

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
аграрный университет имени И. Т. Трубилина»

Архитектурно-строительный факультет

Кафедра архитектуры

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по дисциплине и для самостоятельной работы
студентов специальности
08.05.01 Строительство уникальных
зданий и сооружений

Краснодар
КубГАУ
2019

Составители: Е. М. Турыгина, А. М. Блягоз.

Мировая художественная культура : метод. указания по дисциплине и для самостоятельной работы / сост. Е. М. Турыгина, А. М. Блягоз. – Краснодар: КубГАУ, 2019. – 78 с.

Настоящие методические указания являются обязательными для студентов. В них включены основы по изучению мировой художественной культуры.

Предназначено для студентов специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений.

Рассмотрено и одобрено методической комиссией архитектурно-строительного факультета Кубанского государственного аграрного университета, протокол № 2 от 22.10.2019.

Председатель
методической комиссии

А. М. Блягоз

- © Турыгина Е. М.,
Блягоз А. М.,
составление, 2019
- © ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный
университет имени
И. Т. Трубиллина», 2019

Содержание

Содержание	3
ПРЕДИСЛОВИЕ	5
КОМПОЗИЦИЯ, СЮЖЕТ И ФАБУЛА, ОБРАЗ И МОТИВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ.....	7
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО	7
Художественный образ	9
Композиция художественного произведения	11
Пейзаж в живописи	14
Сюжет и фабула	17
Лирический сюжет	23
Мотив в художественном произведении	27
Мотив в музыке и в изобразительном искусстве. Мотив дороги в картине М. Гоббеми «Аллея в Миддельхарнисе»	30
Контрольные уроки по теме «Композиция, сюжет, фабула, мотив».....	32
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК	36
Художественный язык. Сравнение	36
ТРОПЫ ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА. Метафора, олицетворение.....	38
Метафоры и олицетворения в стихотворении Ф. И. Тютчева «Чародейкою Зимою...»	42
Эпитет, оксиморон	47
Тропы поэтического языка в прозаическом тексте	51
Контрольные уроки по теме «Художественный язык»	55
АНТИЧНОЕ ИСКУССТВО	59
ЭЛЛАДА	59
Древнегреческая архитектура	60
Древнегреческая скульптура	62
МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ.....	67
Возникновение мира. Олимпийские боги.....	67
Миф об Орфее и Эвридике.....	67
Афина Паллада, Ника.....	76
Аррей, Афродита (Венера)	80
Аполлон (Феб). Павловск - владение Аполлона.....	86
Метаморфозы Зевса	93
Миф о Данае, Золотом дожде, Персее и Медузе Горгоне	98

Композиция стихотворения Ф. И. Тютчева «Весенняя гроза».....	101
Сюжет о Данае и Персее в «Сказке о царе Салтане...»	105
Миф о Персее в стихотворении Н. Гумилева «Персей».....	108
Метаморфозы Зевса. Миф о Ио	110
Миф о рождении Семелой Диониса	112
Миф о Тезее, Ариадне и Минотавре	113
КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО РИМА.....	116
Возникновение Рима	116
Колизей и Триумфальные арки.....	120
Колонны Траяна и Антонина в Риме, Вандомская колонна в Париже, Александровская колонна в Петербурге, Пантеон.....	137
«Римские» стихотворения Осипа Мандельштама	139
Контрольные уроки по теме «Культура Древней Греции и Древнего Рима»	141
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	144

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное учебно-методическое пособие предназначено, в первую очередь, для студентов гуманитарных факультетов педагогического университета, преподавателей литературы и художественной культуры, а также может быть использовано учащимися 5 классов гуманитарного профиля при подготовке к урокам литературы. Каждая глава представляет собой подробно описанное занятие со школьниками. В нее включен теоретический материал, художественные тексты, вопросы и задания для учащихся и изобразительный ряд (репродукции картин, фотографии архитектурных и скульптурных памятников и т.д.). На предложенные в ходе урока вопросы в скобках даны ответы, которые не претендуют на абсолютную полноту и предполагают продолжение диалога с учениками. Кроме того, в конце глав есть задания для самостоятельной работы, требующие индивидуального размышления читателя.

Особое внимание уделено анализу литературных и изобразительных произведений искусства - стихотворений, рассказов, картин, скульптур и т.д. Для этой цели пособие снабжено большим количеством иллюстративного материала, позволяющего глубже погрузиться в культуру различных стран. Большой раздел посвящен эпохе античности, литературная часть которого связана с древнегреческой мифологией, а изобразительная - со скульптурой и архитектурой Древней Греции и Древнего Рима. Но особенность авторской концепции заключается в обозначении интертекстуальных связей между эпохами и народами, поэтому античные сюжеты прослеживаются на протяжении многих веков и разных стран. Благодаря ассоциативным связям художественное произведение приобретает новые обертоны, которые не могли бы быть реализованы вне культурного контекста. Подобный анализ высвечивает рассматриваемый текст, с одной стороны, имманентно; с другой - расширяет его границы, подчеркивает его «неавтономность и незамкнутость... проницаемость и открытость... бесконечному множеству мнемонических наложений»¹. В то же время расширение границ текста не приводит к распадению его целостности, а, напротив, увеличение внеположных тексту элементов создает особое семантическое единство.

¹ Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX в. - М., 1993. - С. 281.

Данное пособие можно использовать как в работе с учащимися специализированных школ и гимназий 5 класса гуманитарного профиля, так и в общеобразовательных школах на факультативных занятиях с учениками 5-8 классов, которые интересуются литературой и мировой художественной культурой.

КОМПОЗИЦИЯ, СЮЖЕТ И ФАБУЛА, ОБРАЗ И МОТИВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Искусство - это игра с образами, а не с реальными предметами, сотворение вымышленного мира, в котором живет придуманный, а не настоящий человек. Художественное творчество - преобразование действительности, создание новых миров. В искусстве необыкновенно важна установка на *условность*. Нельзя забывать, что персонажи - не живые люди, а лишь образы. Человек, изображенный на портрете, и сам портрет - абсолютно разные вещи.

Талант творца проявляется в способности к оформлению материала. Художник переосмысливает реальное время и мысленно создает особое пространство, которое потом воплощает либо в словах (тогда рождаются искусства словесные), либо в красках (тогда рождается живопись), либо в *бронзе, дереве или камне* (тогда рождаются скульптура и архитектура).

Немецкий писатель и философ Лессинг разделил искусства на три группы:

- искусства ***пространственные***: живопись, скульптура и архитектура. Материал, из которого создается произведение, расположен в пространстве и подчиняется закону *симметрии*²;

искусства ***музыкальные (временные)***: музыка и поэзия. Материал, из которого создается произведение, расположен во времени и подчиняется закону *ритма*³;

искусства ***синтетические***: танец, театр. Синтетические искусства соединяют действие законов пространства и времени. Мы можем добавить сюда и искусство кинематографа.

В искусстве выделяют два плана - план *содержания* и план *выражения (форму)*. Содержание произведения - это то, *о чем* оно написано. Форма произведения - это то, *как (с помощью каких средств)* оно сделано. Но содержание зависит от способа выражения, и раздельное их изучение невозможно.

² Симметрия - соразмерность, пропорциональность в расположении частей чего-либо по обе стороны от середины, центра.

³ Ритм - закономерное чередование или закономерная последовательность сильных и слабых моментов времени.

Произведение характеризуется целостностью - единством формы и содержания. Например, в стихах каждый звук (то есть план выражения) несет на себе определенное содержание.

Вспомним, как начинается известное стихотворение А. С. Пушкина «Зимний вечер»:

Буря мглою небо *кроет*,
Вихри снежные *крутя*;
То, как зверь, она *завоет*,
То заплачет, как дитя,
То по *кровле* обветшалою
Вдруг соломой *за шумит*,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит...

Задания

Обратите внимание на звуки, которые вы слышали (*р, в, з, ш, т, к*).

Посмотрите, как чередует эти звуки поэт: сначала описывается вой бури, он передается через звуки *р* и *в*, можно услышать «голос» бури; потом буря превращается в зверя и воет, и в плачущего младенца - это передается звуком *з*; потом буря шелестит на крыше как нечто неведомое и страшное - шорох мы слышим в звуке *ш*; и, наконец, с помощью звуков *т* и *к* нам чудится, как кто-то стучит в окно.

Оказывается, звук может обозначать многое: и плач, и рев, и шорох, и стук. Форма становится содержанием. Даже если бы мы не знали русского языка, по звукам этого стихотворения мы могли бы приблизительно догадаться, о чем оно.

Поэт-символист К. Бальмонт очень любил игру звуками. Вот как начинается один из его текстов:

Полноч^ной порою в болотной глуш^и
Чуть слыш^нно, бесшумно шуршат камыш^и...

Прежде чем ввести сам образ - камыши, Бальмонт заставляет нас услышать их шорох - через разные слова, в которых повторяются звуки *ш* и *ч*.

Камыши не просто описаны поэтом, они показаны, представлены читателю через звук.

Повтор согласных звуков в художественном тексте называется аллитерацией, повтор гласных - *ассонансом*.

- Найдите ассонансы в пушкинских строках: «Брожу ли я вдоль улиц шумных, / Вхожу ль во многолюдный храм» (у - в словах брожу, улиц, вхожу, многолюдный⁴).

Задания для самостоятельной работы

1. Выделите в стихотворении А. С. Пушкина «Зимняя дорога» аллитерации и ассонансы. Подумайте, какое содержание передают звуки.

2. Найдите у К. Бальмонта стихотворения, где отчетливо выявляются аллитерации и ассонансы.

Художественный образ

Художественный образ - это любой предмет или явление, творчески воссозданные в художественном произведении. Художественный образ создается писателем при активном участии воображения. Поэт творит новый, небывалый, вымышленный мир: преобразует слова, краски, звуки. Цель образа - преобразить вещь, превратить ее в нечто иное - сложное в простое, простое в сложное.

Существуют статичные, описательные *образы-детали*: в развернутом виде это *портрет*⁵, *пейзаж*⁶. Есть *образы, проникнутые действием*, которое связывает воедино все предметные подробности: они состоят из поступков, событий, настроений. Третий слой образов - *образы характеров* и обстоятельств.

Рассмотрим образы, использованные в стихотворении А. А. Фета.

⁴ В последнем слове буква «ю» обозначает звук «у». Нельзя путать бук вы и звуки. «Е», «ё», «ю», «я» - буквы, они передают звуки «э», «о», «у», «а» соответственно.

⁵ Портрет в литературе - изображение внешности героя (черт лица, фигуры, позы, мимики, жеста, одежды) как одно из средств его характеристики.

⁶ Пейзаж в литературе - один из содержательных компонентов художественного произведения: описание природы, шире - внешнего мира.

Чудная картина,
Как ты мне родна:
Белая равнина,
Полная луна,
Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далеких Одинокий бег.

Задания

- Какие образы вы видите в стихотворении? (Снежная равнина, луна, сани, несущиеся вдаль.)

- Как поэт описывает зимний пейзаж? (Сначала вводится личное отношение автора: «Чудная картина, Как ты мне родна»; потом последовательно охватывается взглядом весь мир - от снежной равнины до сияющих небес с полной луной, и снова все возвращается на землю - появляются одинокие сани, уезжающие вдаль.)

- Что особенно нравится Фету в созданной им картине? (Широта равнины, яркость луны - луна «полная», «свет небес высоких», освещающих ночную равнину.)

- В чем особенность последнего образа, завершающего стихотворение? (Вместе с санями в безлюдном пейзаже возникает человек, который сидит в санях. Но настроение автора меняется от радостного к грустному: бег саней «одинокый». Это значит, что человеку грустно и одиноко в этом красивом мире.)

- Объясните значение каждого образа, использованного Фетом. (Белая равнина подчеркивает ширь, огромное пространство, которое расстилается перед глазами. Полная луна льет особый свет, очень яркий, и наши глаза как бы устремляются вверх, в небо, чтобы полюбоваться этим светом. Но не только луна, а все небо сияет и заливают весь мир своим сиянием, и поэтому блестит снег, покрывающий равнину. Получается, что небо связано с землей, верх с низом. А последний образ - одинокий бег саней отражает устремленность вдаль.)

- На сколько смысловых частей вы могли бы разделить это стихотворение? (Можно на две части. 1. Первые две строки, где автор выражает свое отношение к пейзажу. 2. Остальные 6 строк, в которых описываются равнина, небо и сани. Можно также разделить

текст на три части: 1. Первые две строки, которые подчеркивают радостный настрой поэта - «чудная картина». 2. Следующие четыре строки, где дается пейзаж: равнина, луна, небо, блестящий снег, - все светлое, яркое, веселое; 3. Последние две строки, когда вводятся нотки грусти, которые и завершают стихотворение.)

Оказывается, различные образы, которые создает поэт в своих текстах, помогают передать его настроение, его переживания, а, кроме того, мы вместе с автором можем увидеть то пространство, которое он представляет, когда пишет стихотворение.

Задания для самостоятельной работы

1. Проанализируйте все образы в стихотворении А.С. Пушкина «Зимняя дорога».
2. Связаны ли эти образы с аллитерациями и ассонансами, которые вы выделяли, выполняя задание к предыдущему уроку? Объясните, как.

Композиция художественного произведения

Особенности построения текста называются композицией. *Композиция* - это расположение деталей в крупных частях художественного произведения и взаимное соотношение этих деталей. *Леон Батиста Альберти*⁷ впервые ввел определение композиции: «Композиция - это сочинение, выдумывание, изобретение как акт свободной воли художника». Для Альберти композиция - процесс, суть которого - организация пространства.

Проанализируем композицию стихотворения поэта XIX в. Аполлона Майкова «Весна».

Голубенький, чистый
Подснежник-цветок,
А рядом сквозистый
Последний снежок.

⁷ Леон Батиста Альберти (1404 - 1472) - теоретик и архитектор эпохи итальянского Возрождения, о композиции писал в трактате «Десять книг о зодчестве». Его определение композиции впоследствии стало классическим.

Последние слезы
О горе былом,
И первые грезы⁸
О счастье ином.

Задания

- Подумайте, как построена первая *строфа*⁹. В чем особенность чередования образов, использованных поэтом? (В первой строфе чередуются две темы, близкие и одновременно противоположные друг другу, - зимы и весны.)

- Какие строки связаны с зимой, а какие - с весной? (Первые две строки задают тему весны, рождения цветка; а третья и четвертая уводят читателя назад к холоду, в зимний лес, в прошлое из настоящего.)

- В чем особенность названия стихотворения? (В стихотворении под заголовком «Весна» Майков не просто описывает весну, но и сталкивает ее с противоположным временем года - зимой.)

- О каком цветке идет речь в стихотворении? В чем уникальность этого цветка? (Это подснежник - весенний цветок, но само его название напоминает о зиме. Он голубого цвета, но сочетается с белыми зимними красками. То есть это особенный цветок, соединяющий в себе весну и зиму. Он как будто вырастает из снега.)

- Посмотрите, как выстроена вторая строфа стихотворения. (Пятая и шестая строки связаны с холодом и зимним пространством, а две последние строчки - весенние, светлые и радостные.)

- Почему слезы ассоциируются с зимой? (Это «последние слезы», как и снежок. Они грустны, как уходящая зима, и, подобно снегу, тают на глазах. Слезы — это вода, и растаявший снег тоже превращается в воду.)

- Каким образом «грезы» связаны с весной? (Грезы возникают тогда, когда слезы сменяются улыбкой. Так же и подснежник появляется

⁸ Грезы - мечты.

⁹ Строфа - группа строк, объединенных каким-либо формальным при знаком, периодически повторяющимся. Строфа должна быть невелика по объему - от 2 до 16 строк. Роль строфы в стихотворении напоминает роль предложения в прозаическом тексте.

из сугроба, когда заканчивается зима и начинается весна. Весна разрушает мир слез и печали и рождает мечты о счастье.)

- Как на уровне отдельных слов выражается композиционная идея стихотворения? (В стихотворении можно выделить две группы слов: 1) «последние», «слезы», «горе», «былом»; 2) «первые», «грезы», «счастье», «ином». Эти две группы противопоставлены друг другу. Первая группа характеризует зиму, вторая - весну. Но есть одно слово, которое зиму и весну связывает, - «последние».)

- Как слово «последние» соединяет две противоположности -зиму и весну? (Оно звучит в последней строке первой строфы и повторяется в первой строке второй строфы. Повтор говорит о том, что зима уйдет, а вместе с ней - слезы и снег.)

- Композиция стихотворения представляет собой кольцо. Докажите эту мысль. (Сначала описывается весна (строки 1, 2), потом - зима (строки 3, 4, 5, 6), а в двух последних строках все опять воз возвращается к весне. Образ весны опоясывает текст, пряча внутри зимние образы. Зима прячется в самом сердце весны.)

- Схему композиционного деления стихотворения можно записать по строкам как 2 + 4 + 2. Видите, текст оказывается одновременно и радостным, и грустным, он описывает рождение подснежника и в то же время человеческую душу. Посмотрите, можно ли еще каким-нибудь образом проанализировать композицию стихотворения. (Текст разделен на две части - мир внешний (природа) и мир внутренний (душа человека). Весна обозначает радость и свет в душе, а зима - печаль и слезы.)

- Итак, схему второго композиционного деления мы можем записать как 4 + 4. Весенне-зимний мир, где царит подснежник, представлен в первой строфе, а грусть и слезы, которые сменяются радостью и грезами, мы видим во второй строфе. Весна несет с собой чистоту и обновление, и «последние слезы» сменяются «первыми грезами о счастье».

Задание для самостоятельной работы

Проанализируйте композицию стихотворения А. С. Пушкина «Зимняя дорога».

