.	אפריז
הבסיס מאוד מובדל מהעמוד, מעוטל בחריצים. על כותרת העמוד ישנם גלילים.	סגנון חמור, נוקשה, פחות מעוטר. אין הבדל בין בסיס העמוד לעמוד עצמו. הכותרת היא אזור עגול ומעליו אזור מרובע.	עמודים

התקופה הארכאית:

גמלון מערבי ממקדש ארטמיס, 600-580 לפנה״ס- הסדר הדורי. העיטור של הגמלון הוא עיטור מוקדם, ארכאי. בעיטור מתוארת מדוזה גורגון (מדוזה הנוראית), מפלצת בעלת מראה נוראי ושיער נחשים. לצידה ישנם שני פנתרים, וביניהם שאריות של רגלי סוס ודמויות, אלו הם כנראה ילדיה. בצידי הגמלון מופיעות דמויות לוחמים. הגמלון עשוי ממרחב אחד לכן דורש שינוי מהותי בגודל, הדמויות במרכז גדולות בהרבה מהדמויות בצדדים, מה שמוביל לחוסר אחדות בקנה המידה של הדמויות. הסיבה לכך היא חוסר יכולת להתמודד עם גודל המצע, ולא כמו במצרים לפי חשיבות הדמות.

מקדש אפאה, אגינה, 490-500 לפנה״ס- מקדש מהסדר הדורי, ניתן לראות בבירור את העמודים הלא מעוטרים הבנויים מצורות גיאומטריות. כל המקדש עומד על יחידה מוגבהת הנקראת סטילובאט. הוא מוקף עמודים מבחוץ, ובפנים ישנו חלל מרכזי גדול ועוד שני חללים הפונים אחד לחזית ואחד לגב. במקדש זה נשתמרו שני גמלונים שההפרש ביניהם הוא של 10-20 שנה, בדיוק מהתפר בין התקופה הארכאית לקלאסית, לכן מעניין להשוות ביניהם.

גמלון מערבי- מתוארת מלחמה כלשהי. במרכז נמצאת אתנה, אלת המלחמה והחוכמה, וסביבה לוחמים שונים. אם משווים אותו לגמלון במקדש ארטמיס, ניתן לראות הבדל בקנה המידה של הדמויות. בגמלון באפאה קנה המידה משתפר, רק אתנה מעט גדולה יותר וחוץ ממנה כל דמויות הלוחמים הן באותו גודל, תוך התאמת צורתם לצורת הגמלון המשולשת. הפתרון הוא לשנות את תנוחות הדמויות ולא את גודלן. ניתן לראות שזה ממש על סף התקופה הקלאסית לפי אנטומיית הגוף. אם נתמקד בלוחם הגוסס נראה כי הוא מותאם היטב לקצה המשולש. הוא מחייך את החיוך הארכאי כדי להביע רגש כלשהו. תנוחתו מורכבת אנטומית, בשרירים והצלעות ישנו נטורליזם וחוסר סכמטיות.

גמלון מזרחי- גם גמלון זה השתפר בצורה חלקית, אך עדיין ניתן לראות בו שינוי המעיד על ההתפתחות המהירה בעיטור המקדשים. מנח הדמויות הקיצוניות השתנה, בקצה המשולש מוצבות הרגליים ולא הראש, בצורה הגיונית יותר. ישנו עידון של הסגנון שמתפתח. ניתן לראות זאת באופן מפורש כשמתמקדים בדמות הלוחם הגוסס השמאלית. החיוך הארכאי עדיין קיים, אך מנח הגוף מתאים יותר לדמות גוססת.

התקופה הקלאסית:

התקופה הקלאסית מתחילה בשנת 480 לפנה״ס, בעקבות תקיפה של פרס את אתונה שנה לפני כן. בעקבות זאת התאחדו כל הערים לליגה וכך סילקו את האוייב וניצחו. היוונים צריכים לבנות מחדש את כל מה שנהרס במלחמה, לכן זה מציין את תחילת התקופה הקלאסית.

אתוס- סוג של אידיאל, **פאתוס**- תגובה רגשית.

בתקופה היוונית הקלאסית הפסלים מגלמים את האתוס, מה שמראה מה האמן והקהל מחפשים במימד האמנות.

