Ιστορία Τέχνης - Ελένη Τραγέα

3ο μάθημα : Αρχαία Ελλάδα: Αγγειογραφία

Η)Αρχαία Ελλάδα: Αγγειογραφία

Κατά την μελέτη των χρόνων αυτών η **αγγειογραφία** υποχρεωτικά θα πρέπει να αντικαταστήσει τη ζωγραφική γιατί τα στοιχεία που έχουμε για τη ζωγραφική αυτής της περιόδου είναι σχεδόν μηδαμινά. Η ζωγραφική χρησιμοποιεί υλικά που φθείρονται πιο γρήγορα και πιο εύκολα μέσα στο χρόνο (π.χ. ξύλο) με αποτέλεσμα να έχουν χαθεί τα ζωγραφικά έργα σχεδόν εξολοκλήρου. Πρέπει να φτάσουμε στην εποχή της Πομπηίας (1μ.Χ. αιώνας) για να έχουμε μερικά δείγματα ζωγραφικής. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι τα χρώματα που αγαπούσαν οι αρχαίοι Έλληνες περισσότερο ήταν το γαλάζιο και το κόκκινο όπως φαίνεται από ορισμένα μαρμάρινα έργα στα οποία διασώζονται ίχνη μπογιάς. Για να πάρουμε λοιπόν μια ιδέα για την ζωγραφική της εποχής οφείλουμε να στραφούμε στην αγγειογραφία. Το πιο πιθανό είναι ότι ο ίδιος καλλιτέχνης ήταν ταυτόχρονα ζωγράφος και αγγειογράφος. Στην Μινωική Κρήτη και στην προϊστορική Θήρα (Σαντορίνη) όπου έχουν βρεθεί ψήγματα τοιχογραφιών φαίνεται ότι στην ζωγραφική και στην αγγειογραφία χρησιμοποιούσαν τα ίδια διακοσμητικά μοτίβα. Το ίδιο λοιπόν μάλλον θα ίσχυε και για την εποχή που μας ενδιαφέρει.

Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι το ίδιο το κεραμικό μπορεί να έχει επίσημες χρήσεις, π.χ. ταφικές (το χρησιμοποιούσαν για να συλλέξουν την τέφρα του νεκρού και μετά το έθαβαν ή πολλές φορές κατασκεύαζαν τεράστια αγγεία τα οποία τα χρησιμοποιούσαν ως επιτύμβιες στήλες) αλλά και απλές, καθημερινές. Γενικά, όμως, είναι ένα φτηνό και εύθραυστο υλικό. Εύκολα έσπαγε και εύκολα το αντικαθιστούσαν, τουλάχιστον αυτό που χρησιμοποιούταν καθημερινά. Η μόδα λοιπόν στη διακόσμηση του άλλαζε πολύ γρήγορα, το πολύ μέσα σε 30 χρόνια. Για το λόγο αυτό μπορούμε να δούμε την πορεία της μόδας, και τα νέα επιτεύγματα στην απεικόνιση μέσα από την κεραμική. Για τον ίδιο λόγο άλλωστε και οι αρχαιολόγοι χρησιμοποιούν την κεραμική στις ανασκαφές για την χρονολόγηση των αρχαιολογικών στρωμάτων.