Пейзаж в живописи

Природа была всегда, но замечать ее стали не сразу. Ранее, чем в других странах, пейзаж в искусстве живописи появился в Италии, где природа всегда была необыкновенной красоты: синее небо, зеленые горы, стройные пинии¹⁰. На севере Европы тоже появились картины этого жанра. Но природа там другая - менее яркая. Поэтому на севере стали пользоваться масляными красками, в то время как в Италии еще писали *темперой*¹¹. Темпера быстро сохнет и придает цвету матовый фон, а масляные краски обладают большим спектром выразительности - они текучие, блестящие, могут ложиться одним цветом поверх другого. В XVI в. в Италии и Нидерландах пейзаж становится самостоятельным жанром.

Рассмотрим картину *Питера Брейгеля*¹², нидерландского художника XVI в., «Охотники на снегу». Картина находится в Музее истории искусства в Вене.

Задания

- Какое время года изображено на картине Брейгеля? (Художник нарисовал зиму, и мы чувствуем, что ощущение холода пронизывает все части пейзажа.)
- Брейгель жил в стране, где холодные зимы, много снега, и на данной картине, без сомнения, показаны Нидерланды - такими, какими их видел художник.

¹⁰ Пиния - сосна итальянская (*Pinus pinea*), вечнозелёное дерево семейства сосновых, высотой 15-25 м. Ее крона высоко прикрепленная, плоская, зонтиковидная; кора красноватая, в трещинах.

¹¹ Темпера (итальянское *tempera*, от *temperare* - смешивать краски) - живопись красками, связующим веществом которых служат эмульсии - натуральные (цельное яйцо, желток, соки растений) или искусственные (водный раствор клея с маслом и т. д.).

¹² Питер Брейгель был первым живописцем в Европе, который рассматривал пейзаж как выражение философии жизни. Свой творческий путь он начал как график, причем именно с пейзажных рисунков. Он путешествовал в Италию через Альпы: восхождение в горы открыло ему ощущение необъятности и красоты мира. Брейгель чувствовал одушевленность природного мира, его внутреннюю, загадочную для человека жизнь. Художник написал серию картин под названием «Месяцы» («Времена года»). Времена года соединены с занятиями людей - зимней охотой, сенокосом, жатвой. Он рисовал сельские дороги, катки с конькобежцами, морские виды, пейзажи с изображением животных.

Обратите внимание на композицию картины: на какие пространственные зоны она разделена? (Первый план - фигуры охотников с собаками, голые деревья. Дальний план - замерзшие пруды с конькобежцами. И еще выше - снежные вершины гор.)

- Посмотрите, нет ли противоречия между этими тремя «частями» картины? (Противоречия нет, все покрыто снегом, бело. Из-за обилия белого цвета мы чувствуем холод, который как бы «изображен» на пейзаже.)

- Есть ли на картине какие-то образы, противоположные холоду и снегу? (Слева показана часть деревянного дома, около которого женщина-крестьянка и мужчина разводят костер. Огонь яркий, оранжевый, он кажется неожиданным теплым (даже горячим) пятном на картине.)

- Человеческую жизнь Брейгель видел в неразрывной связи с природой. Демонстрирует ли этот принцип картина «Охотники на снегу»? Докажите свою точку зрения. (Да, охотники идут рядом с собаками, и те, и другие оставляют почти одинаковые следы, даже их спины чем-то похожи: круглые и немного изогнутые. А фигурки людей, катающихся на коньках, смотрятся на фоне льда и снега так же органично, как стволы деревьев, - крупные на первом плане и маленькие в глубине пейзажа.)

Теперь рассмотрим другой пейзаж, написанный русским художником Василием Поленовым в 1878 - 1879 гг., «Московский дворик». Картина находится в Третьяковской галерее в Москве. Картина написана по *этюду*¹³, сделанному из окна квартиры художника в Малом Толстовском переулке. На ней изображена церковь Спаса на Песках, а вдали - церковь Николы в Плотниках.

Задания

- Какие образы на картине останавливают ваш взгляд в первую очередь? (Две церкви, особенно церковь Спаса на Песках, изображенная крупным планом, особняк, отчасти скрытый зеленью, фигурки детей и лошадь, впряженная в повозку.)

¹³ Этюд - рисунок, картина или скульптура, выполненные с натуры и обычно представляющие собой часть будущего большого произведения. До Поленова никто из русских художников не выставлял свои этюды. После выставки палестинских этюдов в 1885 г. Поленов практически утвердил этюд как самостоятельную художественную форму в русском искусстве.

- Как вам кажется, Поленов изобразил городской или сельский пейзаж? (Пейзаж похож на сельский, особенно тропинка, сарай, кусты. Но название картины - «Московский дворик», а, значит, это город, причем нарисована часть огромного города).

- Поленов создал особый образ Москвы, непохожий на ее парадные обличья. Но Москву часто называли «большой деревней», именно это и подчеркнул художник. Обратите внимание на краски, на то, как написана природа. (Небо нежно-голубого цвета с редкими облачками, трава желто-зеленая, немного выгоревшая на солнце. Солнечный цвет пронизывает все пространство, делая его особенно светлым.)

- Как сочетаются использованные художником краски? (На фоне голубого неба изображена церковь с голубоватой колокольней и слегка голубыми куполами и стенами. Немножко отливают голубым особняк, одежда женщины с ведром и перья голубей на траве. Желтый цвет тропинок переходит в желтоватый оттенок зеленой травы и зелени на кустах и деревьях, в светло-коричневый цвет забора и коричневый цвет сарая. Кроме того, на всем как будто лежит сияние солнца. Получается, что все цвета на картине связаны друг с другом.)

Задание для самостоятельной работы

Найдите пейзаж русского или зарубежного художника и проанализируйте его композицию: пространство, особенности цветовой гаммы, образы, созданные автором.

П. Брейгель "Охотники на снегу"

В. Поленов "Московский дворик"

Сюжет и фабула

Развитие действия, ход событий в произведении искусства называется *сюжетом*. Развитие самих событий в жизни персонажа называется *фабулой*. Сюжет может отличаться от *фабулы* порядком повествования - о событиях рассказывается не в той последовательности, в какой они происходили в жизни героев, а с перестановками, пропусками, последующими узнаваниями.

Проанализируем фабулу и сюжет рассказа *Саша Черного*¹⁴ «Голубиные башмаки».

Было это в Одессе, в далекие дни моего детства.

Младший брат мой Володя, несмотря на свои шесть с половиной лет, был необычайно серьезный мальчик.

По целым дням он все что-то такое мастерил, изобретал, придумывал.

Пальцы у него были всегда липкие, курточка в бурых кляксах, от волос пахло нафталином, а в карманах - от мелкой дробы до сломанного пробочника - можно было найти такие вещи, какие ни у одного старьевщика не разыщешь.

Даже искусственный глаз нашел где-то на улице и никогда с ним не расставался: натирал его о штанишки и все пробовал, какие предметы будут к глазу притягиваться.

¹⁴ Саша Черный (наст. фам. *Гликберг*) (1880 - 1932) - поэт и писатель, один из участников журнала «Сатирикон», автор детских рассказов и книги «Дневник фокса Микки». Также писал под псевдонимом *Иван Чижик*.

Изобретает - и все, бывало, что-нибудь жует в это время: хлеб с повидлом, резинку, либо копченую колбасную веревочку.

Кто знает, может быть, Эдисон тоже, когда был мальчиком и производил свои первые опыты, жевал жвачку, чтобы облегчить сложную работу своих мозгов.

К несчастью для себя, Володя изобретал все такие вещи, которые до него давно уже были изобретены и всем надоели.

То делал из серы, зубного порошка и вазелина непромокаемый порошок.

То приготавливал из ягод шелковичного дерева чернила: давил ягоды в чашке, встряхивал, переливал сок в пузырек, - перемазывал нос, обои и руки до самых локтей.

А потом приходила бабушка, шелковичные чернила выливала в раковину, щелкала Володю медным наперстком по голове и брюзжала: «Это не мальчик, а химический завод какой-то! Готовые чернила стоят в лавочке три копейки, - а ты знаешь, сколько новые обои стоят?.. Шмаровоз!»

Володя не обижался, - к наперстку он привык, а «шмаровоз» даже и не ругательство, а так, чепуха какая-то. Уходил на кухню, выедал там из сырых вареников вишни и вырезал на пробках, приготовленных для укупорки кваса, печатные буквы. Точно книгопечатание не было и без него изобретено.

Особенно любил он совершенствовать разные ловушки.

То в мышеловку привязывал на проволоке сразу три приманки, чтоб три мыши оптом ловить - для экономии.

Но проволочка зажимала защелку, мыши приходили, наедались и до того полнели, что даже щель в углу под комодом пришлось им прогрызть пошире: не влезали.

То липкую бумагу для мух смазывал медом и до того густо насыпал сахарным песком, что мухи паслись-паслись, а потом безнаказанно выбирались через все липкие места по сахарным крупинкам на свободу и на всех зеркалах и стеклах клейкие следы оставляли.

А больше всего, помню, возился он с силками для голубей.

Обыкновенно силки дело не хитрое: мальчишки, перебегая через улицу, вырывали из лошадиных хвостов волосы, - надо было только не попадаться на глаза ломовым - «биндюжникам», а то и собственных волос лишишься; потом они плели леску, делали петли вправо и влево поочередно, прикрепляли силки к колышку и засыпали зерном... Голубь ходит, урчит, разгребает лапками зерна, пока ножку в петле не завязит. Вот и вся штука.

Но Володе этого было мало.

От каждой петли он еще проводил с нашего двора к своему окошку нитку.

И привязывал каждую нитку к колокольчику на гибкой камышинке над столом.

Чтобы, пока он у стола другим делом занят, - мастерит сургуч из стеарина и бабушкиной пудры, - каждый попавшийся голубь ему со двора сигнализацию подавал.

Конечно, и голуби, и соседний петух, и даже мелкие нахалы-воробьи все зерно съедали, а колокольчики хоть и звонили, да впустую: все петли, благодаря Володиному усовершенствованию, вместо того, чтобы стягиваться, только растягивались.

Так у нас немало провизии тогда зря пропадало - на мышей, да на мух, да на птичье угощение.

А если посчитать, сколько сам Володя во время своих опытов глотал - то повидла, то гусиных шкварок, - то, право, можно было на эти деньги не то что голубя, живого страуса из Африки выписать.

Однажды утром, когда дед собрался в гавань в свой угольный склад по делам, Володя пристал, чтобы дед и его с собой взял.

Слышал он от приказчика, что там, на угольном складе, тьма голубей: слетаются лошадиный корм клевать, пока телеги углем грузят.

Дед согласился, - что ты поделаешь, когда упрямый мальчик по пятам за тобой ходит из спальни в столовую, из столовой в переднюю и все клянчит...

Надел Володя новые желтые башмаки, захватил с собой силки и обещал к вечеру весь чердак голубями заселить.

* * *

А я остался дома, потому что, когда в первый раз сказки Андерсена читаешь, никакая гавань, никакие голуби на свете тебя не соблазнят. Часа через три я очнулся: на кухне с треском хлопнула о пол тарелка, и кухарка с таким изумлением вскрикнула «ах ты Боже мой!», точно крыса в котел с супом вскочила.

Прибежала бабушка и тоже ахнула: на пороге кухни стоял с носками в руке, широко расставив босые ноги, голубиный охотник...

Стоял перед бабушкой, как раскаявшийся беглый каторжник, и тихо ревел, утирая носком неудержимо катившиеся по пухлым щекам слезы.

Где башмаки?!

Жу... Жулик унес...

- Какой жулик?! Кто посмеет в Одессе с живого мальчика башмаки снимать? Чучело ты несчастное!

- Я не чу-че-ло... Я сам... снял. За что ты меня мучаешь?..

И стал реветь все громче и громче. Так громко, что ни одного слова нельзя было разобрать.

Только пузыри изо рта выскакивали.

А потом, когда немного успокоился, вспомнил, что у него есть самолюбие, уперся - и ни слова больше ни бабушка, ни кухарка из него не вытянули.

Тогда я увел его в детскую, угостил финиками, которыми я в то утро чтение андерсеновских страниц подсахаривал, и упросил по дружбе рассказать, что такое случилось с ним в гавани.

Володя разжал второй кулак, положил в карман кусок канифоли, взял с меня слово, что я не буду над ним смеяться, и все мне рассказал.

* * *

Голубей на угольном складе не оказалось.

Приказчик Миша объяснил Володе, что «биндюжники» только после обеда приедут, а пока все голуби в гавань улетели подбирать пшеницу, которую на заграничный пароход грузили.

Дедушка ушел в свою контору.

Володя повертелся и решил, что такого случая упускать не следует: гавань в двух шагах, - когда еще сюда попадешь?

Скользнул за ворота, прошел под эстакадой и, действительно, - голубей на набережной туча...

Прямо живая перина на камнях шевелилась!

Отошел он в сторонку, выбрал среди груды ящиков укромное местечко и пристроил свои снасти. Засыпал их сплошь пшеницей, притаился за ящиком и застыл.

А голуби по краям пшеничной дорожки ходят, лениво лапками разгребают, никакого им дела до Володиной ловушки нет. Вся набережная в зернах, - ешь, не хочу...

Володя ждал-ждал... Грузчики стали на обед расходиться. Совсем он разочаровался, хотел было и силки свои смотать. Видит, стоит в стороне симпатичный босяк и на него смотрит.

Подошел поближе, сел наземь, взрезал арбуз и ломтик Володе дал.

А потом разговорился, посмотрел на володины силки и засвистал. Кто ж так голубей ловит? Этот способ устарелый!..

Конечно, Володя зашевелился, - какие-такие еще способы есть? Босяк подумал, спросил брата, один ли он тут.

Узнал, что дедушка в конторе за эстакадой, и свой секрет Володе с глазу на глаз открыл: надо в небольшие детские башмаки, лучше всего в желтые - этот цвет голуби обожают, - насыпать зерна. Голубь в башмак голову сунет и наестся до того, что зоб у него колбасой распухнет, - так в башмаке и застрянет.

Тут его и бери голыми руками. Хочешь, говорит, попробуем... Твои башмаки в самый раз подходящие.

Володя разулся, - доверчив он был, как божья коровка, - да и новый способ заинтересовал.

Босик сунул башмаки под мышку, хлопнул по ним ладонью и ушел за ящик, приказав брату сидеть тихо-тихо, пока он ему не свистнет...

Так он просидел с полчаса. А потом, ноги затекли, и стали его черные мысли мучить.

Вскочил он и бросился за ящик.

Туда-сюда: ни босика, ни башмаков. Только голуби под ногами переваливаются - урчат... Возьми - голой рукой.

И вот так, всхлипывая, - к дедушке в склад он и носа показать не решился, - босой, через весь город, с носками в руке, добрался он домой на Греческую улицу...

Помню очень хорошо: прослушал я володин рассказ серьезно-пресерьезно, ведь дал слово...

Но когда он под конец стал свои босые пальцы рассматривать и опять захныкал, - я не выдержал: убежал в переднюю, сунул нос в дедушкино пальто и до того хохотал, что у меня пуговица на курточке отскочила.

За обедом я на бедного Володю и глаз не поднимал. Вспомню, что голуби «желтый цвет обожают», - так суп у меня в горле и заклоочет... Бабушка, помню, даже обиделась:

- Был в доме один сумасшедший, а теперь и второй завелся. Поди-поди из-за стола, если не умеешь сидеть прилично!

Обрадовался я страшно, выскочил пулей и весь порог супом забрызгал. Потому что, когда тебя смех на части разрывает, в такую минуту и капли супа не проглотишь.

Задания

Проанализируйте сюжет рассказа С. Черного: выделите основные эпизоды, из которых складывается сюжет. (Рассказ о Володе-изобретателе: перечисление его «изобретений» (особое стремление поймать голубей). Следующий эпизод - Володя идет в гавань в новых желтых башмаках ставить силки на голубей.

Дальше следует описание его возвращения глазами старшего брата - рассказчика: Володя приходит босой. Потом рассказывается о том, что поведал Володя брату: как босяк хитростью выманил у мальчика башмаки. Финальный эпизод - тайный смех старшего брата над комичным происшествием.)

- Итак, сюжет составлен из пяти эпизодов: 1) в первой части, которая выполняет роль вступления, описывается особенный — творческий - характер Володи; 2) потом, с помощью слова «однажды», начинается собственно повествование - Володя в башмаках идет в гавань; 3) далее сразу же описывается возвращение босого и плачущего Володи, который решает рассказать о том, что с ним произошло, только брату - рассказчику; 4) далее следует рассказ Володи о том, как его обманул босяк; 5) в конце описана реакция брата-рассказчика.

- Совпадают ли сюжет и фабула в рассказе С. Черного? (Нет, потому что о том, как Володя потерял башмаки, мы узнаем только после его «исповеди» брату, после возвращения домой, хотя само событие произошло раньше.)

- Почему С. Черный так выстраивает свое повествование? (Речь ведется от лица мальчика-рассказчика, и он узнает, как все было, только потом, когда Володя ему об этом говорит.)

Автор намеренно остается на точке зрения мальчика-рассказчика. А если бы автор следовал за Володей, как бы изменился сюжет? Выстройте фабульную цепочку развития событий. (Сначала идет описание Володи, его свойств, потом он отправляется в гавань, где никак не может поймать голубя. Там он встречает босяка, который советует ему насыпать зерна в башмаки, а потом, когда Володя их ему отдает, убегает. Наконец, Володя через весь город босой возвращается домой, плачет и рассказывает брату свою историю. Брат стараясь его не обидеть, смеется тайно, скрываясь от него.)

Зачем С. Черный разводит фабулу и сюжет? (Чтобы в тексте была загадочность, писатель в самой середине как бы делает «паузу», когда читателю не ясно, что же произошло, и только после рассказывает, что же было на самом деле.)

В произведениях разных авторов сюжеты и фабулы могут совпадать и не совпадать, в зависимости от творческого замысла. Рассказ Саши Черного специально построен на разных линиях фабулы и сюжета.

Задание для самостоятельной работы

Прочитайте один из детских рассказов С. Черного (на ваш выбор) и проанализируйте его сюжет и фабулу.