רכב, 470 לפנה״ס- זהו לא סתם רכב, הוא מהווה את האתוס של רכב, את הדוגמה האידיאלית למהו רכב. כל מהותו מרוכזת במבט הרציני שלו ובמבטו קדימה, עם כיוון הרכיבה. הוא מרוכז בפעולתו ובעל משמעת פנימית המובילה אותו. יש לציין כי החיוך הארכאי כבר נעלם, במקומו ישנו מבט חמור סבר המדגים את האתוס.

אל מארטימיזיון, 460 לפנה״ס- כנראה מייצג או את זאוס, אבי האולימפוס, או את פוסידון, אל הים. אם היה זה זאוס כנראה החזיק בידו בימנית ברק, אם פוסידון אז אחז קלשון. הוא מתואר באמצע תנועה, עומד להטיל את מה שבידו. כל גופו מופנה לכיוון ההטלה, מבטו וגופו מרוכזים לגמרי בפעולת ההטלה, מה שמאפיין את האתוס.

הלוחם מריאס, 460-450 לפנה״ס- מניחים כי הוא החזיק מגן ביד אחת וכלי נשק כלשהו בידו השנייה. הלוחם מוצב בתנוחת קונטרה-פוסטו כמו בהתפתחות הקורוי. זוהי תנוחה לכאורה סטטית, אך כאן מיוצגת בה תנועה.

זורק הדיסקוס, 450 לפנה״ס- מפני שבפסל אין אפשרות להראות את התנועה השלמה, על הפסל לבחור רגע ספציפי. כאן הוא בוחר לתאר את הרגע בו היד במקום הגבוה ביותר, רגע לפני זריקת הדיסקוס. אני רואים את ההנפה אך גם מרגישים את הזריקה שתבוא אחריו. תנועה קפיצית בעמידה- הכתפיים מופנות לכייון נגדי מהראש, האגן מופנה לכיוון הנגדי מהכפתיים, מה שיוצר יותר תנועה בפסל הסטטי. לניגוד הזה בין כפוף לישר קוראים **הצלבה כיאסטית.** זהו אחד מעקרונות ההרמוניה והסימטריה ומרכיבים פסל ״נכון״.

האקרופוליס באתונה, 447-432 לפנה״ס - נבנה באיזור המוגבה של הפוליס, שם שוכנים המקדשים החשובים שלה. אחד המבנים הכי חשובים שנבנו בתקופה הקלאסית, ומאגד בתוכו את כל הערכים של תקופת יוון הקלאסית.

פרתנון - מקדש המוקדש לאתנה, אלת החוכמה והמלחמה, והאלה הפטרונית של אתונה. המקדש נבנה לפי הסדר הדורי, ניתן לזהות זאת לפי צורת העמודים והטריגליפים. יש בו יותר עמודים מאשר בבנייה הנהוגה מה שנותן לו פרופורציות מאוזנות ונעימות יותר. החלק המרכזי של הסטילובט מעט גבוה יותר מהצדדים, על מנת לתקן אשליית השקיעה וליצור אשלייה אופטית שהוא ישר לגמרי. ה״שקיעה״ נותרת משום שזהו מבנה גדול מאוד ביחס לאדם המביט עליו. בעקבות שינוי זה משתנים גם עובי העמודים והזווית שלהם.

בתוך המקדש עצמו, בתוך הסלע (הנאוס), עמד פסל פולחני של אתנה המציג אותה עם האלה ניקה, אלת הניצחון, בידה, ועם מדוזה על המגן שלה.

כל החלק החיצוני של הפרתנון מתאר מלחמות שונות של היוונים בגורם מאיים ״אחר״ בעזרת ציורים על המטופות. בצד הדרומי מתוארים קטנאורים במערבי קרב אלים מול האמזונות, בצפוני מלחמת טרויה ובמזרח המלחמה המיתולוגית בגיגנטים. בגמלונים ישנו הסיפור של ייסוד אתונה בצד אחד ושל לידת אתנה בצד השני באמצעות פסלים.