Οφείλουμε επίσης να γνωρίζουμε λίγα στοιχεία για τον τρόπο κατασκευής των κεραμικών. Ο πηλός είναι ένα ορυκτό υλικό που παίρνει το φυσικό του χρώμα ανάλογα με την περιεκτικότητα του σε διάφορα χημικά στοιχεία. Για παράδειγμα ο Αττικός πηλός είναι έντονα κόκκινός εξαιτίας της μεγάλης του περιεκτικότητας σε σίδηρο. Το χρώμα του πηλού είναι εμφανές μόνο όταν ψηθεί. Όταν ο πηλός βγαίνει από τη γη έχει διάφορες προσμίξεις από τις οποίες καθαρίζεται σε διάφορα στάδια της επεξεργασίας του. Στο τέλος τοποθετείται σε αποθήκες όπου ωριμάζει. Στα πρώτα χρόνια της κεραμικής τα αγγεία φτιάχνονταν εξ’ ολοκλήρου στο χέρι. Από το 2000 π.Χ. άρχισε να διαδίδεται στον Ελλαδικό χώρο η χρήση του κεραμικού τροχού, που πιθανολογείται ότι είχε ανακαλυφθεί αρκετά παλιότερα στην Ανατολή. Από τότε το κυρίως σώμα του αγγείου γινόταν στον τροχό, ενώ στο χέρι κατασκεύαζαν τις ανάγλυφες διακοσμήσεις και τις λαβές.

Η αγγειογραφία της εποχής στην ουσία δεν έχει χρώματα, με την έννοια των σημερινών χρωμάτων. Διαφορετικές ποιότητες πηλού έδιναν τον έντονο πορτοκαλί και το μαύρο. Υπήρχαν μόνο λίγα χρώματα όπως το λευκό, το κόκκινο, το γαλάζιο τα οποία χρησιμοποιούνταν για την απεικόνιση λεπτομερειών και ήταν επίθετα (δεν προέκυπταν από την επεξεργασία του πηλού) και γι’ αυτό το λόγο σε πολλές περιπτώσεις έχουν φθαρεί και σήμερα δεν τα βλέπουμε στα αγγεία. Τα κύρια χρώματα, λοιπόν, που υπάρχουν την εποχή που μελετάμε εδώ είναι το φυσικό πορτοκαλί του πηλού και το μαύρο.

Ο πηλός είναι ένα υλικό με πόρους και όταν ψήνεται αφήνει το ζεστό αέρα να τον διαπεράσει. Όταν τελικά ψηθεί έχει αποκτήσει το πορτοκαλί χρώμα που γνωρίζουμε. Το μαύρο χρώμα δημιουργείται με έναν ελαφρά πιο περίπλοκο τρόπο. Εκεί που θέλανε να έχουν μαύρο χρώμα περνούσαν το ήδη σχηματισμένο αγγείο με μια επίστρωση πηλού μιας λεπτής ποιότητας, πλούσιο σε σίδηρο το οποίο σφράγιζε τους πόρους του πηλού. Με τον τρόπο αυτό το σίδηρο που υπήρχε μέσα στο πηλό καιγόταν στο ψήσιμο με την υψηλή θερμοκρασία και έπαιρνε μαύρο χρώμα. (σήμερα τα χρώματα στην κεραμική είναι επιπρόσθετα και συνήθως περιέχουν γυαλί).

I. Γεωμετρικά περίπου 900- 700 π.Χ.:

Τα γεωμετρικά αγγεία έχουν μαύρα διακοσμητικά μοτίβα και πορτοκαλί φόντο. Ονομάζονται γεωμετρικά ακριβώς γιατί όλα τα διακοσμητικά τους μοτίβα ήταν γεωμετρικά σχήματα (μαίανδρος, ζατρίκιο κτλ.). Στην αρχή αποτελούνταν από αποκλειστικά αφηρημένα γεωμετρικά μοτίβα αλλά αργότερα άρχισαν να ενσωματώνονται και ανθρώπινες φιγούρες, ζώα ή φυτά, τα οποία όμως ήταν πάντοτε συντεθειμένα από γεωμετρικά σχήματα. Στην αρχή οι διακοσμητικές φιγούρες ήταν φτιαγμένες από συμπαγές μαύρο χρώμα (επίχρισμα), αργότερα όμως άρχισαν να χαράσσουν το μαύρο επίχρισμα ώστε να επιτρέψουν την εμφάνιση λεπτομερειών των μορφών με το χρώμα του πορτοκαλιού φόντου. Τα παλιότερα από αυτά είχαν σχετικά αραιές διακοσμήσεις χωρισμένες σε οριζόντιες ζώνες. Στα πιο πρόσφατα ωστόσο, οι διακοσμήσεις και πάλι χωρισμένες σε οριζόντιες ζώνες καλύπτουν όλο το σώμα του αγγείου σε τέτοιο βαθμό ώστε οι αρχαιολόγοι να μιλούν για «το φόβο του κενού», το φόβο δηλαδή του καλλιτέχνη να αφήσει την παραμικρή επιφάνεια του αγγείου ακόσμητη. Τα γεωμετρικά αγγεία στα προχωρημένα χρόνια φτάνουν να παρουσιάζουν εικονογραφήσεις της καθημερινής ζωής, τελετών κτλ. (π.χ. μοιρολόι του νεκρού, λατρευτικές πομπές).