Лирический сюжет

В прозе сюжет легко представить - это распределение эпизодов и сцен, а событийное движение поэтического текста гораздо менее отчетливо. Лирика может казаться даже «бессюжетной»¹⁵, потому что сюжет в ней сжат до точки, до мгновенного эпизода.

Лирике свойственно сжатое во времени, но зато очень интенсивное смысловое движение. За одним пластом описания неизбежно скрывается другой, за ним - третий и т.д. Стихотворение несет в себе много смыслов, ни один из которых не будет главным, поскольку только в игре между ними, только в столкновении их и рождается неповторимое впечатление от художественного текста.

Рассмотрим два стихотворения немецкого поэта И.В. Гете, которые объединяют похожие сюжеты.

Нашел

Бродил я лесом...

В глуши его

Найти не чаял

Я ничего.

Смотрю: цветочек

В тени ветвей,

Всех глаз прекрасней,

Всех звезд светлей.

Простер я руку,

Но молвил он:

«Ужель погибнуть

Я осужден?»

Я взял с корнями

Питомца рос

¹⁵ В лирике может не быть событийного (фабульного) ряда, но обязательно есть ряд сюжетный.

И в сад прохладный
К себе отнес.

В тиши местечко
Ему отвел.
Цветет он снова,
Как прежде цвел.

(Перевод И. Миримского)

Задания

- Объясните самый явный и очевидный смысл стихотворения. (Поэт описал столкновение двух миров: человеческого и природного).

- Человек и природа - тема многих стихотворений. Как вам кажется, какой мир из них деятельный, а какой - созерцательный? (Человеческий мир деятельный, человек совершает поступки, действует. А мир природы - это мир тишины и покоя, задумчивости и созерцательности.)

- Как обыгрывается в стихотворении *противопоставление*¹⁶ двух миров? (Гете показывает разговор между героем и цветочком. Герой хочет сорвать цветок, то есть совершить действие, а цветочек просит, чтоб его не губили, а оставили наслаждаться жизнью.)

- Как поэт описывает цветок? В оригинале стихотворения (на немецком языке) цветок говорит тонким голосом - «fein». А как цветок «выглядит»? («Всех глаз прекрасней, всех звезд светлей»). Цветок необычный, он невероятно красив, а, кроме того, он похож на человека. Почти воздушный образ цветка у Гете соответствует легкости коротких строк.)

- Слышит ли герой речи цветка? (Герой реагирует на просьбу цветочка. Он не отвечает ему, но поступает так, как хотелось бы самому цветку. Герой осторожно - с корнями - вытаскивает цветок и бережно пересаживает его. Такой поступок говорит о том, что чело век слышал слова цветка.)

- По-немецки строка «Я взял с корнями питомца рос» звучи т еще более сильно: «Забрал его со всеми корешками». Что обозначает

¹⁶ В литературе прием противопоставления образов и понятий называется *антитезой*.

это выражение? (Это значит, что человек не повредил цветка, он аккуратно, не поломав и не оторвав корней, унес цветок к себе.)

- Куда перенес герой цветочек? (В свой сад «прохладный» унес человек цветок и нашел для него самое удобное место - в тиши.)

- Что произошло с цветком на новом месте? (Цветок не погиб. Он цветет по-прежнему, потому что ему хорошо в саду героя.)

- Почему действие героя не причинило вред цветку? (Герой понял душу цветка, отнесся к ней бережно, не сломал ее, не погубил, но только приблизил к себе. Поэтому цветок остался так же прекрасен.)

- Какой второй смысл можно увидеть в стихотворении Гете? (Это текст об отношениях между людьми, о любви.)

- На кого похож цветочек? (Цветочек похож на прекрасную девушку: у нее тонкий голос, она живет в лесной глуши.)

- Почему герой хочет перенести цветок в свой сад? Что имеет в виду поэт? (Гете пишет о внезапной любви, настигшей человека. Герой хочет остаться с прекрасной девушкой вместе.)

- Чего боится героиня-цветочек? (Героиня боится, что любовь может ее погубить, и просит, чтобы возлюбленный не «сорвал» ее, как цветок.)

- Какой финал у этого стихотворения? (Оба героя обретают счастье, потому что один (сильный человек) не погубил другого (слабого), а разделил с ним свою жизнь.)

Проанализируем теперь лирический сюжет другого стихотворения Гете - «Дикая роза».

Мальчик розу увидал,
Розу в чистом поле,
К ней он близко подбежал.
Аромат ее впивал,
Любовался вволю.
Роза, роза, алый цвет,
Роза в чистом поле!

«Роза, я сломя тебя,
Роза в чистом поле!»
«Мальчик, уколою тебя,
Чтобы помнил ты меня!
Не стерплю я боли».

Роза, роза, алый цвет,
Роза в чистом поле!

Он сорвал, забывши страх,
Розу в чистом поле.
Кровь алела на шипах.
Но она - увы и ах! —
Не спаслась от боли.
Роза, роза, алый цвет,
Роза в чистом поле!

(Перевод Д. Усова)

- Напоминает ли вам чем-нибудь сюжет «Дикой розы» сюжет стихотворения «Нашел»? (Оба текста посвящены столкновению человека и цветка, только в стихотворении «Нашел» герой бережно и ласково относится к цветочку, а в «Дикой розе» мальчик цветок срывает.)

- Сравните названия двух текстов. («Нашел» - радостный заголовок: не погубил, не сломал, а обрел. Сразу понятно, что здесь будет счастливый финал. А «Дикая роза» намекает на то, что будет описана какая-то борьба, которая может завершиться гибелью.)

- Что чувствует мальчик, когда видит розу? Как роза реагирует на слова мальчика? (Сначала он радуется: «Аромат ее впивал, любовался вволю». Потом он заявляет свои права на нее: «Роза, я сломя тебя». Он хочет ее победить, показать ей свою силу. Но и роза - острая, с шипами, спорит с ним: «Мальчик, уколую тебя, чтобы помнил ты меня! Не стерплю я боли».)

- В какой момент борьба между героями особенно обостряется? (Когда роза гибнет, она, действительно, наказывает мальчика: «Кровь алела на шипах». Сорванный цветок как будто передает свою боль губящему его герою.)

- Охарактеризуйте два мира этого стихотворения. (Человек разрушает мир природы, но и природа его наказывает за то, что он вторгается в чужое пространство.)

- В тексте Гете использует слово «розочка», а не «роза», как переводчик Д. Усов. Почему? (Роза наказывает мальчика не просто, чтобы отомстить, а чтобы он ее навсегда запомнил. Роза требует памяти и любви, а взамен отдает жизнь.)

В любой культуре роза - сложный и многозначный символ. В немецкой литературе есть сказка под названием «Dornröschen». «Dornröschen» состоит из двух слов: der Dorn (шип) и die Röschen (розочка), то есть «розочка в шипах». Русское название «Спящая красавица» относится к основному сюжету, к главной героине, а вот «Dornröschen» напоминает другую часть сказки - историю не приглашенной на крестины колдуньи. Она хотела, чтобы о ней помнили, чтобы ее любили, но о ней забыли. И острое веретена, подобное шипу розы, стало орудием возмездия и судьбы. Не будь его, красавица не заснула бы смертным сном, но и не пробудилась бы от побеждающей смерть любви принца, который пробрался к ней сквозь тернистые заросли роз.

В одном цветке совмещаются смыслы любви и смерти, дара-проклятия и дара-награды.

И в стихотворении Гете перед нами не просто колючий цветок, поранивший грубого мальчика, а волшебная розочка, которая хочет разбудить чужую душу острым порывом любви, боли и смерти.

Задание для самостоятельной работы

Прочитайте сказку В.А. Жуковского «Спящая красавица». Найдите в ней черты лирического сюжета двух стихотворений Гете - «Нашел» и «Дикая роза».

Мотив в художественном произведении

Мотив - устойчивый формально-содержательный компонент литературного текста. В роли мотива может выступать любое смысловое «пятно» - событие, черта характера, элемент ландшафта, любой предмет, произнесённое слово, краска, звук и т.д.

Проанализируем мотив дороги в стихотворении А.С. Пушкина «Зимняя дорога».

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.

По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.

Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска...

Ни огня, ни черной хаты...
Глушь и снег... Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадают одне.

Скучно, грустно... Завтра, Нина,
Завтра, к милой возвратясь,
Я забудусь у камина,
Загляжусь не наглядясь.

Звучно стрелка часовая
Мерный круг свой совершит,
И, докучных удаляя,
Полночь нас не разлучит.

Грустно, Нина: путь мой скучен,
Дремля смолкнул мой ямщик,
Колокольчик однозвучен,
Отуманен лунный лик.

Задания

- Как проявляется мотив дороги в стихотворении Пушкина? (Уже по заголовку мы можем сказать, что в тексте будет мотив дороги. Пушкин описывает унылую зимнюю дорогу. Она печальная, по тому что пустая («Ни огня, ни черной хаты»), одинокая. Лирически и герой едет к своей возлюбленной по зимней скучной дороге.)

- Какие образы подчеркивают уныние, сопровождающее героя в его пути? (Вопервых, образ луны: «На печальные поляны льет

печально свет она»; во-вторых, звук колокольчика: он «утомительно гремит»; в-третьих, долгая песня ямщика, в которой слышится «разгулье удалое»; в-четвертых, лирическому герою скучно ехать одному, без Нины.)

- Как вам представляется, долго ли вынужден ехать лирический герой? (Долго. Пушкин неоднократно подчеркивает протяженность пути: «тройка борзая» бежит, это значит, что лошади резвые, но бежать им еще долго. Кроме того, героя утомляет звук колокольчика: наверное, ему приходится долго его слушать. Ямщик поет разные песни: разгульные, тоскливые. Мимо мелькают версты - это тоже подчеркивает длину дороги. Герой преодолевает много верст. В финале ямщик смолкает и впадает в дрему, а дорога все не кончается.)

- Какие мысли мелькают в голове лирического героя во время пути? (Сначала герой смотрит вокруг - на снежные поляны, на луну, слушает звон колокольчика и песни ямщика, считает версты. Потом он вспоминает о возлюбленной, к которой он возвращается, и представляет, как они на другой день будут вместе сидеть у камина.)

- Влияет ли как-то мотив дороги на композицию стихотворения? (Вероятно, мотив дороги определяет композицию текста. Она линейная, то есть выстроенная как бы по прямой. Дорога движется вперед, одна картина сменяет другую: луна, тройка лошадей, поющий ямщик, полосатые версты.)

- Что нарушает линейную композицию текста? (Прямизну дороги словно разрывает воспоминание лирического героя о Нине, мечты о завтрашнем вечере у камина.)

Пушкин выстраивает свой текст через мотив дороги, и от этого композиция словно «выпрямляется» и «вытягивается», но в то же время она обретает объем из-за мыслей лирического героя о возлюбленной: он думает о будущем, но, вероятнее всего, представляет уже знакомую, прошедшую картину. Так мотив дороги вплетается в стихотворную ткань и воздействует на сюжет и композицию текста.

Задание для самостоятельной работы

Найдите у А.С. Пушкина стихотворения, где присутствует мотив дороги. Какую роль он выполняет?

Мотив в музыке и в изобразительном искусстве. Мотив дороги в картине

М. Гоббеми «Аллея в Миддельхарнисе»

В музыке мотивом называют наименьшую, относительно самостоятельную, часть формы, равную одному метрическому такту. Развитие музыкальной композиции осуществляется посредством многообразных повторений и преобразований исходного мотива. Из отдельных мотивов складывается *лейтмотив* - повторяющаяся музыкальная фраза, гармонический оборот, мелодия.

Мотив выражает содержание композиции через одну часть и является компонентом в составе художественно-образного целого. В архитектуре *арка*¹⁷ является темой, а повторяющийся ряд арок – *аркада* - мотивом архитектурной композиции определенного стиля. Мотив - достаточно самостоятельная и завершенная в себе композиция, но от сочетания и взаимодействия разных мотивов появляются новые мотивы и темы: например, из *зигзага*¹⁸ возникает мотив волны.

В натуралистической живописи понятия мотива в природе и в искусстве совпадают. Мотивом называют вид местности с определенной точки зрения, часть пейзажа.

Рассмотрим и проанализируем мотив дороги в картине *Мейндерта Гоббеми*¹⁹ «Аллея в Миддельхарнисе», одном из самых известных произведений голландского художника XVII в. Вероятно, картина была написана по заказу городского совета Миддельхарниса, который незадолго до этого распорядился благоустроить эту дорогу. Впервые дорога стала сама по себе сюжетом картины.

Задания

- Посмотрите, как изображена на картине линия дороги. (Дорога начинается на первом плане и уводит глаз вдаль.)

- Опишите, как выглядит дорога, какие детали выделил художник, рисуя этот пейзаж. (Дорога обсажена высокими тонкими молодыми

¹⁷ Арка - 1. Дугообразное перекрытие проема в стене или пролета между двумя опорами. 2. Сооружение в виде больших ворот такой формы.

¹⁸ Зигзаг - ломаная линия.

¹⁹ Мейндерт Гоббема - художник-пейзажист, в картинах которого чувствуется умение любоваться изысканностью линий и красок природы.

М. Гоббема "Аллея в Миддельхарнисе"

деревьями. По дороге идут люди: фигурка человека с собакой ближе к первому плану картины и несколько фигурок вдалеке. На земле видны колей, видимо, от проехавшей повозки или кареты.)

- Еще какие образы на картине можно выделить? (Справа расположены ровные ряды молоденьких деревьев и саженцев: там работает крестьянин. Чуть дальше изображены сельские дома, рядом с которыми стоят мужчина и женщина. Слева выступает зелень рощи, а вдали взгляд привлекает башенка колокольни.)

- Какие образы создают на картине вертикаль? (В первую очередь, вертикаль подчеркивают деревья, посаженные вдоль дороги. Они тянутся вверх. Небо не чисто-голубое, оно затянуто легкими облаками. Сочетание низкого горизонта и тянущихся к небу стволов рождает особое пространство, которое развивается не только вглубь, но и ввысь. Кроме того, слева в небе летит несколько птиц: они кажутся точками в пространстве, но заостряют вертикаль.)

- Какой цвет на картине сопутствует мотиву дороги? (Дорога у Гоббема желто-коричневого цвета. Она светлая от солнца, как будто

выгоревшая, особенно в отдельных местах, там, где нет деревьев по бокам аллеи. Колеи на дороге темные. И тонкие деревья более коричневого цвета, они только немного отливают желтым, словно под лучами солнца. Желтый камзол у мужчины, идущего по аллее, и собака его тоже желтого цвета.)

- Есть ли желто-коричневые оттенки на картине в местах, отдаленных от аллеи? (Вся картина построена на переливах желто-коричневого цвета: желтой и темно-коричневой изображена земля, где работает крестьянин, и его саженцы; желтое поле между рощицей и колокольней; роща темно-коричневая, а сельские домики желто-красные, так же, как и одежды мужчины и женщины; колоколенка вдали красно-желтого оттенка.)

Вся картина как будто пронизана лучами солнца. Голландский художник играет светом и тенью, и создается ощущение бесконечного света, льющегося на землю. Дорога уходит вдаль, словно разрезает картину пополам, а с двух сторон - симметрично - располагаются картины сельской местности. Но помимо горизонтального деления, Гоббема вводит и деление вертикальное: стволы деревьев тянутся вверх и вертикально «разрезают» пейзаж пополам. Таким образом, мотив дороги у Гоббема обозначает не только линейное движение вперед, но и путь в Небо, к Богу, не случайно значимое место на картине занимает колокольня.

Задание для самостоятельной работы

Найдите мотив дороги на картинах русских или зарубежных художников. Объясните, как этот мотив организует композицию картины.

Контрольные уроки по теме «Композиция, сюжет, фабула, мотив»

1. Прочитайте пейзажный отрывок из романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Проанализируйте текст, охарактеризован описываемое пространство (вертикальное / горизонтальное, обширное / узкое, открытое / закрытое), цветовую палитру автора.

Солнце закатилось, и ночь последовала за днем без промежутка, как это обыкновенно бывает на юге; но благодаря отливу снегов мы

легко могли различать дорогу, которая все еще шла в гору, хотя уже не так круто. <...> Налево чернело глубокое ущелье, за ним и впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще сохранившем последний отблеск зари. На темном небе начали мелькать звезды, и странно, мне показалось, что они гораздо выше, чем у нас на севере. <...> Гуд-Гора курилась; по бокам ее ползали легкие струйки облаков, а на вершине лежала черная туча, такая черная, что на темном небе она казалась пятном.

2. Из предложенных стихотворений А. Н. Майкова выберите текст с ярко выраженной кольцевой композицией (заметная перекличка начала и конца):

* * *

Белая лебедь, проснись! Крыльями шумно взмахни!
Черного врана, что спит подле тебя, - прогони!

Весною

Сверкая, проносятся волны реки...
Так любится сердцу весною!..
Пася свое стадо, сплетает венки
Румяная дева одна над рекою.

И солнце, и зелень! И жжет, и томит!..
Так любится сердцу весною!..
«Кому же венки?» - кто-то вслух ей твердит,
И мчится мечта за мечтою...

Вот слышится топот... вот всадник летит,
И перьями веет, и блещет он сталью...
Робеет малютка, и ждет, и молчит —
Но миг - и он скрылся за синею далью!..

И плачет, и мечет в златые струи
Бедняжка венки, с уязвленной душою...
А где-то запел соловей о любви...
Так любится сердцу весною!..

* * *

Боже мой! Вчера - ненастье,
А сегодня - что за день!
Солнце, птицы! Блеск и счастье!
Луг росист, цветет сирень...

А еще ты в сладкой лени
Спишь, малютка!.. О, стой!
Я пойду нарву сирени
Да холодной росой

Вдруг на сонную-то брызну...
То-то сладко будет мне
Победить в ней укоризну
Свежей вестью о весне!

3. Проанализируйте композицию картины М. Утрилло «Улица Мон-Сени на Монмартре». Монмартр - один из самых высоких холмов, на которых стоит столица Франции Париж. Он всегда привлекал внимание художников и поэтов. Опишите дорогу, нарисованную художником. Попробуйте определить «героев» картины (основные образы и мотивы). Охарактеризуйте цветовую палитру на картине; подумайте, в чем состоит особенность освещения, созданного Утрилло.