ישנו חלק נוסף, פנימי, המקיף את כל חלל המקדש, בו יש אפריז רציף. זהו אפריז שלקוח מתוך הסדר היוני והוא מתאר תהלוכה שמתרחשת כל שנה באתונה, תהלוכת פולחן לאלה אתנה. יש כאן שילוב של אלמנטים מתוך שני סדרים שונים. כמו כן, יש גם שילוב מאורעות - חיי היומיום וסיפורי המיתולוגיה, מיתי והיסטורי מול עכשיוי.

ניקה מסדרת את סנדלה, אקרופוליס, 410 לפנה״ס - מצב אנושי ויומיומי, כחלק מסדרה של מצבים כאלה, המשקפים את החיים עצמם. בגדיה נראים כמעט רטובים, צמודים מאוד לגוף.

התקופה הקלאסית המאוחרת:

ככל שהתקופה הקלאסית מתפתחת יש יותר חקירה של מבע רגשי, האלים מקבלים איכויות יותר אנושיות. בפסלים משותפים של 2 דמויות ניתן לראות מערכת מבטים מורכבת בין שתי הדמויות, האלים מתוארים במצבים קצת יותר פגיעים. הדמות מונחת בעמידת קונטרה-פוסטו, אבל עם סיבוב עמוק יותר מהראש לרגליים. סיבוב זה גורם לדמות להיראות הרבה יותר רכה ואנושית, בשונה מהתקופה הקלאסית בשיאה. הפרופורציות של הגוף יותר מוארכות מהפסלים של התקופה הקלאסית בשיאה, הדמויות ארוכות ונשיות יותר. נוצר קאנון חדש, נשי יותר, מוארך יותר, גמיש יותר, נותן יותר מקום לרגש ולפסיכולוגיה של האדם, נטישת האתוס ועליית הפאתוס. הרקע הפוליטי לשינוי זה - שיאה של התקופה הקלאסית מושפע מהניצחון על הפרסים, בעוד שבהמשך המאה ה-5 לפנה"ס אתונה נקלעת למגפה חריפה, ומתפתחת מלחמה בין ערי הפוליס היווניות, וזו מחריפה את השסע הפנימי. כישלון ואכזבה מהדימוי האנושי מוביל את האמנים לשנות פרופורציות ולהגיע לתפיסה נטורליסטית חדשה, עם יותר דגש על רגש.

שיעור 9+10 - התקופה הקלאסית המאוחרת:

הרקע החברתי - מגיפה רחבה פורצת ביוון ובעקבותיה גם מלחמת אזרחים, מה שמוביל לאיבוד האמונה במין האנושי. תובנות אלה באות לידי ביטוי בשינוי הסגנון בפיסול ובריכוך הדמות האנושית. דימוי הגוף הופך נשי, ארוך ומוצר. העמידה מבוססת על הצורה S, קונטרסטית ונשענת. סוף עידן האתוס (הגיון) ותחילת עידן הפאתוס (רגש).

אסטלת קבורה של צייד צעיר, 340-330 לפנה״ס - ביטוי לאבל, דבר חדשני, משום שעד אז היה רצון להראות את האתוס, את האידיאל. הדמויות שלידו, הכלב והילד הצעיר, שניהם מרכינים ראש ומביעים צער. הם מעין מראה זה של זה.

אפרודיטה מקנידוס, 350-340 לפנה״ס - חידוש נוסף הוא העירום הנשי המלא בפיסול מונומנטלי, לא זעיר. פסל זה היה כל כך מוצלח עד שהפך להיות מודל נשי זמן רב אחר כך, השפיע על ייצוג הגוף הנשי ונעשו לו העתקים רבים. הפסל עמד במרכז מקדש עגול וכדי להביט בו הצופה היה צריך לטפס על הר, להגיע למקדש ולהציץ על הפסל מבין העמודים. הצבה זו תורמת לתנוחת והבעת אפרודיטה בפסל, היא מסתירה עצמה, כאילו הפתיעו אותה באמצע הרחצה, היא מצטנעת. דבר זה נותן את השם הנוסף בו הפסל ידוע, ונוס פודיטה, ונוס המצטנעת. פרקסיטלס הוא הראשון שפיסל את אפרודיטה בעירום מלא.