II. Μελανόμορφος 700π.Χ-500π.Χ: Οι μορφές αποδίδονται με μαύρο χρώμα και όλες οι γραμμικές λεπτομέρειες χαράσσονται έτσι ώστε να φαίνεται ο ανοιχτόχρωμος πηλός από μέσα. Το φόντο παραμένει στο χρώμα του πηλού. Η τεχνοτροπία αυτή δε δίνει πολλές δυνατότητες για τη δημιουργία λεπτομερειών στην απεικόνιση. Οι γραμμές ακριβώς επειδή χαράσσονται είναι κάπως άκαμπτες και γωνιώδεις.

III. Ερυθρόμορφος 530 π.Χ.- Ρωμαϊκά χρόνια: Πρόκειται για το αντίστροφο του μελανόμορφου ρυθμού. Το φόντο βάφεται μαύρο και οι μορφές μένουν στο χρώμα του πηλού, ερυθρές. Οι λεπτομέρειες ζωγραφίζονται με πινέλο με το μαύρο επίχρισμα. Η τεχνοτροπία αυτή χάρη στις μεγαλύτερες δυνατότητες που έδινε στην απεικόνιση λεπτομερειών επικράτησε σχεδόν ολοκληρωτικά λίγο μετά την ανακάλυψη της και η μελανόμορφη τεχνική εγκαταλείφθηκε οριστικά. Το πινέλο μπορεί να δημιουργήσει πιο εύκολά καμπύλες και ρέουσες γραμμές δίνοντας πιο ρεαλιστική διάσταση στις εικόνες.

Η τεχνοτροπία του ερυθρόμορφου ρυθμού πρόσφερε τέτοιες δυνατότητες στον καλλιτέχνη ώστε επικράτησε έως και τα ρωμαϊκά χρόνια. (Η νέα ανακάλυψη στην τεχνική της αγγειογραφίας ήταν τα χρώματα που στηρίζονταν στο γυαλί. Τέτοιου είδους κεραμικά χαρακτηρίζουν κυρίως τη βυζαντινή περίοδο). Η καλλιτεχνική και τεχνική ωστόσο ποιότητα έπεσε σταδιακά μέσα σε αυτά τα χρόνια. Στις ανασκαφές σήμερα όταν βρίσκονται ρωμαϊκά αγγεία εύκολά αναγνωρίζονται από τα πιο χοντρά τοιχώματα τους και από την χειρότερη ποιότητα μαύρου χρώματος. Το μαύρο επίχρισμα των ρωμαϊκών αγγείων είναι λιγότερο γυαλιστερό και ανθεκτικό στο χρόνο.