4. Рассмотрите композицию и лирический сюжет стихотворения Ф.И. Тютчева «Зима недаром злится...». Как поэт описывает «поединок» Зимы и Весны?

Зима недаром злится,
Прошла ее пора –
Весна в окно стучится
И гонит со двора.

И все засуетилось,
Все нудит зиму вон –
И жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.

Зима еще хлопочет
И на Весну ворчит.
Та ей в глаза хохочет
И пуще лишь шумит...

Взбесилась ведьма злая
И, снегу захватя,
Пустила, убегая,
В прекрасное дитя...

Весне и горя мало:
Умылася в снегу,
И лишь румяней стала,
Наперекор врагу.

5. Послушайте музыкальные композиции, посвященные Весне, из «Времен года» П. И. Чайковского. Попробуйте определить лейтмотив Весны. Охарактеризуйте его словесно: какая весна у Чайковского? Можете ли вы предложить несколько текстов (из знакомых вам произведений литературы), перекликающихся с весной Чайковского?

6. Сочините маленький рассказ, в центре которого будет пейзаж. Первоначально мысленно представьте себе этот пейзаж (вспомните пейзажи, виденные вами когда-то и особенно вам запомнившиеся), выделите для себя его самую яркую часть. Подумайте, какое место в композиции вашего описания эта часть будет занимать, чтобы она произвела на читателей то же впечатление, которое имеет в вашем воображении.

М. Утрилло "Улица Мон-Сени на Монмартре"

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

Художественный язык. Сравнение

В художественном языке нет случайных слов: каждое слово связано с соседними словами и рядом с ними обретает смысл. В литературоведении это называется *контекстом* - законченным отрывком, в котором находятся данная строка, фраза, выражение.

Сравнение - образное выражение, построенное на сопоставлении двух предметов, понятий или состояний, обладающих общим признаком, за счет которого усиливается художественное значение первого предмета. Простейшая форма сравнения выражается обычно с помощью слов *как, точно, будто, словно, подобно, как бы, как будто, похож на*:

Ты промелькнула, **как** виденье,
О, юность быстрая моя!

(К. Бальмонт)

Дождик лил сквозь солнце, и под елью мшистой
Мы стояли **точно** в клетке золотистой.

(А. Майков)

Весь день стоит **как бы** хрустальный...

(Ф. Тютчев)

На глаза осторожной кошки
Похожи твои глаза.

(А. Ахматова)

Иногда сравнения выражаются при помощи творительного падежа:

... Намокшая **воробышком**
Сиреневая ветвь!

(Б. Пастернак)

Рассмотрим, как в стихотворении «Вечер» (1826) Ф. И. Тютчев использует сравнения.

Как тихо веет над долиной
Далекий колокольный звон,
Как шум от стаи журавлиной, -
И в звучных листьях замер ой-

Как море вешнее в разливе,
Светлея, не колыхнет день, -
И торопливей, молчаливей
Ложится по долине тень.

Задания

- Какую картину создает поэт? (Тютчев описывает вечер, точнее, день, который понемногу превращается В вечер.)

- Как Тютчев показывает «переход» природы от дня к вечеру? (Сначала вечер мы «слышим» в колокольном звоне; потом начинаем видеть в тенях, опускающихся на долину.)

- В "каком из двух четверостиший поэт опирается на звук, а в каком - на зрительные образы? (В первом четверостишии преобладает звук: «**тихо** веет ... **колокольный звон**»; «в **шуме листьев замер** он». Во втором четверостишии много зрительных образов: день, напоминающий море; тень, лежащая по долине. Но и здесь есть звук, вернее, подчеркивается его отсутствие: тень ложится «**молчаливей**»)

- Найдите сравнения в стихотворении Тютчева («Веет колокольный звон, **как шум от стаи журавлиной**»; «**как море вешнее**... не колыхнет день».)

- Проанализируйте первое сравнение. (Колокольный звон уподобляется природному явлению - шуму крыльев журавлей. Это тихие звуки, нежно, как ветерок, веющие в небе. Поэт подчеркивает мягкость вечера. Кроме того, мы слышим и шорох листьев, хотя про него прямо не сказано: «звучные» листья, то есть тоже шуршащие, как будто говорящие.)

- В чем особенность второго сравнения? (Сначала вводится сравнительный оборот, и только потом само понятие, образ, который описывается: появляется «море вешнее», а, на самом деле, это просто игра воображения поэта, потому что в стихотворении говорится не о море, а о дне, который превращается в вечер.)

- Как Тютчев организует пространство в стихотворении? (Описание как будто спускается сверху вниз: все начинается в небе - «над долиной» звучит колокольный звон, потом он спускается к верхушкам деревьев, и, наконец, «упадает» вниз - прямо на долину.)

- Можно ли почувствовать приближение вечера в описании поэта? (Вечер в стихотворении присутствует во всем: в тишине звуков, в том, как замирает день и как медленно ложится тень на землю.)

Задания для самостоятельной работы

1. Найдите в стихотворениях русских поэтов сравнения, объясните их значение.
2. Выделите в стихотворении А.С. Пушкина «Зимний вечер» сравнения; прокомментируйте новые смыслы, которые они вносят в текст.

ТРОПЫ ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА. Метафора, олицетворение

В поэтическом языке часто используются *тропы* - поэтические обороты, употребление слов, фраз и выражений в переносном, образном смысле.

Одним из тропов языка является *метафора*. Метафорическим выражение становится тогда, когда употребляется в переносном значении. В основе метафоры лежит не названное сравнение предмета с другим на основании признака, сходного для них обоих. Аристотель писал: «Слагать хорошие метафоры - значит подмечать сходство (и природе)». Так как это образное выражение, основанное на сравнении, то можно сказать, что метафора в различных формах присутствует во всяком поэтическом тропе. Наша бытовая речь пестрит метафорами: *идет дождь, он потерял голову, горящие глаза, кровь с молоком* и т.д. Поэтическая метафора отличается от бытовой метафоры своими свежестью и новизной:

Запах розы и запах локона,
Шелест шелка вокруг колен...

(М. Цветаева)

Гребни волн поднялись в небеса.

(Н. Гумилев)

Мерцаньем призрачных *растений*
Взор лебедей заморожен.

(Ю. Терапиано)

О роли метафоры писал Б. Пастернак: человек «вынужден смотреть на вещи по-орлиному зорко и объясняться мгновенными и сразу понятными озарениями. Это и есть поэзия». Для Пастернака метафора - своеобразная скоропись человеческого духа, вызванная необходимостью для поэта «написать целую вселенную», то есть вместить в поэзию весь мир.

Можно выделить такую разновидность метафоры, как *олицетворение* - это стилистическая фигура, состоящая в том, что при описании животных или неодушевленных предметов автор наделяет их человеческими чувствами, мыслями и речью:

Устало все кругом: *устал и цвет небес,*
И ветер, и река, и месяц, что родился,
И ночь, и в зелени потусклой *спящий лес,*
И желтый тот *листок*, что наконец *свалился.*

(А. Фет)

А. Фет описывает мир природы так, как будто это не просто живой, но воистину человеческий мир: «устать», оказывается, может и небо, и ветер, и река, и месяц, и даже ночь! Лес в стихотворении Фета спит, подобно человеку, а листок «сваливается» с ветки дерева. Такое описание позволяет нам увидеть мир природы одушевленным, близким и переживающим то же, что и мы сами.

Рассмотрим стихотворение Н. Заболоцкого «Гурзуф», написанное в 1949 году.

В большом полукружии горных пород,
Где, темные ноги разув,
В лазурную чашу сияющих вод
Спускается сонный Гурзуф,
Где скалы, вступая в зеркальный затон,
Стоят по колено в воде,
Где море поет, подперев небосклон,
И зеркалом служит звезде, -
Лишь здесь я познал превосходство морей
Над нашею тесной землей,
Услышал медлительный ход кораблей
И отзвук равнины морской.

Задания

- Как в стихотворении Заболоцкого представлены город Гурзуф, скалы, море, звезда? (Поэт показывает эти образы в виде людей: сонный Гурзуф опускает в воду темные ноги; скалы, подобно людям, «стоят по колено в воде»; море, как певец, поет; а звезда, точно кокетливая девушка, смотрится в зеркало.)

- Назовите метафоры и олицетворения, которые использует поэт. («Темные ноги» Гурзуфа, сам Гурзуф «сонный»; скалы вступают «в зеркальный затон» и «стоят по колено в воде»; «море поет» и подпирает небосклон, море - зеркало для звезды; «отзвук равнины морской» - то есть вода звучит, точно музыка; у кораблей «медлительный ход».)

- С какой целью Заболоцкий создает подобную картину, зачем использует метафоры и олицетворения? (Поэт видит, как все в природе и мире связано воедино, будто бы неживые явления - море, звезда, скалы, город - оказываются в стихотворении олицетворенными, одушевленными.)

На картине художника Ильи Машкова «Женевское озеро. Глион» изображены горы, окружающие небольшое озеро. Машков - мастер натюрмортов. Его картины всегда красочные, яркие, по расцветке порой напоминают русские расписные подносы. В пейзаже «Женевское озеро» тоже присутствуют фольклорные элементы.

Задания

- Какое впечатление создается у вас, когда вы смотрите на картину Машкова? (Это веселый пейзаж, яркий и эмоциональный. Он весь переливается разными красками.)

- Выделите разные цвета, через которые Машков передает нам свое видение гор и озера. (Горы и вода - голубые, с небольшими вкраплениями белого цвета; кроны деревьев на берегу зелено-желтые, стволы - коричневые. В глубине, у самой кромки воды, виднеются крыши домов - красные, а сами домики белые. В картине Машкова нет ни одного мрачного оттенка, краски как будто брызжут и заражают радостью.)

Что напоминают вам зеленые кроны деревьев? (По-своему они похожи на хорошо подошедшее тесто: они слегка «шевелиются», как будто «дышат».)

- Как Машков изобразил горы? (Горы нарисованы так, будто бы это рисунок ребенка. В то же время мы понимаем, что перед нами настоящая картина.)

- Могли бы вы сопоставить стихотворение Заболоцкого «Гурзуф» и пейзаж Машкова? (И Заболоцкий, и Машков описывают горы и воду у подножия. В стихотворении это мир загадочный, напоминающий человеческую жизнь: Гурзуф опускает ноги в море, которое становится зеркалом для звезды. На картине Машкова мир видится радостным: горы кажутся, скорее, не таинственными, а светлыми, яркими, привлекательными. Чувствуется, что горы огромные, тяжелые, но не мрачные. В воде отражаются кроны деревьев и вершины гор. Эти два произведения одновременно и похожи, и не похожи.

Сюжет их как будто одинаковый, но разные авторы изображают мир по-разному.)

Задания для самостоятельной работы

1. Найдите в стихотворениях русских поэтов метафоры и олицетворения, объясните их значение.

2. Посмотрите несколько картин художников, на которых изображены горы и водное пространство - озера или реки. Могли бы вы выбрать среди них какой-либо пейзаж, более всего близкий стихотворению Н. Заболоцкого «Гурзуф»?

И. Машков "Женевское озеро. Гпион "

Метафоры и олицетворения в стихотворении Ф. И. Тютчева «Чародейкою Зимою...»

В стихотворении Ф. И. Тютчева «Чародейкою Зимою» описывается прекрасный зимний лес. Посмотрим, какие тропы помогают читателю увидеть его внутреннюю жизнь.

Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит –
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.

И стоит он, околдован, -
Не мертвец и не живой –
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Легкой цепью пуховой...

Солнце зимнее ли мещет
На него свой луч косой –
В нем ничто не затрепещет,
Он весь вспыхнет и заблещет
Ослепительной красой.

Задания

- Какую картину нарисовал Тютчев? (Поэт создал чудесную картину зимнего леса, как будто бы застывшего в своей необыкновенной жизни.)

- Как у читателя рождается восприятие чудесного, волшебного леса? (Тютчев с самого начала своего текста задает волшебный образ: лес «околдован Чародейкою Зимою». Поэт подчеркивает сказочность описания словами «чудной жизнью», «сном волшебным», дважды повторяется слово «околдован».)

- Какие метафоры и олицетворения использует поэт? (Тютчев употребляет такие метафоры: лес «**сном** волшебным очарован», «окован цепью пуховой», поэт указывает на «ослепительную **красу**» леса. Все стихотворение пронизано олицетворениями: «**Чародейкою Зимою околдован, лес стоит**»; «Чудной жизнью он (лес) **блестит**»; лес «**очарован, весь опутан, весь окован** легкой цепью пуховой»; «солнце... мечет на него свой луч косой»; «в нем **ничто не затрепещет, он весь вспыхнет и заблещет**...».)

- Объясните смысл употребления метафор и олицетворений в данном тексте. (Тютчев видит лес живым, точнее, поэт пишет: «не мертвец и не живой». Это лес застывший, заколдованный, как человек, которого зачаровала волшебница. Поэт видит Чародейку Зиму, чувствует «чудную», тайную жизнь леса, который замер в своей стеклянной неподвижности.)

- Что обозначает слово «мечет»? (Тютчев пишет о том, как лучи солнца падают на зимний лес. Солнце не просто мечет лучи, а именно «**мечет**», метает, как стрелы.)

- Как вам кажется, печальный образ создал поэт в своем стихотворении или нет? (Прежде всего, это образ красивый. Лес поражает своей таинственностью и удивительной прелестью. Немного грустно от того, что он неподвижен и нем - его укрывает «неподвижная и немая» бахрома снега, но зато этот лес будто сказочный, поэтому необычайно привлекательный.)

- Какие цвета можно выделить в описании леса? (Основной цвет, конечно, белый, серебристый, потому что это цвет зимы и снега: «снежная бахрома», лес «блестит», «окован легкой цепью пуховой». Но блеск и сияние лесу придает еще солнце, так в картину

вторгаются золотые, яркие тона: «Солнце зимнее ли мечет на него свой луч косой»; «Он весь вспыхнет и заблещет ослепительной красой».)

- Как Тютчев рисует цветовую палитру текста: прямо называет оттенки или косвенно - через предметы и образы, которые несут на себе определенный цвет? (Прямого названия цвета в стихотворении вообще нет, есть только упоминание снега, даже не снега, а «снежной бахромы» или «легкой цепи пуховой». Также образ солнца вводит золотые тона, подчеркивает сияние белого снега.)

- Почему поэт выбирает именно такой способ описания леса? (Когда не называются конкретные цвета, в нашем воображении возникают разные картины, одна другой живописнее. И лес Тютчева - совсем не обычный зимний лес, а как будто рожденный из сказки, из чуда, из удивительного воображения поэта.)

Посмотрим на картину Архипа Куинджи «Солнечные пятна на инее». Эта картина находится в Русском музее Санкт-Петербурга. Художник был мастером световых эффектов, которыми заинтересовался еще в молодости, когда работал в фотографическом ателье. Илья Репин писал о Куинджи в 1913 г.: «Иллюзия света была его богом, и не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи. Куинджи — художник света».

Куинджи предпочитал таинственность и сказочность в изображении мира: это было созвучно настроениям искусства конца XIX столетия. В пейзаже конца века ценились выражение душевного состояния и особая атмосфера одухотворенности природы.

«Солнечные пятна на *инее*²⁰» - картина зимнего леса.

Задания

- Каким изобразил Куинджи зимний лес? (Лес на картине светлый и немного таинственный. Кажется, что солнце пронизывает его насквозь, от этого создается радостное настроение.)

- Почему картина называется «Солнечные пятна на инее»? (Художник подчеркивает, что его полотно посвящено не изображению зимних деревьев, а солнечному свету, который

²⁰ Иней - тонкий снежный слой, образующийся благодаря испарениям на охлаждающейся поверхности.

наполняет собой воздух, сугробы, поляну, верхушки деревьев. Все покрывает легкий слой инея, сияющий под лучами солнца.)

- Как построено пространство картины? (Куинджи углубляет пространство за счет довольно большого просвета между засыпанными снегом елями, сквозь этот просвет видны горы и дальние кроны деревьев. На переднем плане выделены крупные ветки огромных елей, укрытых снежными шапками.)

- Можно ли назвать поляну, нарисованную Куинджи, сказочной? (Поляна и окружающие ее ели, шапки снега, иней, который покрывает как будто весь мир, солнце, освещающее этот чудесный уголок, - это кажется сказочным и волшебным. Можно подумать, что добрая фея так украсила лес.)

- Напоминает ли вам картина Куинджи стихотворение Тютчева «Чародейкою Зимою...»? (Эти два произведения похожи ощущением светлого настроения, с которым переданы разные элементы зимнего леса. И поэт, и художник освещают свои картины солнечным светом. Оба леса - не мрачные и застывшие, а какие-то легкие, почти воздушные. У Тютчева лес «окован легкой цепью пуховой», а у Куинджи покрыт нежным, сияющим от солнца слоем инея.)

Рассмотрим картину Игоря Грабаря «Февральская лазурь», написанную в 1904 г. Картина находится в Третьяковской галерее в Москве.

Одна из особенностей творчества Грабаря - то, что художник не смешивал краски на палитре, а отдельно накладывал их на холст.

Задания

- Какой цвет определен уже в названии пейзажа Грабаря? (Лазурный цвет доминирует над всеми цветами картины. Хотя все по лоту необыкновенно яркое и солнечное.)

- Проанализируйте цветовую гамму полотна. (Грабарь изобразил березовую рощу. Фоном для картины служит лазурный - насыщенно-синий цвет, цвет неба, которому много места уделено на картине. Снег показан нежно-голубым, с белыми пятнами, тени от деревьев голубые, немного ярче снега. Стволы у берез бело-розоватые, а кроны - красновато-багровые. Кое-где на стволах виднеются маленькие черные пятнышки. Иней на деревьях можно сравнить с розовым жемчугом,

застывшим на ветках. Лес на заднем плане будто багряный от лучей солнца.)