אפולו בלוודרה, 330 לפנה״ס - מאפין את התקופה הקלאסית המאוחרת. דמותו דקיקה ועדינה, הודות לפרופורציות 1:9. תנוחתו אינה יציבה, הוא במהלך תנועת ירייה בחץ וקשת. פונה לכיוונים שונים, אין נקודת מבט אחת מרכזית וכל צד מוסיף לצופה אינפורמציה.

מגרד השמן, 330 לפנה״ס - צורת s בגוף, לעומת תנוחת הקונטרה-פוסטו שהייתה נהוגה. נראה מכופף מעט, כאילו נשען קדימה. פעולה בנאלית ויומיומית של רחצה. פניו מביעים את חוסר העניין, הוא לא מרוכז או מכון מטרה.

הרקלס פרנזה, 320 לפנה״ס - הרה גורמת להרקלס להתקף זעם שגורם לו להרוג את אשתו וילדיו. בעקבות כך הוא יוצא ל-12 משימות כדי לכפר על העוול הזה, ידועות גם כמטלות של הרקלס. בדרך כלל הוא מיוצג במהלך המטלות האלה. בפסל זה ניתן לראות את עור האריה שהרקלס ניצח, אך בכל זאת פסל זה חריג משום שהוא מיוצג במנוחה ולא במהלך הקרב עם האריה. למרות גופו המגודל ומלא השרירים הוא נח. בגלל מנוחה זו הוא אינו מתואר בתנוחה יציבה, הוא נשען. הסתרת הזרוע הימנית של הדמות מזמינה את הצופה לסקור את הפסל מכל צדדיו ומצידו האחורי מתגלה נדבך נוסף בסיפור.

התקופה ההלניסטית:

רקע - במאה הרביעית לפנה״ס מתעוררת האימפריה המקדונית של אלכסנדר מוקדון מאזור מקדוניה. הוא גדל בתרבות הלנית אך מחוץ למרחב הגיאוגרפי של יוון. אמפריית מוקדון כובשת שטחים מעבר להרי המדינה היווניות לכיוון המזרח הציכון ואסיה. כאשר הוא נפטר האמפריה מתחלקת בין סגניו. כאשר נפטר התחילה התקופה ההלניסטית משום שהאמפריה המקדונית הספוגה בתרבות ההלנית הפיצה אותה בכל רחבי האמפריה.

מזבח זאוס מפרגמון, 175 לפנה״ס - הפיסול על הגמלון מתאר את הקרב שלהאולימפוס מול הענקים בדומה לאקרופוליס באתונה, בהשוואה למלחמת הפרגמונים עם העם הגאלי.

אתנה נאבקת עם אלקיואנוס, 175 לפנה“ס - הסצינה מתארת את אתנה בקרב עם הענקים. אתנה אוחזת בשערם של הענקים, בזמן שניקה, אלת הניצחון, מעניקה לה כתר ניצחון. מאפיינים של פיתוח התקופה הקלאסית המאוחרת - המון תנועה, הבעות של צער וכאב, תיאור מפותח של בד רטוב, הסתרות של דמויות. שינוי בולט מהתקופה הקלאסית המאוחרת שבולט בתקופה ההלניסטית הוא התייחסות הדמויות למרחב הארכיטקטוני - הדמויות בולטות מהקיר ומתערבבות בצורה אינטגרלית בחלל.

גאלי גוסס, 230 לפנה״ס +**מנהיג גאלי הורג את עצמו ואת אשתו**, 230-220 לפנה״ס- ייצוג של האויב הגדול של האתלידים לאחר תבוסתו. תנוחתו מעידה על סבל כמו גם הבעת פניו, מה שיותר אצל הצופה אמפתיה והזדהות.

ניקה מסמותרקי, 190 לפנה״ס - מבטא את ניקה, אל הניצחון, שבדיוק נחתה על סיפון של ספינה. פסל זה שונה מהפיסול היווני עד אותה תקופה בכך שהוא מעביר תנועה גדולה על אף שהפסל עשוי שיש, ניתן להרגיש את משב הרוח בכנפיים ובביגוד ה״רטוב״. הפיסול התאים למקום בו הוצב משום שכיוון הרוח נאמן לנקודת ההצבה. נוכחות הזמן גדולה אף היא, נלכד רגע ספציפי בזמן.

