

Мирон и Поликлет являются ярчайшими представителями эпохи греческой классики, в работах которых на первый план вышел образ прекрасного доблестного воина-атлета, спокойного, сдержанного и величественного.

Мирон	Поликлет
Динамика	Статика
Мирон (греч. Μῑρων) — греческий скульптор середины V в. до н. э. из Елевфер, на границе Аттики и Беотии. Скульптор эпохи, предшествовавшей непосредственно высшему расцвету греческого искусства (конец VI — начало V в.). Древние характеризуют его как величайшего реалиста и знатока анатомии, не умевшего, однако, придавать лицам жизнь и выражение. Он изображал богов, героев и животных, причём с особенной любовью воспроизводил трудные, скоропреходящие позы. Наиболее знаменитое его произведение «Дискобол», атлет, намеревающийся пустить диск, — статуя, дошедшая до нашего времени в нескольких копиях, из которых лучшая сделана из мрамора и находится во дворце Массими в Риме. А у копии, находящейся в Британском музее, голова расположена неправильно. Наряду с этой статуей древние писатели упоминают с похвалами об его изваянии Марсия, сгруппированного с Афиной. Об этой группе мы получаем понятие также по нескольким поздним её повторениям. Из изображений животных, исполненных Миронам, более других славилась «Тёлка», в похвалу которой писались десятки эпитаграмм. За самыми незначительными исключениями, произведения Мирона были бронзовые.	Поликлет Старший (Πολύκλειτος) — древнегреческий скульптор и теоретик искусства, работавший в Аргосе во 2-й половине V века до нашей эры. Поликлет любил изображать атлетов в состоянии покоя, специализировался на изображении спортсменов, олимпийских победителей. Как пишет Плиний, Поликлет первым додумался придавать фигурам такую постановку, чтобы они опирались на нижнюю часть лишь одной ноги. Поликлет умел показывать человеческое тело в состоянии равновесия — человеческая фигура в покое или медленном шаге кажется естественной благодаря тому, что горизонтальные оси не параллельны.
Мирон явился новатором в разрешении проблемы движения в скульптуре. Дискобол (иначе метатель диска) запечатлен в то мгновение, когда, откинув назад руку с тяжелым диском, он уже готов метнуть его вдаль. Мирон изобразил не самое движение «Дискобола», а краткий перерыв, мгновенную остановку между двумя мощными движениями: замахом назад и выбросом всего тела и диска вперед. Показательно, что в этой статуе, изображающей человека в движении, лицо метателя диска спокойно и статично. Отсутствует индивидуализация образа. Статуя воплотила идеальный образ человека-гражданина.	Поликлет был выдающимся теоретиком. Ему принадлежал трактат «Канон», который не дошел до нас (остались отрывочные сведения в двух фрагментах). В трактате Поликлет разработал теорию правильного соотношения пропорций человеческого тела в скульптурном изображении. Идеальные пропорции художник выработал, измеряя многочисленную натуру и выбирая среднее арифметическое. Поликлет определял пропорции человеческой фигуры, исходя из общей ее высоты. Таким образом, ступня равняется одной шестой высоты, голова — одной седьмой, лицо и кисть руки — одной десятой. Так называемый греческий профиль являлся частью канона древнегреческой скульптуры классической и эллинистической эпох, важнейшей характеристикой красоты, согласно которой линия носа прямо переходит в лоб без какого-либо выделения переносицы. Еще канонической чертой лица можно назвать относительно тяжелый подбородок. Образцовой статуей, воплотившей принципы и дух «Канона», была статуя копьеносца («Дорифор»).