- Почему краски на картине такие яркие, и солнце настолько сияющее? (Это февраль - последний месяц зимы, и природа уже не такая грустная и тусклая, как настоящей зимой. Февральская лазурь - почти весенняя лазурь.)

- Как организовано пространство картины? (Большая часть холста заполнена изображением лазурного неба, на фоне которого показаны высокие березы с багряными кронами. Лес вдали кажется маленьким, но очень ярким, густым, залитым солнечным светом. Такое ощущение, что художник рисовал картину, стоя прямо под березами и глядя вверх и вдаль.)

- Как изображены березы на холсте? (Березы прописаны отчетливо, видна каждая веточка, почти каждая чешуйка на коре. У Куинджи совсем не так, у него мы видим шапки снега, очертания предметов мягкие и размытые. Грабарь же все очертания делает удивительно четкими.)

- Как вы считаете, какой из двух пейзажей ближе стихотворению Тютчева «Чародейкою Зимою...»? (Каждая из картин по-своему напоминает стихотворение Тютчева. У Грабаря пейзаж более открытый, менее таинственный, но зато более яркий и более наполненный светом: каждая березка будто переливается от лучей солнца, и последние строки стихотворения созвучны этой картине («Солнце зимнее ли мещет на него свой луч косой — в нем ничто не затрепещет, он весь вспыхнет и заблещет ослепительной красой»). Зато у Куинджи лес более загадочный, «околдованный» Чародейкою Зимою. Так и чувствуется, что «под снежной бахромою, неподвижною, немою, чудной жизнью он блещет».)

Задания для самостоятельной работы

1. Найдите зимние пейзажи у русских художников (например, в творчестве Н. Гончаровой, Н. Крымова, К. Юона, И. Левитана и др.).

2. Проанализируйте особенности стиля выбранных вами художников. Как видят они русскую зиму, какие детали на их полотнах кажутся вам значимыми?

И. Граоарь
"Февральская лазурь "

А. Куинджи "Солнечные пятна на ивее "

Эпитет, оксиморон

Эпитет - образная характеристика какого-нибудь лица, явления или предмета с помощью выразительного метафорического прилагательного. В народной поэзии, в эпосе эпитеты стоят постоянно при одних словах, их называют постоянными эпитетами. Например: поле чистое, ветры буйные, ясный сокол, добрый молодец, красна девица. Эпитет - это всегда метафорическое прилагательное, в котором заключен меткий признак сравнения:

Сияньем *тощим* фонаря

Глухие своды озаря,

Идут...

(А.С. Пушкин)

От весел к берегу *кудрявый* след бежал.

(А.А. Фет)

Иногда эпитет бывает выражен местоимением, обозначающим превосходную степень какого-либо состояния:

Ведь были ж схватки боевые,

Да, говорят, *еще какие!*

(М.Ю. Лермонтов)

Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем.

(А. А. Ахматова)

Рассмотрим стихотворение А. А. Фета «Печальная береза...», выделим использованные поэтом метафоры, олицетворения и эпитеты, проанализируем композицию и лирический сюжет.

Печальная береза
У моего окна,
И прихоть мороза
Разубрана она.

Как гроздь винограда,
Ветвей концы висят, -
И радостен для взгляда
Весь траурный наряд.

Люблю игру *денницы*²¹
Я замечать на ней,
И жаль мне, если птицы
Стряхнут красу ветвей.

Задания

- Какие образы вы можете выделить в стихотворении Фета? (Поэт создает образ зимней березы, отмечает разные детали: печальное настроение березы, ее красоту, игру солнца на ветвях, стаю птиц, которые могут стряхнуть снег с веток.)

Каковы особенности композиции данного текста? (Текст можно мысленно разделить на три части, три четверостишия. 1. Сначала Фет отражает внутреннее состояние березы, уподобляя ее живому существу: она «печальная», но очень красивая, так как ее разукрасил мороз. 2. Потом поэт показывает дерево «крупным планом»: мы видим, что концы ветвей северной березы напоминают гроздь винограда - южного растения. Так в русскую зиму Фет вводит южные тона. Снова подчеркивается сочетание грусти и радости:

²¹ Денница (высок, устар.) - утренняя заря.

«И радостен для взгляда весь траурный наряд». 3. Наконец, Фет описывает березу в лучах зари и сожалеет о том, что птицы могут нарушить застывшую красоту.)

- Какие тропы употребляет поэт? (Фет использует разнообразные эпитеты и олицетворения. С помощью эпитетов он характеризует березу: она «печальная», у нее «траурный наряд», но этот наряд «радостен для взгляда». И сам образ березы от этого олицетворяется, одушевляется. Кроме того, мороз, подобно художнику, «разубрал» березу, украсил ее, - это олицетворение. Метафора «игра денницы» создает эффект, как будто и мороз, и солнце «играют» с березой, делают ее еще прекрасней.)

- Есть ли в стихотворении сравнения? (В самую середину стихотворения Фет вводит удивительное сравнение: «Как гроздья винограда, ветвей концы висят». Усыпанные снегом белые ветви березы сопоставляются с курчавой виноградной лозой, на концах которой висят сочные плоды. Не случайно сравнение помещено в самый центр текста: оно поворачивает смысл в новое русло, после этого мы видим, какой неоднозначный и прекрасный образ северной березы создал поэт.)

- Отметьте наиболее динамичные (движущиеся) эпизоды текста. (Самые динамичные эпизоды - это, конечно, последнее четверостишие, где описывается, как лучи солнца скользят по заснеженным веткам, а потом - еще более яркий момент, когда поэт представляет, как птицы, опускаясь на березу или взлетая с нее, стряхивают снег, и снежные комья летят вниз, обнажая ветви.)

- Отметьте наиболее статичные (неподвижные) эпизоды текста. (Береза описана стоящей совершенно неподвижно в первых двух четверостишиях. Она печальная и почти мертвая, только красивая от того, что ее «разубрал» мороз по своей «прихоти». Потом ее «оживляет» сравнение ее ветвей с виноградными гроздьями и взгляд поэта, который любит ее грустной прелестью: «И радостен для взгляда весь траурный наряд».)

- Как бы вы охарактеризовали настроение, которое создает это стихотворение Фета? (Настроение немного двойственное: с одной стороны, жалко березу, она замерзла, засыпана снегом, ее листва облетела; но, с другой стороны, береза так прекрасна, так украшена

морозом, снегом и лучами солнца, что дарит радость, как произведение искусства.)

Свое стихотворение Фет строит на таком стилистическом приеме, как *оксиморон*. *Оксиморон* - это сочетание контрастных по значению слов, создающих новое понятие или представление, например, «честный вор», «труп живой», «убогая роскошь». У Фета это сочетание «**радостен** для взгляда весь **траурный наряд**». Кроме того, уже в первом четверостишии создается смысловой оксиморон: «**Печальная** береза / У моего окна, / И **прихотью** мороза / **Разубрана** она». Печаль березы сочетается с «творческим порывом» («прихотью») мороза, «разубравшего» красавицу. Радость от того, как мороз украсил березу, соприкасается с печалью от холода зимы и как будто немного смещает ее, делая восприятие образа светлым и почти торжественным.

В лирике мы часто можем встретить оксимороны. Выделите их в предложенных отрывках из поэтических текстов:

Люблю я пышное природы увяданье.

(А. С. Пушкин)

О как мучительно тобою счастлив я!

(А. С. Пушкин)

Но красоты их безобразной

Я скоро таинство постиг.

(М. Ю. Лермонтов)

Мама!

Ваш сын прекрасно болен!

(В. В. Маяковский)

... С кем мне поделиться,

Той грустной радостью, что я остался жив.

(С. А. Есенин)

В первом случае оксиморон - «**пышное увяданье**»: Пушкин сопоставляет одновременно яркость, эффектность, что соответствует

значению слова «пышность», и одновременно подчеркивает, что осень - это пора увядания, когда исчезает все яркое, живое, пышное. Поэт видит осеннее время года двойственным, несущим и печаль, и радость. Во втором приведенном нами примере из стихотворения Пушкина поэт указывает на сложность переживания - это и счастье, и в то же время мука: *«мучительно... счастлив»*. Так открывается неоднозначность любовного чувства. И Маяковский пишет о страдании, которое вызывает в нем любовь, именно поэтому его болезнь прекрасна: *«прекрасно болен»*.

В отрывке из лермонтовского текста сталкиваются два понятия - красота и безобразность (*«красоты... безобразной»*), что открывает читателю двойственность образа.

Есенин называет свое переживание *«грустной радостью»*, так как оно совмещает в себе два противоположных чувства.

Задания для самостоятельной работы

1. Найдите в поэзии или прозе русских писателей оксимороны. Объясните их значение.
2. Прочитайте стихотворение Ф. И. Тютчева «Листья». Выделите в нем известные вам тропы поэтического языка, объясните их употребление. Подумайте, сколько времен года вмещает в себя текст данного стихотворения?

Тропы поэтического языка в прозаическом тексте

Писатели, создающие прозаические произведения, тоже используют тропы. Рассмотрим отрывок из рассказа И. А. Бунина «Антоновские яблоки».

... С конца сентября наши сады и гумна пустыли, погода, по обыкновению, круто менялась. Ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи. Иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западе трепещущий золотистый свет

низкого солнца; воздух делался чист и ясен, а солнечный свет ослепительно сверкал между листвою, между ветвями, которые живою сеткою двигались и волновались от ветра. Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор-облаков. Стоишь у окна и думаешь: «Авось, Бог даст, распогодится». Но ветер не унимался. Он волновал сад, рвал непрерывно бегущую из трубы людской струю дыма и снова нагонял зловещие космы пепельных облаков. Они бежали низко и быстро - и скоро, точно дым, затуманивали солнце. Погасал его блеск, закрывалось окошечко в голубое небо, а в саду становилось пустынно и скучно, и снова начинал сеять дождь... сперва тихо, осторожно, потом все гуще и, наконец, превращался в ливень с бурей и темнотою. Наступала долгая, тревожная ночь...

Из такой трепки сад выходил почти совсем обнаженным, засыпанным мокрыми листьями и каким-то притихшим, смирившимся. Но зато как красив он был, когда снова наступала ясная погода, прозрачные и холодные дни начала октября, прощальный праздник осени! Сохранившаяся листва теперь будет висеть на деревьях уже до первых зазимков. Черный сад будет сквозить на холодном бирюзовом небе и покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске. А поля уже резко чернеют пашнями и ярко зеленеют закустившимися озимями...

Задания

- Разделите на композиционные части предложенный отрывок из рассказа Бунина. (Бунин описывает осенний сад, причем в этом описании можно выделить несколько частей. 1. Сначала характеризуются погода и все, что окружает сад и дом: ветер, дожди, к вечеру «трепещущий золотистый свет низкого солнца», чистый и ясный воздух, на севере - жидкое голубое небо, за тучами - хребты снеговых гор-облаков. 2. Далее писатель как бы сужает свое видение и переходит к самому саду - пустынному и скучному, на который герой смотрит из окна дома, видит мелкий дождик, превращающийся постепенно в ливень с бурей и темнотою. 3. В последнем эпизоде мы видим преображенный сад - притихший, смирившийся после бури, и становящийся в ясную погоду черным на фоне бирюзового неба и прозрачного холодного дня.)

- Охарактеризуйте описываемое И. А. Буниным пространство. (Перед тем, как перейти к описанию сада, писатель рассказывает о пространстве, окружающем этот отдельный мир - о хмурых низких тучах и золотистом солнце, о свете, который скользит между листвою, и - поднимаясь выше - о снеговых горах-облаках. Потом пространство немного сужается, словно опускаясь в глубь сада, и буря с ливнем свирепствуют уже там всю ночь. С наступлением ясного дня черный сад становится иным - тихим и мирным. Но последняя фраза абзаца снова выводит нас за пределы ограниченного пространства - в поля с чернеющими пашнями и зеленеющими озимями.)

- В чем особенность цветовой палитры автора «Антоновских яблок»? (Читая описание Бунина, легко представляешь себе картину поздней осени. Хмурость (серость) низких туч сменяет золотистый свет солнца, который золотит листву; над всем простирается бледное голубое небо, его писатель называет «жидким»; на небе практически «лежат» снеговые горы-облака; ночь и буря приносят с собой темноту, а новый, прозрачный день октября - ясность и отчетливость очертаний. Черный сад сквозит «на холодном бирюзовом небе», чернеют пашни и зеленеют озими - это контрастное столкновение противоположных цветов. У Бунина нет ни одного неестественного цвета, не похожего на природные оттенки, и вместе с тем перед нами встает удивительно яркая и эффектная картина природы.)

- Найдите тропы, которые Бунин употребил в своем тексте для описания сада, ветра, дождя и т.п. (В данном отрывке много олицетворений: «**ветер рвал и трепал** деревья»; «**дожди поливали их** с утра до ночи»; «**пробивался трепещущий** золотистый **свет**»; «солнечный **свет сверкал**»; **ветви** «живою сеткой **двигались и волновались** от ветра»; «**сияло жидкое голубое небо**»; «**выплывали хребты** снеговых **гор-облаков**»; «**ветер не унимался, волновал сад, рвал струю дыма, нагонял злоеущие космы** пепельных **облаков, они бежали** низко и быстро и **затуманивали** солнце»; «**начинал сеять дождь**»; «**сад выходил почти обнаженным, притихшим, смирившимся**»; «**черный сад будет сквозить** на холодном бирюзовом небе, **покорно ждать** зимы, **пригреваясь** в солнечном блеске»; а также эпитетов: «**хмурыми** тучами»; «ветви **живою** сеткою волновались от ветра»; «**тяжелыми свинцовыми** тучами»; «**жидкое** голубое небо»; «**снеговых** гор-облаков»;

Н. Гончарова "Московская зима"

«зловещие космы **пепельных** облаков»; «**прозрачные** холодные дни»; «**холодном бирюзовом** небе».)

- Зачем писателю понадобились различные тропы для характеристики сада и осени? (Бунин видит мир вокруг не просто живым, одушевленным, но будто объемным. Каждый образ несет в себе несколько значений. Мы видим разный сад, разное небо, разный воздух, разное солнце. Природа меняется каждую минуту, и Бунин все успевает подметить и отразить в своем описании.)

- Похожа ли проза Бунина на поэзию? (Отчасти похожа, так как писатель видит мир необыкновенным, поэтическим - красивым и мрачным, печальным и радостным одновременно. Предложения в тексте длинные, но они звучат ритмично и плавно.)

- Прочитайте вслух данный отрывок, чтобы он прозвучал так объемно и ярко, как создал его Бунин.

Задание для самостоятельной работы

Найдите в рассказе И. А. Бунина «Антоновские яблоки» другие описания сада и дома. Какими видит их главный герой? Как «одушевляет» их автор?

Контрольные уроки по теме «Художественный язык»

1. Рассмотрите картину художницы начала XX в. Н. Гончаровой «Московская зима». Как организовано пространство на холсте? Какой способ изображения зимнего города выбирает автор? На что похожи огромные шапки снега на крышах домов и деревьях? Используйте в своем описании метафоры, олицетворения, эпитеты и оксимороны.

2. Послушайте отрывки из музыкальной композиции А. Вивальди «Времена года», посвященные зиме. Попробуйте словами описать зиму такой, какой ее видит композитор. Используйте в своем описании метафоры, олицетворения, эпитеты. Подберите художественные произведения или живописные полотна, которые, на ваш взгляд, близки «зиме» Вивальди.

3. Проанализируйте приведенный ниже отрывок из романа Ж. Санд «Консуэло». Главная героиня после долгой дороги попадает в чудесный сад. Каким она видит этот сад? Как она описывает цветы? Какие сравнения рождаются в душе Консуэло? Охарактеризуйте героиню: что вы можете сказать о ней, прочитав ее монолог? Отметьте композиционные особенности данного эпизода, выделите тропы, которые использовала для описания сада Ж. Санд.

... Заповедный сад казался каким-то раем. Под сенью роскошных декоративных кустов ютились редкостные растения, источавшие чудесный аромат. Песок под ногами был мягок, как ковер. Газон казался расчесанным травинка к травинке, настолько он был ровен и гладок. Цветы росли так буйно, что совсем не видно было земли, и каждая клумба походила на громадную корзину цветов.

... Не успела Консуэло вдохнуть сладостный воздух сада, как почувствовала себя отдохнувшей, словно после крепкого сна.

- Как странно! - сказала она своему спутнику... - Никогда прежде не любила я аккуратные, ухоженные сады и вообще все места, окруженные оградами, а вот этот сад, после стольких дней пути по пыльной дороге, представляется мне раем. Только что я умирала от жажды, а сейчас, когда я вижу эти прелестные растения, раскрывающиеся при вечерней росе, мне кажется, что я пью вместе с ними и уже утолила свою жажду. Есть ли что-нибудь очаровательнее цветов, распускающихся при лунном свете? Взгляни на этот букет белых звезд как раз посреди лужайки. Я не знаю их названия, кажется, ночные красавицы, но как удачно они названы! Они красивы и чисты, как звезды на небе. Малейшее дуновение ветерка - и они все вместе то склоняются, то выпрямляются; чудится, будто они смеются и резвятся, словно девочки, одетые во все белое. Они напоминают мне моих подруг, когда по воскресеньям они бегали вдоль высоких церковных стен. А теперь цветы замерли в неподвижном воздухе, обратив головки к луне, точно смотрят на нее и любуются ею. И кажется, что и луна тоже ласково глядит на них и парит над ними, словно большая ночная птица. Ты думаешь, что растения ничего не чувствуют? А мне кажется, что красивый цветок не только бессмысленно растет, но и испытывает чудесные ощущения. Я не говорю о несчастном, жалком чертополохе вдоль придорожных канав, где он чахнет в пыли и каждое проходящее стадо обгладывает его побеги. Это убогий нищий, вздыхающий о капле недоступной ему воды. Но садовые цветы, за которыми так заботливо ухаживают, счастливы и горды, как королевы. Они проводят время, кокетливо раскачиваясь на стеблях, а когда восходит на небе их милая подруга луна, они раскрываются ей навстречу и стоят так в полудремоте, предаваясь сладким грезам. Быть может, они спрашивают себя, есть ли на луне цветы, подобно тому, как мы спрашиваем себя, живут ли там люди... Наслаждение, которое я испытываю, любуясь этими белыми звездами, вовсе не обман чувств. В воздухе, очищенном и освеженном их ароматом, есть что-то возвышающее, и я ощущаю, что моя жизнь словно связана с жизнью всего, что меня окружает.