אפודיטה, ארוס ופאן, 100 לפנה״ס - ארוס (קופידון) הוא בנה של אפרודיטה. פאן הוא סאטיר, חצי עז חצי אדם, נמצא בשולי הציוויליזציה וחי ביער, מבטא חשקים ודחפים בלתי מרוסנים, לא רציונאלים. אפרודיטה נמצאת בדיוק באותה תנוחה כמו ונוס פודיקה, המצטנעת. כאן האמן לקח אותה והציב אותה בתוך סיפור. הסאטיר מטריד אותה והיא מכה בו בנעלה בעוד בנה, ארוס, מושך לו בקרניים.

סאטיר ישן, 230-200 לפנה״ס - מימד נטורליסטי חזק מאוד. מה שמוזר כאן הוא שהדמות אינה מיוצגת כמו סאטיר כלל, אין לו רגלי עז ולא קרניים. הוא בכל זאת מוגדר כסאטיר ולכן ישנה הפתעה. כאשר הצופה יסבוב את הפסל ויעזוב את נקודת המבט שנראית מרכזית, הוא יגלה זנב קטן של עז באחורי הדמות. הסיטואציה לא מבוססת על המיתולוגיה אלא בזמן פעולה שולית ויומיומית.

מתאגרף יושב, 100 לפנה״ס - מאפיינים הלניסטים כגון תנוחת ישיבה אגבית, מידע וטיפול סביב כל הפסל. דמות המתאגרף מתוארת בזמן שלאחר הקרב, פניו מתוארות בצורה לא אידאלית - אף שבור ופנס בעין.

אשת שוק זקנה, 150-100 לפנה״ס - מיוצג כאן גיל שאינו אידיאלי. פניה לא נשמרו בצורה טובה, אך ניתן לראו שהאמן נתן ביטוי לזיקנה בתנוחת גופה, באיבריה השונים, בעורה הרופס ובהבעת הקושי בפניה. מתקבלת תחושת קושי ועייפות.

לאוקון ובניו, תחילת המאה הראשונה לספירה - מאפיין נוסף של הפיסול ההלניסטי הוא שפעמים רבות פסלים היוו חלק מקומפלקס, יש ביניהם אינטראקציה. התקופה המתוארת היא מלחמת טרויה, בה היוונים יוצאים למלחמה בטרויאנים כדי להשיב את הלנה שנחטפה על ידי נסיכם, פאריס. ישנו כהן טרויאני (לאוקון) שמזהיר את היוונים מפני הסוס הטרויאני, אך ללא הועיל. אתנה, אלת החוכמה והפטרונית של היוונים, שולחת נחשים כדי להרוג את לאוקון ובניו, כעונש על כך שהעז להזהיר את הטרויאנים.

שיעור 11 - אמנות רומית

לצד התקופה ההלניסטית ביוון צומח כוח פוליטי באמפריה הרומית ומשתלט על המרחב ההלניסטי ביוון. האמנות מבוססת על יוון מהבחינה ההלניסטית, של הסתכלות על המציאות. להבדיל מיוון, יש כאן באמנות דיוקנאות של אצילים רומיים, הם לא מייצגי אוכלוסיה או אלים, אלו הם אנשים אמיתיים. זהו ריאליזם, ללא נסיון לייפות, בספרות המחקרית סגנון זה נקראה וריזם (verus=true).

דיוקן גבר, 60 לפנה״ס/**ראש של אציל רומי**, 75-50 לפנה״ס - ניתן להבחין בקפלי הפנים, בקמטים ובשקעים ובבליטות בהן. האצולה הנחשבת הם גברים מבוגרים, ולגיל ישנו אספקט חיובי, של ידע. דיוקנאות אלו הוצבו ברחובות, במרחב הציבורי, כחלק מתעמולת בחירות, לכן התיאור הריאליסטי חשוב מאוד, כדי לאשר זיהוי של האדם עפ״י הדיוקן.