Мирон работал в бронзе и был мастером круглой пластики. Скульптор великолепно владел пластической анатомией и передавал свободу движения, преодолевая ту некоторую скованность, которая еще существовала в скульптурах Олимпии. Греки причислили его к крупнейшим семи ваятелям Эллады, и он подошел вплотную к эпохе высокой классики. Мы должны довольствоваться при суждении о Мироне копиями, изготовленными для коллекционеров и любителей искусства преимущественно в эпоху римских императоров. Оригиналы, вероятно, все безвозвратно погибли в течение темных времен средневековья. При этом большинство воспроизведений сделано из мрамора, а не из бронзы, в которой почти исключительно работал Мирон. Характер мрамора же, как материала для художественного произведения, совершенно иной, и применение его вместо бронзы имело последствиями некоторые изменения во внешнем виде фигуры по сравнению с оригиналом. Мрамор легко ломается, и потому художник должен связывать выступающие части с более крупными массами камня при помощи подпорок. Кроме того, металл отражает свет, своим блеском дает более живую поверхность, чем белая поверхность мрамора; поэтому простые плоскости, применявшиеся Миронем при трактовке тела, в бронзе, вероятно, не производили того суховатого впечатления, которое получалось в мраморных копиях. Сюжеты Мироновских произведений весьма разнообразны. Большой славой пользовались его изображения богов и героев. Величайшую славу Мирон приобрел статуями победоносных атлетов. Уже в VI в. победители на национальных играх имели право увековечить свои победы статуями, которые находили себе место по большей части там, где победы были одержаны. Наиболее выдающиеся мастера изготовляли эти статуи, которые в редких случаях были портретными, а изображали только идеалы красоты. Многие из этих статуй получили каноническое в художественном отношении значение, и римские меценаты и коллекционеры в большом количестве заказывали копии с этих шедевров великих мастеров. Победы на играх считались национальной гордостью, и статуи нередко посвящались не самими победителями, а городами и коммунами, иногда долго после смерти самих атлетов. Наиболее известной статуей Мирона является «Дискобол». Этот могучего сложения человек полон чувства собственного достоинства. Он стоит неподвижно перед зрителем. Но это не статичный покой древнеегипетских статуй. Как человек, умело и легко владеющий своим телом, копьеносца чуть согнул одну ногу и переместил тяжесть корпуса на другую. Кажется, что пройдет мгновение, и он сделает шаг вперед, повернет голову, гордый своей красотой и силой. Перед нами человек сильный, красивый, свободный от страха, гордый — воплощение греческих идеалов.

Главная тема его творчества — атлет, юноша-победитель. Именно Поликлет в классический период воплотил типический образ прекрасного и доблестного гражданина полиса, волновавший уже скульпторов архаики. В статуях Поликлет стремился передать совершенные пропорции и архитектуру человеческого тела, исходя из математических вычислений. Древние приписывали прославленному аргосскому скульптору даже специальное теоретическое сочинение, носившее название «Канон». Это была система определенных пропорциональных отсчетов, обеспечивающих гармоничность статуи. Философ Деметрий утверждал, что канон — это «закон и мера прекрасного». Соотнося масштаб тела и фаланги пальца, Поликлет, по преданию, строил на модульном отсчете строго продуманную систему соотношений всех частей статуи.

Самой прославленной в древности работой мастера был его «Дорифор» — юноша, несущий копье. Это образ героически готового к действию человека, полного сдержанного напряжения жизненных сил. Юноша стоит, но вся тяжесть тела приходится на одну ногу, вторая — слегка согнута, словно бы в мерном шаге. Склоненная и повернутая к правому плечу голова создает впечатление легкой задумчивости. Целесообразная красота человеческой фигуры раскрывается в сопоставлении упругих ног, мощных объемов груди и плеч. Это создает равновесие, проникнутое разнонаправленными силами, подобное равновесию перекрытий и колонн в архитектуре. Бронзовая статуетка из Нимфея (зал 116), близкая по времени Поликлету, дает представление об архитектонике его статуй. Голова «Дорифора», исполненная из базальта, близка по эффекту к оригиналу, отлитому из бронзы. Эта римской работы голова юноши с классически правильными чертами спокойного лица воспроизводит голову «Копьеносца», выполненного в соответствии с канонем Поликлета, о чем мы говорили ранее. Большое количество копий скульптур Поликлета не удивительно: «Канон» в течение долгого времени служил образцом, на котором учились скульпторы. Торс атлета в эрмитажном собрании восходит к другому знаменитому произведению Поликлета — статуе юноши-победителя, венчающего себя победной повязкой, — «Диадумен». «Диадумен» был создан позднее, чем «Дорифор», и под несомненным влиянием аттического искусства. В своих работах Поликлет показал внутреннюю подвижность человеческой фигуры, выразил краткую остановку между двумя шагами. Вся тяжесть тела перенесена на одну ногу, ей соответствует напряжение приподнятой руки.

Мирон и Поликлет были великими мастерами классического стиля, их искусство лишено эмоциональности, лица атлетов лишены индивидуальных черт, они не являются носителями эмоциональной жизни. Оба мастера изображают олимпийских победителей в обобщенно-идеализированной форме. Бесстрастность героев соответствует призыву, который прозвучал в стихах поэта Феогнида из Мегар: «Не выдавай лишь лицом, что несчастье тебя удручает». Копьеносец поражает выражением покоя и внутренней силы в совершенном физическом облике. Это изображение народа, который бы сумел биться, если бы ему понадобилось отстаивать свои блага. Но пока что копье на плече Дорифора лежит праздно.