4. Сочините небольшой рассказ, посвященный описанию какого-либо цветка. Продумайте композицию своего текста. Используйте в своем описании метафоры, олицетворения, эпитеты, сравнения, оксимороны.

5. Сравните стихотворение А. Фета «Печальная береза...» со стихотворением С. Есенина:

Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.

На пушистых ветках

Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.

И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.

А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.

Отметьте разницу в композиционном построении, особенности использования поэтами лексики, тропов и т.д.

6. Прочитайте стихотворение А. С. Пушкина «Кавказ»:

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края *стремнины*²²;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
*Отселе*²³ я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движенье.

Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них, *низвергаясь*²⁴, шумят водопады;
Под ними утесов нагие громады;

²² Стремнина - 1. Место в реке, потоке с бурным стремительным течением. 2. Крутой скалистый обрыв (устар.).

²³ Отселе (устар.) - то же, что отсюда.

²⁴ Низвергнуться (книжн. устар.) - упасть сверху.

Там ниже мох тощий, кустарник сухой;
А там уже рощи, зеленые сени,
Где птицы щебечут, где скачут олени.

А там уж и люди гнездятся в горах,
И ползают овцы по *злачным*²⁵ стремнинам,
И *пастырь*²⁶ *нисходит*²⁷ к веселым долинам,
Где мчится Арагва в тенистых берегах,
И нищий наездник таится в ущелье,
Где Терек играет в свирепом веселье;

Играет и воет, как зверь молодой,
Завидевший пищу из клетки железной;
И бьется о берег в вражде бесполезной
И лижет утесы голодной волной...
*Вотще*²⁸! нет ни пищи ему, ни отрады:
Теснят его грозно немые громады.

Какими поэт видит горы и горные реки Арагву и Терек? Какие тропы использует Пушкин? Сравните описание гор Кавказа в данном стихотворении с описанием Гурзуфа Заболоцкого. Ощущаете ли вы разницу между Кавказом и Гурзуфом, между двумя образами, созданными поэтами? Охарактеризуйте пространство стихотворения Пушкина «Кавказ» (вертикальное / горизонтальное, обширное / узкое, открытое / закрытое и т.д.).

²⁵ Злачный (здесь) - имеющий хорошие пастбища (происходит от слова «злак» - растение).

²⁶ Пастырь (устар.) - 1. То же, что пастух. 2. Священник как руководитель паствы.

²⁷ Нисходить (устар.) - спускаться с высоты.

²⁸ Вотще (устар.) - напрасно, втуне, даром, всеу.

АНТИЧНОЕ ИСКУССТВО

ЭЛЛАДА

За 5 тыс. лет до нас жили народы, обладающие богатой культурой и определенно сложившимся взглядом на искусство: воплощенное в дивных пластических формах, оно осталось образцом для искусства всех стран и веков. Форма вылилась в идеальный канон.

Природные условия Аттики при теплом климате отличаются особой аскетичностью. Это горная каменистая местность, не пригодная для земледелия и скотоводства. Афиняне возделывали оливковые плантации (только оливки могли выжить на голом камне), оливковое масло обменивали на скифское зерно. Перевозили его морем в глиняных кувшинах, что стимулировало *гончарное ремесло* и мореплавание. Греки научились чеканить *монету* и *ковать оружие*, чтобы защититься от пиратов. Отсутствие дерева заставило использовать как строительный материал *камень*: так родился *Парфенон*. Ограниченность природных ресурсов восполнялась творческой активностью человека. *Гомер*²⁹ описывает благоустроенные города, дворцы и дома, предметы роскоши, золотые и серебряные вещи, оружие, ткани — все, что вошло в обиход эллинской жизни.

В греческом пейзаже нет ничего чрезмерного. Сама природа подсказывала идею соразмерности, гармонии космоса - Вселенной и микрокосма - Человека.

Kosmos (греч.) - порядок, строение, благо. Он прекрасен своей целостностью. Космос противоположен хаосу, воплощающему непрерывное и неупорядоченное движение. Боги у эллинов наделялись телом, таким же, как у смертных людей, только более прекрасным. Эта особенность называется *антропоморфизмом* (очеловечивание).

Мера, размеренность - одна из основных идей античного искусства. В архитектуре и скульптуре это обозначало ясность конструкции и чистоты формы: линии, силуэта, пропорций.

Эйдос (от греч. *eidos* - вид, наружность, красота, свойство, идея, созерцание) отражает наглядность, осязательность, телесность античного

²⁹ Гомер - бродячий слепой сказитель, тот, кто впервые создал вместо коротких песен две большие поэмы-эпопеи: «Илиаду» о Троянской войне и «Одиссею» о странствиях возвращающегося с этой войны героя.

изобразительного искусства. Ясность и конкретность форм мы эллины обозначали словом симметрия (соразмерность). Поздно появилось понятие гармонии (согласие).

Искусство у эллинов понималось в широком смысле как мастерство, ремесло, умение. К искусству относили и математику, и медицину, и строительство, и ткачество. Наконец сложилось два вида искусства: *экспрессивное и конструктивное*. К *экспрессивному* искусству относили *танец, музыку и поэзию*; к *конструктивному* - *архитектуру, скульптуру, живопись*.

Санкт-Петербург. Иорданская
лестница Зимнего дворца

Санкт-Петербург.
Дворец Белосельских-Белозерских

Древнегреческая архитектура

О древнегреческой архитектуре мы можем судить, в основном, по руинам храмов. В архитектуре храмов греки признавали исключительно ритм. Симметрия такой архитектуры выражалась в зрительном подобии форм: отношения сторон фасада с точностью повторялись в его членениях и деталях.

Храм возник из жилого дома. Статуя бога требовала дома. Массивные стены не имели окон, иногда — небольшие отверстия на крыше.

Утром сквозь раскрытые двери храма, обращенные на восток, лучи солнца проникали внутрь и освещали громадную статую бога. Перед храмом был установлен алтарь, жертвенник. Колоннады были лишь декорацией, красиво обрамляющей вид. Иногда опоры делали в виде человеческих фигур - атлантов и кариатид.

Атлант - титан, после поражения в борьбе с Олимпийскими богами в наказание поддерживал на западе на своих плечах небесный свод. Как могучий носитель Земли, воплощает выдержку и стойкость. В архитектуре по ассоциации с героем мифа атлантами стали называть опоры, заменяющие колонны, в виде могучих мужских обнаженных фигур.

Кариатида — эпитет богини лесов Артемиды (от греч. *капай8* каштановая; или «карийская» от г. Кария в Лаконии). На празднике богини Артемиды женщины исполняли танец кариатид. Позднее кариатидами стали называть скульптурные изображения - женские фигуры, вместо колонн поддерживающие архитектурное перекрытие. Кариатиды несли в себе скрытое напряжение - контраст легкости, изящества женской фигуры и сопротивления тяжести. А. Модильяни в 1909 - 1912 гг. создавал рисунки и скульптуры кариатид образцы фантазии на классические темы. Художник называл их «колоннами нежности».

Задания

1. Посмотрите на фасад дома Белосельских-Белозерских на 11евском проспекте в г. Санкт-Петербурге. Как вы думаете, с какой 11слью использованы здесь фигуры атлантов? (Атланты в этом доме не являются опорами, они только украшают фасад, подчеркивая тяжесть и громадность дворца.)

2. В каком положении изображены атланты? Опишите их позы, фигуры, выражения лиц. (Атланты смотрят прямо в глаза прохожим, руки их подняты, они словно поддерживают балкончики. Выражение лиц у атлантов печальное, видно, что им тяжело, но что они способны вынести любые трудности. Их лица похожи, но в то же время как будто бы они разные, у каждого гиганта свое выражение.)

3. Как называется фигура, словно поддерживающая плафон, на 11орданской лестнице Зимнего дворца? Как вы полагаете, она действительно

поддерживает потолок или только превращает плоскую стену в насыщенное, «живое» пространство? (Фигура, которая как будто поддерживает плафон, называется кариатидой. На Иорданской лестнице она сделана в качестве декорации, чтобы стена не выглядела плоской. Кариатида создает впечатление объема и глубины.)

Задания для самостоятельной работы

1. Найдите здания в России или в Европе с изображением атлантов, являющихся либо настоящей опорой для здания, либо только декоративным украшением.
2. Найдите здания в России или в Европе с изображением кариатид, являющихся настоящей опорой для перекрытия.
3. Обратившись к любому этимологическому словарю, найдите однокоренные слова (в русском языке или в иностранных языках, которые вы изучаете) к словам «космос», «гармония».
4. Рассмотрите несколько зданий города Новосибирска - Новосибирский оперный театр, театр юного зрителя, скульптурное изображение факела в Сквере Героев Революции. В каких из этих зданий воплощены античные идеи соразмерности и гармонии? (В двух последних случаях античные идеи симметрии и гармонии намеренно разрушены.)

Древнегреческая скульптура

В композиции древних храмов архитектура органично связана со скульптурой. Скульптурные группы естественно заполняли свободное пространство. Это были скульптуры богов.

Для классического искусства важны были замкнутые конструкции тела, мера, место, которые занимают глаз и нос на лице, голове по отношению к торсу, то есть пропорциональность, перспектива, канон. У греков человек изображен в расцвете сил, его фигура говорит о жизни, а не о разрушении и смерти. Нет резких сгибов, впадин, дыр. Статуи лишены индивидуальных черт, античных богом и героев можно различать только по атрибутам. Главное - не портрет,

а формы обнаженного тела и пластика драпировок. До нас не дошли живописные картины эллинских мастеров, кроме некоторых фресок и расписных ваз.

Известные скульпторы Древней Греции: *Фидий, Мирон, Пракситель, Скопас*.

Мирон из Элевферия создавал статуи из бронзы. Мирон умел выразить движение, ритм движения. «Дискобол» - одна из известнейших его скульптур: каждый мускул изображенного героя отвечает идее. На протяжении многих веков художники создавали своих «дискоболов».

В Царском Селе, где учился А.С. Пушкин, находится Александровский дворец, созданный архитектором Джакомо Кваренги. Дворец был преподнесен Екатериной II в дар к бракосочетанию её первого и любимого внука, великого князя Александра Павловича (будущего императора Александра I) с великой княжной Елизаветой Алексеевной. Затем дворец стал семейным домом царствующих особ – Николая I, Александра III и, наконец, Николая II. В плане дворец подобен растянутой букве П с выступами-входами в центральной части дворца, соединенными двойной колоннадой. На уступах лестницы, ведущей в колоннаду, стоят статуи «Парень, играющий в бабки» (скульптура, сделанная Н. С. Пименовым) и «Парень, играющий в свайку» (скульптура А. В. Логановского). Об этих двух скульптурах Пушкин в 1836 г. написал два стихотворения.

*На статую играющего в свайку*³⁰

Юноша, полный красы, напряженья, усилия чуждый,
Строен, легок и могуч, - тешится быстрой игрой!
Вот и товарищ тебе, дискобол! Он достоин, клянуся,
Дружно обнявшись с тобой, после игры отдыхать.

*На статую играющего в бабки*³⁰

Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено
Бодро опёрся, другой поднял меткую кость.
Вот уж прицелился... прочь! Раздайся, народ любопытный.
Врозь расступись; не мешай русской удалой игре.

³⁰ Свайка - народная русская игра, в которой большой толстый гвоздь бросают так, чтобы попасть его острым концом в середину кольца, лежащего на земле.

³⁰ Бабки (игра) - любимая народная игра, представляющая разные видоизменения: кон, каточки и пр., причем различными способами расставляются сами бабки из надкопытных костей. Бабка, которой бьют, если налита свинцом, носит название литок или свинчатка.

Задания

- Посмотрите на изображения трех юношей: найдите общие для всех черты. (Эти юноши прекрасные, сильные, мускулистые. Их тела воспринимаются как воплощение гармонии, их фигуры отличают идеальные пропорции. Общее впечатление - ощущение силы напряженности.)

- А чем непохожи три скульптуры? (У них несколько различные позы, которые зависят от особенностей спортивной игры.)

- В какой момент скульпторы запечатлели своих персонажей" (Они изображены в напряженном положении, готовятся к броску.)

- Как вам кажется, что изобразить труднее: неподвижную (статичную) фигуру или, наоборот, движущуюся (динамичную)? Чего больше в юношах: динамики или статики? (Гораздо труднее показать в камне или бронзе движение, порыв. Это неподатливый материал, но, тем не менее, скульпторам удалось передать динамику играющих.)

- А теперь перечитайте стихотворение Пушкина «На статут играющего в свайку»; какие слова говорят о том, что юноша изображен в динамике? («Юноша, полный ... напряженья, усилия чуждый, строен, легок и могуч, - тешится быстрой игрой». Первые две строки говорят о напряжении позы и в то же время легкости и красоте играющего героя.)

- С кем сравнивает русского юношу Пушкин? Откуда возникает такое сравнение? (Пушкин сравнивает своего героя с Дискоболом Мирона, потому что позы двух статуй похожи, так же, как и тела полны красоты и гармонии. Статуя в Царском Селе напоминает античную скульптуру.)

- Как вам кажется, нравится Пушкину статуя, которую он описывает? (Пушкин, безусловно, очень любит статую юноши, играющего в свайку. Героя он считает «достойным» прекрасного античного творения.)

А теперь перечитайте стихотворение «На статую играющего в бабки»: каким видит этого юношу Пушкин? (Этот юноша тоже прекрасен, он служит предметом любования не только поэта, но и «народа любопытного».)

- В чем проявляется ритм его движений? (Ритм движений юноши проявляется в перечислении действий, которые приводят его к броску: «Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено бодро опёрся, другой поднял меткую кость. Вот уж прицелился».)

- Кого, помимо главного героя, включает поэт в свой текст? Л кто появился рядом с юношей, играющим в свайку? Как вы думаете, зачем Пушкин использует такой прием? (Рядом с героем появляется народ, который с интересом следит за игрой. На самом деле, скульптура изображает только одного юношу, но использование этого приема расширяет пространство, создает широкоформатную картину)

Задания для самостоятельной работы

1. Найдите стихотворения у русских поэтов, где они описывают какую-нибудь статую.
2. Найдите в мировой скульптуре статуи, изображающие юношу, похожего на творение Мирона.
3. Классифицируйте предложенные скульптурные изображения: первую группу должны составить античные скульптуры, вторую - более близкие нам по времени. (Венера Милосская, Аполлон Бельведерский Леохара, Копьеносец, «Мыслитель» и «Уголино» О. Родена, Отдыхающий сатир, «Воскресенье» Е. Саре.)

5

6

7

8

9

10

1. А. В. Логановский. Парень, играющий в свайку
2. Е. Саре. Воскресенье
3. Отдыхающий сатир
4. О. Роден. Мыслитель
5. Копьеносец
6. Мирон. Дискобол
7. Венера Милосская
8. О. Роден. Уголино
9. Аполлон Бельведерский
10. Н. С. Пименов. Парень, играющий в бабки

МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Возникновение мира. Олимпийские боги.

Миф об Орфее и Эвридике

Вначале был Хаос: борьба стихий. Из Хаоса образовалась Земля — Гея; подземный Тартар, ужасная бездна, полная вечной тьмы; и все оживляющая Любовь - Эрос. Гея произвела Урана (Небо), от их союза произошел Хронос (Время), потом родились титаны и одноглазые великаны - циклопы. Уран, опасаясь за свое могущество, ниспроверг детей в Тартар, но Хронос покусился на жизнь отца, и из пролитой крови возникли Эринии - богини мести. Хронос и титаны воцарились в мире, но Хронос, в свой черед опасаясь детей, глотал их. Младший, Зевс, сумел скрыться и с помощью циклопов и Прометея³¹ овладел Вселенной, победив чудовище Тифона³². С тех пор в мире воцарился порядок. Главный недостаток богов Греции - их излишняя

³¹ Прометей - могучий титан, вопреки воле Зевса похитил с Олимпа огонь и дал его людям; он дал им знания, научил земледелию, ремеслам, постройке кораблей, чтению и письму. Этим он поколебал власть Зевса и богов. Он не хотел открыть Зевсу тайну, от кого родится у громовержца сын, который будет сильнее его и свергнет его с престола. За это Зевс приковал Прометея к скале и низверг эту скалу в Тартар на много веков, а потом вновь поднял, но не на радость Прометею: каждый день прилетал орел и клевал титану печень. За ночь вырастала она, но орел возвращался и вновь мучил Прометея. Наконец, пришел Геракл и освободил титана. Прометей сказал Зевсу, что сын богини Фетиды будет могущественней отца. Поэтому боги отдали ее в жены герою Пелею, и стал их сын Ахиллес величайшим из смертных героев Греции.

³² Тифон - чудовище с сотней драконовых голов, поднялся из недр земли. Лай собак, человеческие голоса, рев разъяренного быка, рыканье льва слышались в его вое. Бурное пламя клубилось вокруг Тифона, и земля колебалась под его тяжелыми шагами. Засверкали молнии в руках Зевса, раздались раскаты грома, когда он ринулся в бой с Тифоном. Земля и небесный свод были потрясены до основания. Моря кипели только от одного приближения Тифона. Сотнями сыпались стрелы Зевса. Казалось, что от их огня горит воздух. Зевс испепелил Тифону все сто голов. Рухнуло чудовище на землю, от его тела исходил такой жар, что плавилось все кругом. Зевс изверг тело Тифона в мрачный Тартар, породивший его. Но и оттуда Тифон вызывает бури и извержения.