מומייה של ארטמידורוס, המאה ה-2 לספירה - אמנות מצרית תחת האמפריה הרומית. מומיות אלה הן שילוב של המסורת המצרית המקורית של פולחן ומוות עם הדיוקנאות ה-וריסטיים שמצויירים על גבי ארון הקבורה. כל דיוקן שונה מרעהו משום שהם מתארים אדם ספציפי ואין ביניהן סכמה אחידה או משותפת. זה יוצר שילוב מעניין בין ריאליזם מאוד מוגבר לבין המסורת המקומית.

הקולוסאום, 70-80 לספירה - ישנה הישענות על סדרי המקדשים היווניים - בקומה הראשונה עמודים דוריים, השנייה יונים ובשלישית קורינתיים. מצד שני, ישנם פיתוחים אדריכליים רומיים בשימוש בקמרונות (קשתות רחבות) השונים - חביתי בקומה הראשונה וצולב בשנייה.

קשת טיטוס, 81 לספירה - קשתות ניצחון הן קשתות המוצבות בכניסה לעיר לאחר ניצחון ומטרתן להלל את הקיסר. קשת טיטוס הוקמה לכבוד טיטוס לאחר שהרס את בית המקדש בירושלים ובזז את ישראל. המבנה מבוסס על ארבע קורות עבות בעלות בסיס מרובע, קמרון חביתי באמצע ותבליטים לעיטור המבנה המתארים את הניצחון.

ציור בתקופה הרומית

דוגמה לציורי קיר שהשתמרו מהתקופה הרומית הם ציורים שנמצאו בהריסות העיר פומפיי, שנקברה תחת אפר וולקני שכיסה את העיר בשנת 79 לספירה. בשנת 1748 מגלים את פומפיי בחפירות, ומגלים כי העיר נשתמרה לחלוטין תחת האפר. הוילות שנתגלו בעיר מכוסות בציורי פרסקו ומציגות את הציורים הרומיים.

סגנון ראשון:

תוך המבואה בבית בהרקולנאום, סוף המאה ה-2 לפנה״ס - דורש תכנון מוקדם משום שעובדים בשכבות לפי הצבעים. ציפוי תבניתי. העיטור עצמו מחקה ציפוי של פנלים משיש. תיאור שטוח.

סגנון שני:

וילת פובליוס פאניוס סיניסטור, 50-40 לפנה״ס - אשליית תלת מימדיות. הידע של הסגנון הראשון, הציפוי התבניתי, קיים, אך מצד שני יש יצירת אשלייה תלת מימדית שנעשית באמצעות ציור אלמנטים ארכיטקטוניים. בנוסף יש שימוש בפרספקטיבה של החלק האחורי אל מול הקדמי. הפרספקטיבה הלניארית יוצרת מבנים על המצע הדו מימדי ויוצרת עומק על ידי שימוש בקווים אלכסוניים המתכנסים לאותה נקודת מגוז.

נוף גינה, 30-20 לפנה״ס - תחושה של נוף שנפרש, כאילו מתבוננים מחלון. האופק דהוי ומטושטש יותר מה שיותר עומק.

פולחן דיוניסוס, 60-50 לפנה״ס - משערים כי וילה זו שימשה לחגיגת האל בכחוס (אל היין) ולפולחני הכת. בציור מופיע חלק מהחגיגה - בכחוס השיכור, הנשים ששרות ומלוות את בכחוס, סילנוס הזקן, מחנכו. גם בדמויות בא לידי ביטוי הידע ביצירת תלת מימד באמצעות חדות וריבוי פרטים בחזית לעומת הפנים, הקצרה וגודל.

סגנון שלישי:

וילה אגריפה פוסטומוס, 10 לפנה״ס - סגנון רישומי וחסר נפח של תיאורים אדריכליים. עיטורי בעיקרו.

סגנון רביעי:

בית וטי, 70-79 לספירה - חלקים תלת מימדיים לצד חלקים עיטוריים המופיעים בהם טבע דומם או דיוקנאות של בעלי הבית. המאפיין את הסגנון הוא הסצנות המושלבות זו בזו.

דיוקן בעל ואישה, 70-79 לספירה - ניתן לראות כי הזוג רצה להצטייר כבני המעמד הגבוה, מלומדים. לא ברור האם באמת היו כאלה או רק רצו להיזכר כך. הגבר מחזיק מגילה והאישה מחזיקב טאבלט (תיבת עץ עם שעווה שניתן לרשום בה רשומות).