Θεματολογία (700π.Χ. –ρωμαϊκά χρόνια):

Από τη στιγμή που ξεπεράστηκε το γεωμετρικό στάδιο και άρχισε η περίοδος της πιο ρεαλιστική απεικόνισης τα θέματα που επέλεγαν οι αγγειογράφοι παρέμειναν λίγο –πολύ τα ίδια για όλη την περίοδο του μελανόμορφου και ερυθρόμορφου ρυθμού. Φυτικά κοσμήματα και εξωτικά ζώα περιέκλειαν τις κεντρικές αφηγηματικές σκηνές. Οι σκηνές αυτές θα μπορούσε να είναι **α)** **ρεαλιστικές** με θέματα όπως την καθημερινή ζωή, τον πόλεμο, τη δημόσια, ιδιωτική ψυχαγωγία, τα αθλήματα, το εμπόριο και τη βιοτεχνία, τη θρησκεία, και ιστορικές μορφές, ή **β) μυθικές** με θέματά όπως το δωδεκάθεο, τους άθλους του Ηρακλή και του Θησέα ή άλλων ηρώων, τον Τρωικό κύκλο κ.α.

Συμβάσεις στην εικονογράφηση στον μελανόμορφο ρυθμό και ερυθρόμορφο ρυθμό.

Α) Για την ανθρώπινη μορφή.

Οι γυναίκες απεικονίζονται ντυμένες. Τα λίγα γυμνά μέρη του σώματος τους επιζωγραφίζονται με χρώμα λευκό. Τα μάτια τους είναι αμυγδαλωτά

Οι άνδρες και ιδιαίτερα οι πολεμιστές είναι γυμνοί. Η γύμνια εκφράζει την εξιδανίκευση των μορφών. Το γυμνό δέρμα είναι στο φυσικό πορτοκαλί του πηλού. Τα μάτια τους είναι ολοστρόγγυλα.

Β) Για την ηλικία

Οι νέοι είναι μικρότεροι σε μέγεθος από τους ενήλικες και έχουν τις ίδιες αναλογίες (τα παιδιά δεν έχουν μεγαλύτερα κεφάλια). Οι γέροι έχουν άσπρα αραιά μαλλιά και συχνά είναι σκυφτοί πάνω σε ραβδιά. Οι ώριμες γυναίκες είναι πιο μεγαλόσωμες από τις νεαρές.

Γ) Η γλώσσα των χειρονομιών

Υψωμένο χέρι με την παλάμη προς τα εμπρός = αποχαιρετισμός των νεκρών από τους άνδρες.

Χέρι στο πρόσωπο = έκφραση λύπης ή απόγνωσης

Το χέρι της μια μορφής να πιάνει το πηγούνι μιας δεύτερης = ικεσία μπροστά στο θάνατο ή ερωτική έκκληση

Η εξέλιξη από τον μελανόμορφο στον ερυθρόμορφο ρυθμό στην εικονογράφηση

Ήδη από τον μελανόμορφο ρυθμό παρατηρούμε κάποιες πρώτες προσπάθειες ρεαλιστικότερης απεικόνισης της ανθρώπινης μορφής. Μέρη του σώματος μπορεί να κρύβονται πίσω από το υπόλοιπο σώμα με αποτέλεσμα να φαίνονται μικρότερα ή να μην φαίνονται καθόλου. Γίνονται επίσης οι πρώτες προσπάθειες να δημιουργηθεί η αίσθηση του βάθους με συνίζηση ασπίδων ή τροχών. Τα πρόσωπα είναι ανέκφραστα.

Μόνο με τον ερχομό του ερυθρόμορφου ρυθμού έσπασε αποτελεσματικά η συμβατική πλάγια απεικόνιση ή ο συνδυασμός μετωπικής – πλάγιας όψης της ανθρώπινης μορφής (βλ. Αιγυπτιακά). Η αίσθηση του βάθους εφαρμόζεται πιο επιτυχημένα και πιο συχνά. Οι ρεαλιστικότερες κινήσεις των μορφών στα ερυθρόμορφα ερμηνεύονται από τη θεατρική πείρα της εποχής. Στην έκφραση του προσώπου δεν έχει σημειωθεί πρόοδος. Η στάση όμως και η κίνηση της μορφής κατορθώνουν να εκφράσουν περισσότερα