человечность. Они сварливы, мстительны, но в то же время каждый из них воплощает известную идею во всей силе.

Высоко на светлом Олимпе царят боги. Три прекрасные Оры охраняют вход и поднимают закрывающее врата густое облако, когда боги нисходят на землю или возносятся в свои светлые чертоги. Высоко над Олимпом - голубое, бездонное небо, и льется с него золотой свет. Ни дождя, ни снега не бывает в царстве богов, там - вечно светлое, радостное лето. А ниже клубятся облака, порой закрывая! они землю. Боги пируют в золотых чертогах.

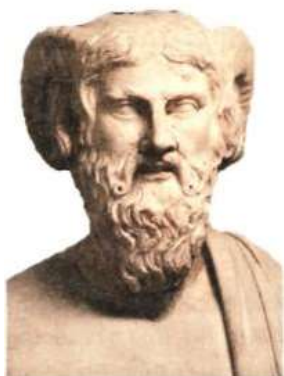
(Мифы Древней Греции)

Зевс Кронид (Юпитер) — правитель мира. Он изображается с молнией в руках, с орлом у ног. Лицо его выражает величие мысли и державное спокойствие. Верхом совершенства из всех работ известного скульптора *Фидия* считается *Зевс Олимпийский*. Он был изображен на троне, в одной руке держал скипетр, в другой - фигурку Победы. Тело его было из слоновой кости, волосы золотые, мантия золотая, эмалированная. В состав трона входили и черное дерево, и кость, и драгоценные камни. Кто умирал, не увидев Зевса, почитал себя несчастным. Калигула хотел перевезти статую в Рим, что оказалось невозможным. Статуя погибла неизвестно как и когда.

Но в Петербурге, в Эрмитаже, мы можем увидеть огромную мраморную статую Юпитера, которая была найдена в XIX в. во время раскопок древнего храма в окрестностях Рима. Статуя выполнена в I в. н.э. Именно она восходит к статуе Зевса работы Фидия. Юпитер — могучий и прекрасный человек, восседающий на троне. Возле его ног - орел, в одной руке - скипетр власти, в другой - фигурка Победы. Плащ, спускающийся широкими складками с плеча, покрывает колени и придает композиции устойчивость и монолитность. Огромные размеры статуи и торжественная поза создают впечатление силы и величия.

Юпитер

Зевс. Бюст

Юпитер

Ника

Задания

- Какое впечатление производит на вас статуя Зевса - Юпитера?
- Похож ли изображенный герой на бога? Объясните, почему. (Видно, что скульптор изобразил бога, причем верховного бога. Юпитер - величественный, могучий, от него исходит ощущение силы и величия.)
- Как вы думаете, зачем скульптор посадил рядом с Юпитером орла? (Орел принадлежит миру Юпитера, это его птица. Кроме того, орел - царь птиц, он грозен и могуч так же, как Юпитер. Орел подчеркивает силу бога.)
- Что обозначает фигурка Победы в руке бога? (Победа знаменует силу и могущество верховного бога. Она всегда сопутствует ему.)
- Обратите внимание на складки плаща: какими они кажутся — мраморными или сделанными из ткани? Откуда возникает такое впечатление? (Складки плаща Юпитера кажутся сделанными из мягкого материала, их много, они свободными волнами спускаются вниз, к ногам бога.)
- Можете ли вы ли сказать, глядя на статую Юпитера, что это верховный бог? Почему? (Юпитер изображен именно как верховный бог. Скипетр в его руке говорит об этом, фигура орла с распахнутыми крыльями указывает на мощь и всевластие бога, а Победа открывает его вечное первенство.)

Гера (Юнона), супруга Зевса, в звездном венце олицетворяет Землю как питательницу людей. Она представляет собой полное олицетворение сварливой и ревнивой жены, надоевшей Зевсу. У ее ног изображают павлина.

Посейдон (Нептун) - владыка морей, может своим трезубцем возмущать и укрощать волны. Ездит на колеснице в виде раковины, влекомой морскими чудовищами.

Аид (Плутон) - владыка подземного царства, сидит на престоле с двузубцем в руках. У ног Аида сидит трехглавый пес *Кербер (Цербер)*. Рядом с Аидом на троне - его печальная супруга *Персефона (Прозерпина)*, которую он похитил из царства живых и увлек с собой

в царство мертвых³³. У трона Аида стоит бог смерти *Танат* с мечом в руках, в черном плаще, с громадными черными крыльями. В подземном царстве струятся дающие забвение всего земного воды *Леты*. По мрачным полям, заросшим бледными цветами *асфодола* (дикого тюльпана), носятся бесплотные тени умерших. В царство Аида могут попасть только души мертвых, их перевозит через мрачные воды *Стикса* старый *Харон*.

Лишь несколько раз в подземный мир попадали живые люди, например, великий певец Орфей. В поэме «*Метаморфозы*» Овидий рассказывает о нем. Женой Орфея была прекрасная нимфа *Эвридика*. Вскоре после свадьбы *Эвридика* собирала с подругами цветы в зеленой долине. Не заметила она в густой траве змею и наступила на нее. Ужала змея *Эвридику*, и от ядовитого укуса умерла нимфа. В отчаяние пришел Орфей. Не мог он примириться с утратой жены. Решил певец спуститься в царство умерших, чтобы упросить Аида и Персефону вернуть ему жену.

Пришел Орфей на берег Стикса и видит, как приближается ладья перевозчика душ умерших Харона. Но как ни молил Орфей Харона переправить его на другой берег, слышал только ответ «нет». Ударил тогда певец по струнам своей золотой кифары, и далеко разнеслись звуки ее струн. Своей музыкой очаровал Орфей Харона. Под звуки музыки вошел певец в ладью, оттолкнул ее Харон веслом от берега, и поплыла ладья через мрачные воды Стикса. Вышел Орфей из ладьи и пошел по мрачному царству мертвых к трону Аида и Персефоны. Склонился Орфей перед ними, сильнее заиграл на кифаре и запел о своей любви к *Эвридике* и о том, как счастливы были они вместе. А потом пел он о своей горе, о муках разбитой любви, о своей тоске по умершей. Всех очаровала песня Орфея. Попросил тогда певец вернуть на время *Эвридику* в мир живой жизни. Разрешил Аид, но поставил одно условие: во время пути по подземному царству Орфей должен идти, не оглядываясь на *Эвридику*, идущую следом.

³³ *Деметра (Церера)*, богиня плодородия, мать Персефоны, так горестно плакала, что Зевс повелел Аиду отпускать жену на полгода в мир живых: тогда все на земле начинает цвести и зеленеть, а когда Персефона возвращается в подземный мир, *Деметра* страдает, и вся природа на земле увядает. Отсюда - смена времен года.

Впереди пошел *Гермес*, за ним - Орфей, за ним - тень Эвридики. Долго шли они трудным путем. Наконец впереди забрезжил свет. Засомневался Орфей, идет ли Эвридика следом, не осталась ли она в подземном царстве. Обернулся он, увидел тень жены, протянул к ней руки, но растаяла она в черном мраке. Вернулся Орфей на берег Стикса, но не повез его Харон в царство Аида.

Остался жить Орфей один, был он верен Эвридике. От пережитого горя такая сила звучала в его песнях, что вокруг него толпились дикие звери, слетались птицы, даже деревья сдвигались с места, чтобы слушать певца. В день праздника *Диониса (Вакха)* толпа шумящих *вакханок* приблизилась к месту, где сидел Орфей. «Вот он, ненавистник женщин!» - закричала одна из них. Бросила вакханка тирсом в Орфея, но плющ, обвивающий тирс, защитил певца. Бросила другая камень, но камень, побежденный его музыкой, упал к ногам Орфея. Окружили певца вакханки, градом полетели в него камни и тирсы. Упал Орфей, а вакханки разорвали его тело. Бросили они голову певца и его кифару в реку, и тихо зазвучали струны кифары. Волны принесли кифару к берегам острова *Лесбоса*. С тех пор звучат звуки дивных песен на Лесбосе. Вся природа оплакивала смерть Орфея. А золотую кифару Орфея боги поместили на небе среди созвездий (созвездие *Лиры*).

Душа Орфея сошла в царство теней. Снова встретил певец тень Эвридики. С этих пор они неразлучны.

(Мифы Древней Греции)

Сюжет Орфея и Эвридики неоднократно привлекал внимание писателей и художников. Поэт «серебряного века» Валерий Брюсов написал свою «версию» мифа об Орфее и Эвридике.

Орфей

Слышу, слышу шаг твой нежный,
Шаг твой слышу за собой.
Мы идем тропой мятежной,
К жизни мертвенной тропой.

Эвридика

Ты - ведешь, мне — быть покорной,
Я должна идти, должна...
Но на взорах - облак черный,
Черной смерти пелена.

Орфей

Выше! выше! все ступени,
К звукам, к свету, к солнцу вновь!
Там со взоров стают тени,
Там, где ждет моя любовь!

Эвридика

Я не смею, я не смею,
Мой супруг, мой друг, мой брат!
Я лишь легкой тенью вею,
Ты лишь тень ведешь назад.

Орфей

Верь мне! верь мне! у порога
Встретишь ты, как я, весну!
Я, зажавший лирой - бога,
Песней жизнь в тебя вдохну!

Эвридика

Ах, что значат все напевы
Знавшим тайну тишины!
Что весна, - кто видел севы
Асфоделевоу страны!

Орфей

Вспомни, вспомни! луг зеленый,
Радость песен, радость пляск!
Вспомни, в ночи - потаенный
Сладко-жгучий ужас ласк!

Эвридика

Сердце - мертво, грудь - недвижна,
Что вручу объятью я?
Помню сны, - но непостижна,
Друг мой бедный, речь твою.

Орфей

Ты не помнишь! ты забыла!
Ах, я помню каждый миг!
Нет, не сможет и могила
Затемнить во мне твой лик!

Эвридика

Помню счастье, друг мой бедный,
И любовь, как тихий сон...
Но во тьме, во тьме бесследной
Бледный лик твой затемнен...

Орфей

Так смотри! - И смотрит дико,
Вспять, во мрак пустой, Орфей.
Эвридика! Эвридика! —
Стонут отзвуки теней.

Посейдон

Орфей

Деметра

*Смерть Орфея
(краснофигурная амфора)*

Орфей, Эвридика, Гермес

Аид и Персефона

Задания

- Какой эпизод из мифа об Орфее берет для своего стихотворения В. Брюсов? (Брюсов пишет о моменте возвращения и роковой ошибке Орфея.)

- Как поэт строит свой текст: описание, монолог или диалог? Почему Брюсов выбирает именно такую форму? (Брюсов выбирает для своего текста диалог двух героев, чтобы создать эффект истинности, как будто в его стихотворении нет авторского вмешательства, а только слова Орфея и Эвридики.)

- Каким вы видите Орфея в стихотворении? Куда зовет он Эвридику? (Орфей напоминает Эвридике о земном мире, ярком, солнечном, веселом. Он зовет ее, как прежде, танцевать на зеленом лугу, поэт хочет заново открыть для жены былое счастье.)

- Что чувствует Эвридика, следующая за Орфеем? Хочет ли она вернуться в земной мир? Чем ценен для нее мир Аида? (Эвридика, увидевшая мир смерти, понявшая «тайну тишины», не может по-прежнему радоваться земному счастью. Мир живых для нее утрачен навсегда, она стала другой, она принадлежит царству Аида - таинственному, страшному, темному.)

- В чем разница между переживаниями героев: каковы стремления и желания каждого? (Орфей хочет вывести Эвридику из мира мертвых и вернуть не только ее тело, но и душу к земной жизни, а Эвридика ушла оттуда навсегда, она приняла законы царства мертвых, и возврат к Орфею для нее невозможен.)

- Почему, по мнению Брюсова, Орфей обернулся? (Орфей стремится убедить Эвридику в том, что его творчество победит смерть, но Эвридика не может увидеть его земного лица, поэтому Орфей оборачивается в надежде доказать жене, что они сумеют вернуться на землю. Однако именно этот жест губит все.)

- Какими словами играет поэт, показывая контраст между живым Орфеем и мертвой Эвридикой? (Мы видим Орфея «мятежным», желающим побороть смерть, он поворачивается к солнцу и отвергает мертвенную тень, говорит о зеленом луге, о жгучих ласках любви, Орфей борется с миром Аида, и в каждом его слове слышится надежда на победу света. Слова, обозначающие жизнь, звучат в устах

Орфея: ступени, по которым он ведет Эвридику, направлены «к звукам, к свету, к солнцу». А Эвридика неоднократно подчеркивает то, что над ней властвует смерть, на ее взорах - «облак черный, черной смерти пелена»; героиня веет «легкой тенью», ее «сердце - мертво, грудь - недвижна», и лик Орфея для нее бледен.)

Задание для самостоятельной работы

Найдите стихотворения, посвященные мифу об Орфее и Эвридике, в творчестве М. Цветаевой и В. Ходасевича.

Афина Паллада, Ника

Афина Паллада (Минерва) - дочь Зевса, вышедшая из его головы в полном вооружении. Это богиня разума. Афина - грозная богиня, устремляющаяся на своей колеснице, в блестящей броне Зевса, с огромным копьем, которым она сокрушала ряды противников. Однако Афина, невзирая на воинственность, - гений общественной жизни. Она считается покровительницей Афин - столицы Греции.

(Мифы Древней Греции)

Три холма было в Афинах, а в низине возле них лежала городская площадь. Это были *Пникс* - холм народа, *Ареопаг* - холм знати и *Акрополь*³⁴ - холм богов. На Акрополе стояли храмы. На самой высокой точке находился *храм Афины - Парфенон (храм Девы)*, рядом с которым была поставлена огромная статуя (около 18 метров высоты) Афины-Воительницы с копьем и щитом из позолоченной бронзы. Издали Парфенон невелик, вблизи он кажется громадным. Его колонны — вшестеро выше человеческого роста и толще человеческого охвата. По фасаду их восемь в ряд. Над колоннами - треугольные фронтоны, а в них многофигурные скульптурные сцены. С западной стороны изображен спор Афины с Посейдоном за покровительство над Аттикой. Посейдон подарил афинянам соленый источник, Афина - оливковое дерево. Победительницей вышла Афина. Это и было

³⁴ *Акрополь* - «верхний город», его центральная укрепленная часть, располагавшаяся на возвышенности и служившая убежищем от врагов. Наиболее знаменит *Афинский Акрополь*.

изображено на фронте: в середине - олимп, по сторонам от нее - Афина и Посейдон, дальше - другие боги, стоящие и лежащие. А на фронте противоположной стороны Парфенона было изображено рождение Афины из головы Зевса.

Внутри Парфенона стояла статуя Афины-Победительницы, знаменитое творение Фидия, из бронзы и слоновой кости - в боевом костюме, в золотом шлеме, в одной руке она держала копье, в другой - крылатую фигуру богини *Победы*, у ног ее вилась змея - хранительница Акрополя. Лицо и руки Афины выложены белой слоновой костью, а одежда и панцирь - золотом. Поверх панциря на Афины было накинуто покрывало, вытканное лучшими афинскими девушками. Фидия обвинили в оскорблении божества, так как он на щите Афины в числе прочих изваяний осмелился поставить профили - свой и *Перикла*³⁵. Художник был брошен в тюрьму, где и умер - или от яда, или от лишений.

В Эрмитаже в залах Древней Греции находится статуя *Афины Кампаны*³⁶. Афина представлена в виде могучей и прекрасной женщины-воительницы в длинном парадном одеянии греческих женщин - *пеплосе*, поверх которого наброшен плащ, в шлеме. В руке ее копье. Тяжесть тела Афины перемещена на одну ногу (другая слегка

³⁵ *Перикл* - один из десяти выборных полководцев: каждый год он слагал власть и отчитывался перед народом, как требовал закон, и каждый год народ выбирал его заново. Он правил Афинами не силой, а словом. Такого оратора в Греции не было. Его речи поражали слушателей, как молния. Выходя на трибуну, он молился про себя об одном: соблюсти меру, не сказать лишнего. Один его противник, тоже хороший оратор, говорил: «Если бы мы боролись, и я его повалил, он и лежа убедил бы всех, что это он меня повалил».

Перикл дружил с самыми умными людьми Греции. Когда народу показалось, что Перикл тратит много государственных денег на строительство храмов, он сказал: «Хорошо, я буду тратить свои, но тогда и надпись сделаю не «Афинский народ - в честь богини Афины», а «Перикл - в честь богини Афины». Народ дозволил Периклу любые траты.

Пятнадцать лет Перикл удерживал народ от войны. У его смертного ложа друзья вспоминали его походы и победы. Вдруг умирающий промолвил «Главное - не это: главное - пока я мог, я никого не заставил носить траур». Это были его последние слова.

³⁶ Статую называют «Афина Кампана» по имени владельца коллекции, » которой она находилась, - маркиза Кампана.

отставлена назад и служит дополнительной опорой). Такая поза создает эффект движения и живого ритма всего тела. Голова Афины была выполнена при реставрации статуи в XIX в.

Греческая богиня Победы - Ника неоднократно изображалась скульпторами. Одно из самых известных изображений Ника Самофракийская - мраморная статуя богини Победы (высотой почти 3 метра), II в. до н.э., была помещена на вершину утеса и буквально парила над морем. Неизвестный скульптор передал внезапный порыв, мягко и роскошно скользящую тонкую ткань. Статуя Ники была воссоздана из обломков, найденных в 1863 г. французским консулом на о. Самофракия. Эта статуя сейчас находится в Лувре (Париж).

Об этой статуе Николай Гумилев написал стихотворение.

Самофракийская Победа

В час моего ночного бреда
Ты возникаешь пред глазами –
Самофракийская Победа
С простертыми вперед руками.

Спугнув безмолвие ночное,
Рождает головокруженье
Твое крылатое, слепое,
Неудержимое стремленье.

В твоём безумно-светлом взгляде
Смеется что-то, пламенея,
И наши тени мчатся сзади,
Поспеть за нами не умея.