טבע דומם עם אפרסקים, 62-79 לספירה - ניתן להבחין באלמנטים שאנו מייחסים לאמנות מודרנית כגון הצללים, השקיפות וההשתקפות.

התפוררות האימפריה הרומית ותחילת הנצרות

תחילת עידן הנצרות מתרחשת במאה ה-4 לספירה, לאחר התפוררות האימפריה הרומית. באותה תקופה האימפריה הרומית מאוד גדולה, שולטת במדינות שמקיפות את הים התיכון. מבחינה פוליטית היא מחולקת ל-4 שליטים, שאחד מהם הוא קונסטנטין, שהשתלט על שאר השטחים של האימפריה והפך כך להיות השליט היחיד של האימפריה.  בנוסף לאיחוד שטחי האימפריה, הוא קיבל עליו את הנצרות. ישו, שנצלב על ידי האימפריה הרומית, הטיף לקבלת האחר- ערכים שנוגדים את ערכי התרבות הרומית. קונסטנטין הוא הראשון שמצהיר על עצמו כנוצרי, ועל פי המיתוס הוא ניצח בקרבות כי נשען על ישו.

קשת הניצחון של קונסטנטין על אויביו בעת כיבוש האימפריה: ביסוס חדש של הנצרות הקשת מתארת את ניצחונו הצבאי. על הקשת מופיעים תבליטים של קיסרים קודמים של האימפריה. (ספוליה- לקיחת יצירות קודמות ושילובן ביצירה חדשה. בכך היוצר מקשר את עצמו לעבר, ומציג את ההיסטוריה כנחותה אל מול היצירה החדשה). קונסטנטין משתמש בספוליה על מנת להעצים את הנצרות ולהציגה כהלך רוח חדש וחזק על כל האימפריה.

בנוסף לשימוש בספוליה, מחליט קונסטנטין להשתמש בסגנון פיסול חדש (שלימים יהווה בסיס לאמנות ימי הביניים). הסגנון החדש חוזר להישען על תיאורים ישנים של רגיסטרים, גודל היררכי של הקיסר, סכמטיות של הדמויות השוליות. הוא עושה זאת על מנת לייצר בהירות בקריאה הפוליטית- בשונה מהאמנות הרומית שדגלה ביצירת אשליה תלת מימדית (שגברה על העצמת הקיסר), קונסטנטין מבקש להבהיר כי הוא השולט, ונוטש את הסגנון האשלייתית.

את השינוי בשפה הויזואלית בין האימפריה הרומית לנוצרית אפשר לראות גם בחללי קבורה (קטקומבות). מדובר בחדרי קבורה תת קרקעיים שמסודרים כמו מסדרון עם חדרים.

קוביקולוס בקטקומבה של הקדושים פטרוס ומרקלינוס, רומא, מאה 3 לספירה: בחללי קבורה אלו אפשר לראות את הדוגמאות הראשונות של השפה הויזואלית של הנוצרים החדשים, וניתן לראות את חוסר ההחלטיות לגבי הסגנון. מצד אחד, אפשר לזהות את הסגנון השלישי של הציור הרומי (שראינו בפומפיי- מבוסס על עיטורים). דמות שמופיע רבות היא הדמות של הרועה הטוב (דמות מהברית החדשה שמזוהה עם קבלת החלש והאחר בחברה). הרועה הטוב הוא הייצוג של ישו בתקופת תחילת הנצרות, כי עדיין אין דימויים סימבוליים של ישו הסובל והמתייסר שמוכרים לנו היום (זאת בגלל שהנצרות היא עדיין כת קטנה ושולית) . בנוסף לרועה הטוב ניתן לראות פרה-פיגורציות (הקבלה מוקדמת לסיפורים בולטים על ישו, דרך סיפורים קיימים). דמויות מתוארות בפוזיציות של תפילה, וסיפור יונה הנביא מהברית הישנה (כהקבלה לסיפור הצליבה של ישו שחזר לחיים). מבחינת הסגנון- עדיין יש אשלתיות רומית (תלת מימד, עירום, פרספקטיבה).