Задания

- Какие черты статуи выделяет поэт? (Поэт подчеркивает «простертые вперед» руки, дающие ощущение почти полета; отсутствие головы - отсюда слепота стремления; кроме того, Гумилев пишет и о взгляде богини - смеющемся и пылающем, хотя, на самом деле, глаз у нее нет.)

- Почему стремление Победы «крылатое, слепое, неудержимое»? Какой человек способен стать победителем: тот, который оглядывается назад, или тот, кто неудержимо стремится вперед? (Победить можно только, если твоё стремление «слепое»,

тогда ты не оглядываешься назад, а смело рвешься вперед. Настоящий победитель имеет крылья, потому Победа в стихотворении неуклонно в своем порыве.)

- Что имеет в виду Гумилев, когда пишет: «В твоём безумно-светлом взгляде / Смеется что-то, пламенея»? Какой это взгляд? Почему взгляд Победы безумный и слепой? (Победа возможна только при некоторой внутренней слепоте и безумии. Нужно забыть о страхе, боли и жалости и неуклонно стремиться вперед. Поэтому Гумилев выделяет эти качества в статуе Ники.)

- В чём сущность Победы? (Стремиться к Победе - значит забыть обо всем, кроме желания достичь своей цели. Это предполагает и слепоту, и неуклонность, и некоторое безумие.)

- Почему тени мчатся сзади Победы? Что обозначает это выражение? (Тени не могут догнать великую Нику, они вынуждены всегда отставать, Победа впереди всех - в любом сражении, на поле брани)

*Афина Лемния.
Реконструкция Фидия
(Дрезден)*

Афина Кампана

*Ника Самофракийская
(Лувр)*

Афина Паллада

Задания для самостоятельной работы

1. Прочитайте в книге Н.А. Куна «Легенды и мифы Древней Греции» миф об Афине и Арахне.
2. Какой выглядит богиня, и какой выглядит смертная Арахна?
3. Почему в состязании победила Афина?
4. Что обозначает превращение Арахны в паука? Могла ли Афина превратить героиню в другое насекомое? Почему?

5. В чем особенность изображения Афины греческими скульпторами?
6. Выделите атрибуты, связанные с Афиной Палладой. Можно ли выделить в музее среди экспонатов статую богини по этим атрибутам?
7. Почему Нику часто связывают именно с Афиной?
8. В римской мифологии Ника (победа) называется Викторией. Как вы думаете, что обозначают имена «Виктор» и «Виктория»?

Парфенон

Арей, Афродита (Венера)

Арей - Арес (Марс) - бог войны, ужаса, распри и крови. Но он очень красив, и в него влюблена богиня любви *Афродита (Венера)*, родившаяся из пены морской. Их сын — крылатый мальчишка *Эрот (Амур)* - маленький божок с луком и стрелами. Свита Афродиты состояла из трех *Граций (Харит)*: *Аглаи, Талии и Эфросины*. Супруг Афродиты - хромоногий бог-кузнец *Гефест (Вулкан)*, непревзойденный мастер ремесла.

(Мифы Древней Греции)

До нас не дошла знаменитая *Книдская Афродита*³⁷ Праксителя, предпочитающего мечтательный покой: она стояла в открытом храме, блестя белизной паросского мрамора. Совсем раздетая, она выпускала из левой руки свою одежду. В ней было соединение живой нсличавости и неги чисто южного характера.

Венера Милосская (неизвестный мастер), мраморная статуя конца II века до н.э. была найдена крестьянином на своем поле в 1820 г. отбитыми руками неподалеку от амфитеатра города Мелос. Предполагается, что она протягивала руки к Марсу (или к Купидону), либо держала яблоко, эмблему о. Мелос. Посол Франции передал скульптуру в Лувр. Высота статуи 202 см. Неустойчивость позы Венеры, нарушение равновесия, заметное при взгляде в фас и особенно в профиль, показывают утрату чувства целостности скульптором. Характерны необработанность статуи со спины и нарушение пропорций (слишком большая стопа и маленькая голова). Но именно это произведение стало любимым символом красоты античного искусства.

Сандро Боттичелли (Филиппи)- флорентийский живописец, который учился в мастерской Фра Филиппо Липпи, написал картину *«Рождение Венеры»*, где трактуется миф о рождении богини Афродиты из пены морской. Художник использует нежные тона рассвета, придает их фигурам и легким одеяниям, оживленным тончайшим узором из васильков и маргариток.

³⁷ В Эрмитаже в зале искусства Древнего Рима есть статуя Венеры Таврической (так как в 70-х гг. XVIII в. эта статуя находилась во дворце Потемкина Таврического - отсюда ее название), прототипом которой послужила Статуя Афродиты Книдской. У Венеры удивительно легкие пропорции - высокая талия, несколько удлиненные ноги, тонкая шея, маленькая головка, поворот корпуса и головы. Это первая из античных статуй, привезенных в Россию. Обнаружили ее в Риме, во время раскопок в 1718 г. Юрий Кологривов купил статую и хотел отправить в Петербург Петру I. Но римский губернатор запретил вывозить статую за пределы города. Только личное вмешательство Петра I, который отдал за статую мощи Св. Бригитты, решило исход дела. Состоялся обмен подарками, и Венера прибыла в Россию. Сначала она стояла в Летнем саду, потом - во дворце князя Потемкина. В Эрмитаж Венера попала в середине XIX в.

Осип Мандельштам, поэт серебряного века, написал стихотворение «Silentium», (что в переводе с латыни означает «Молчание».)

Она еще не родилась,
Она и музыка и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.

Спокойно дышат моря груди,
Но, как безумный, светел день,
И пены бледная сирень
В темно-лазорево́м сосуде.

Да обретут мои уста
Первоначальную немоту,
Как кристаллическую ноту,
Что от рождения чиста!

Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись,
И, сердце, сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!

Задания

- Как появляется Афродита в стихотворении Мандельштама? (Афродита у Мандельштама остается в пене морской, она еще не появляется на берегу. Поэт описывает этап, предшествующий рождению богини.)

- Почему поэт пишет о ее рождении? Чем примечательно рождение Афродиты - Венеры? (Афродита - богиня любви и красоты, она воплощает не только красоту человека, но и красоту слова, и для поэта она - любимая богиня. Рождение Афродиты не похоже на рождение людей и других богов. Она появилась из пены морской.)

- Что соединяет в стихотворении только что рожденная богиня? (Афродита соединяет слово и музыку, невыразимое и уже выраженное, тайну и ее сущность.)

- Как рождается слово? (Вместе с появлением Афродиты рождается слово, воспевающее ее красоту, любовь, само обозначающее красоту всего живого.)

- А что было до рождения слова? (Пока слово не было произнесено, обозначено, существовала немота - некое состояние полноты и невоплощенности.)

- Как поэт переживает рождение Афродиты? Почему он чувствует внутреннюю связь с ней? (Афродита для Мандельштама - символ всего поэтического, «первооснова жизни».)

Поэт Николай Заболоцкий в 1946 г. написал стихотворение «Гроза».

Содрогаясь от мук, пробежала над миром зарница,
Тень от тучи легла, и слилась, и смешалась с травой,
Все труднее дышать, в небе облачный вал шевелится,
Низко стелется птица, пролетев над моей головой.

Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую ночь вдохновенья,
Человеческий шорох травы, вещий холод на темной руке,
Эту молнию мысли и медлительное появление
Первых дальних громов - первых слов на родном языке.

Так из темной воды появляется в мир светлоокая дева,
И стекает по телу, замирая в восторге, вода,
Травы падают в обморок, и направо бегут и налево
Увидавшие небо стада.

А она над водой, над просторами круга земного,
Удивленная, смотрит в диком блеске своей наготы.
И, играя громами, в белом облаке катится слово,
И сияющий дождь на счастливые рвется цветы.

*Венера Милосская
(Лувр)*

Афродита

*Венера Таврическая
(Эрмитаж)*

*С. Боттичелли
Рождение Венеры*

Задания

- Как вы думаете, о какой деве пишет поэт? (В стихотворении появляется Афродита - из «темной воды». Это описание рождения богини из морской пены. Она несет с собой красоту).

- С каким природным явлением сравнивает Заболоцкий рождение Афродиты? (Рождение Афродиты для Заболоцкого напоминает грозу - такое же сложное состояние перед тем, как дождь свободно вырвется и упадет каплями на землю.)

- Как чувствует себя природа перед грозой? (Перед грозой в природе все напряжено, все мучается, ожидая разрешения от существующей тяжести: «Содрогаясь от мук, пробежала ... зарница».)

- А с чем сравнивается предгрозовое состояние? (Предгрозовое состояние поэт сравнивает с состоянием творца, сочиняющего стихи.)

- Что обозначает строка: «Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую ночь вдохновенья»? (Человек, который пишет стихи, переживает чувство восторга. Но это именно «сумрак», так как при этом ни чувствует тяжесть от ощущения еще не высказанного слова.)

- Как вам кажется, творческий процесс - это счастливое, легкое, или какое-то напряженное, сложное, состояние? Какие строки в стихотворении об этом говорят? (Творческий процесс - это сложное и мучительное состояние, как пишет Заболоцкий. Поэт чувствует «вещий холод», трудно дышит, потому что слово не может родиться легко и просто.)

- С чем сравнивается мысль? (Мысль подобна внезапно сверкнувшей молнии. Это подчеркивает параллель между процессом творчества и грозой.)

- Как рождается поэтическое слово? (Слово появляется «медлительно», оно долго не может воплотиться, а когда впервые звучит, то поэт для описания его торжества говорит: «В белом облаке катится слово».)

- Чем является Афродита для творящего поэта? (Афродита воплощает собой рождение поэзии. Она показывает красоту поэтического слова.)

- Что создает слово? (Слово создает удивительную картину природы - описание грозы, слово открывает и рождение Афродиты.)

- Сколько картин представил нам Заболоцкий в своем стихотворении? (Заболоцкий описал природу - грозу в мире природы, описал процесс создания поэтического текста и описал рождение Афродиты из «темной воды».)

Задания для самостоятельной работы

1. Найдите у поэтов стихотворения, где-либо описывается, либо просто упоминается Афродита (Венера).
2. Какие художники рисовали Афродиту (Венеру)? Назовите произведения, где зритель может ее увидеть.

Аполлон (Феб). Павловск - владение Аполлона

Аполлон (Феб) - бог поэзии, искусств и солнца. Аполлон — идеал, совершенство мужской красоты. По утрам он на огненных конях выезжал из моря и мчался по небесному своду, а впереди его несла *Эос* - богиня утренней зари. К вечеру его кони устремлялись к морю и, утомленные, отдыхали в его влаге, чтобы на следующий день совершить огненный полет. Девять Муз окружали покровителя искусств *Аполлона*:

Клио - муза истории, со свитком пергамента,

Эвтерпа – муза лирики, с флейтой,

Каллиопа - муза эпической поэзии,

Талия - муза комедии, с комической маской,

Терпсихора - муза трагедии, с трагической маской,

Эрато - муза любовных песен, с лирой в руках,

Мельпомена - муза танцев,

Полигимния - муза красноречия,

Уrania - муза астрономии, с глобусом.

(Мифы Древней Греции)

Скульптор *Скопас* создавал одухотворенный мрамор: особенно славятся его влюбленный Арей, вышедшая из пены морской Афродита, Аполлон с лирой.

Аполлон Бельведерский - античная статуя, изображающая бога Аполлона в образе молодого прекрасного юноши, стреляющего из

лука. Выполнена ок. 330 - 320 гг. до н.э. из бронзы скульптором Леохаром. Статуя не сохранилась, но есть римское повторение в мраморе. В 1506 г. была установлена в саду Бельведер в Ватикане. Была найдена с отбитыми руками, но в 1550-х гг. ученик Микеланджело Дж. Монторсоли дополнил обе руки. Аполлон - любимый символ поэтов, скульпторов и архитекторов.

Анна Ахматова написала стихотворение об одном из пригородов Санкт-Петербурга - Павловске.

Город и парк раскинулись по берегам небольшой живописной речки Славянки. Когда создавался и развивался Петербург, возникали блестящие царские резиденции в Петергофе, Стрельне, Ораниенбауме и Царском Селе, по берегам Славянки шумел вековой лес. Сюда приезжала охотиться Екатерина II. В 1777 г. Екатерина II пожалована своему сыну Павлу для устройства загородной дачи 362 десятины земли по берегам Славянки. Был приглашен английский архитектор Чарльз Камерон для строительства Павловского дворца и парка. Архитектор захотел создать новый пейзажный парк на основе естественного леса. В парке мы можем увидеть несколько беседок, романтические руины, мостики, цветочные клумбы. В Павловском парке (вторая половина XVIII в.) отразились черты пейзажного, или английского, стиля в искусстве паркостроения. Свободно растущие кустарники и деревья, пруды и озера с причудливыми очертаниями берегов, вьющиеся по берегам дорожки, которые открывают с поворотов новые живописные картины, - вот основные черты Павловского парка.

Павловск - подлинное владение *Аполлона*. Над широким разливом Славянки, против дворца, возвышается *Колоннада Аполлона*. Она была построена Камероном в 1780 — 1783 гг. и представляла собой замкнутый круг двойного ряда колонн, в центре которого находилась бронзовая статуя Аполлона Бельведерского. Колоннада Аполлона, собственно, и была храмом Аполлона. Это должно было подчеркивать общую идею парка, создаваемого Камероном: Павловск - мир красоты и поэзии. Здесь царствует лучезарный Феб - Аполлон. Но менялось место колоннады, менялись аполлоновские статуи. Удар молнии отчасти разрушил колоннаду и Аполлона, и статую восстановили в 1817 г., сделав белой гипсовой. Колоннаду решили не восстанавливать, так как руины выглядели достаточно живописно.

«Случайность создала более, нежели самый утонченный вкус; настал день - каждый восхищался этим романтическим видом, этим изящным разгромом, и даже говорят, что Аполлон одобрил это», - сообщал один из современников³⁸.

В 1818г. бронзовую статую Аполлона Бельведерского перенесли в другое место парка - в центр Старой Сильвии (старого леса). Здесь его окружают Музы, покровителем которых он является. От этого круга расходятся двенадцать дорожек, а по периметру круга растут дубы. Это подчеркивает то, что Аполлон считался не только богом - покровителем искусств, но и богом солнца. Так что двенадцать дорожек подобны солнечным лучам, проходящим сквозь темный еловый лес.

А у входа в Новую Сильвию стоит бронзовая статуя Аполлона Мусажета - предводителя муз, играющего на кифаре³⁹, - работа Ф.Г. Гордеева (XVIII в.) с античного оригинала.

Анна Ахматова

Все мне видится Павловск холмистый,
Круглый луг, неживая вода,
Самый томный и самый тенистый,
Ведь его не забыть никогда.

Как в ворота чугунные въедешь,
Тронет тело блаженная дрожь,
Не живешь, а ликуешь и бредишь
Иль совсем по-иному живешь.

Поздней осенью свежий и колкий
Бродит ветер, безлюдно рад.
В белом инее черные елки
На подтаявшем снеге стоят.

И, исполненный жгучего бреда,
Милый голос как песня звучит,
И на медном плече Кифареда
Красногрудая птичка сидит.

³⁸ Кучумов А.М. Павловск. Путеводитель по дворцу-музею и парку.- Л., 1975.-С. 76.

³⁹ У Аполлона Мусажета в Павловском парке кифара отсутствует.

Урания

Эвтерпа

Эрато

Талия

Клио

Каллиопе

Терпсихора

Полигимния

Мельпомена

*Аполлон Мусагет
(Павловск)*

*Аполлон в Старой Сильвии
(Павловск)*

Аполлон Бельведерский

*Мост у колоннады Аполлона
(Павловск)*

*Колоннада Аполлона
(Павловск)*

Задания

- О каком Аполлоне идет речь в стихотворении Ахматовой? Почему этого Аполлона Ахматова называет «Кифаредом»? (Ахматова пишет об Аполлоне Мусагете — предводителе муз. Она называет его кифаредом, потому что он должен держать кифару, которой нет у статуи в Павловском парке. Однако руки у Аполлона расположены так, будто он готов ее взять.)

- Каким Ахматова вспоминает Павловск? Перечислите основные черты этого парка, названные в тексте. (Павловск в стихотворении Ахматовой «холмистый», «томный» и «тенистый», с маленькими озерами («неживая вода») и круглым лугом. Она упоминает «чугунные ворота», через которые въезжаешь в парк, «черные елки» и, конечно, Аполлона Кифареда.)

- В чем особенность Павловского парка? Почему его называют «пейзажным», английского типа? (Павловский парк повторяет контуры естественной природы - леса, луга, маленьких озер.)

- Можно ли понять по тексту Ахматовой, что речь идет именно о парке пейзажном? (Ахматова пишет о парке, не разделенном на участки, не изукрашенном множеством клумб, а о парке с настоящей живой природой - елками, неживой водой, тенью деревьев, круглым лугом).

- Какие времена года, виденные ею в Павловске, вспоминает Ахматова? (В стихотворении Ахматовой есть и лето — «неживая вода», «тенистый», и осень - «поздней осенью ... бродит ветер», и зима - «в белом инее черные елки на подтаявшем снеге стоят».)

- Почему из трех прекрасных павловских статуй Аполлона Ахматова выделяет Аполлона Мусагета? (Именно Аполлон Мусагет поддерживает поэтов, является покровителем искусств.)

Задания для самостоятельной работы

1. Поищите изображения девяти Муз - в статуях (например, среди скульптур Летнего сада, Эрмитажа и т.д.) и на картинах.

2. Прочитайте в книге Н. А. Куна «Легенды и мифы Древней Греции» миф о победе Аполлона над Пифоном.

3. Как выглядел Пифон? Почему Аполлон сумел его победить?

Артемиды (Диана), Гермеса (Меркурий), Диониса (Вакх)

Метаморфозы Зевса

Артемиды (Диана) - владыка ночного неба, она кроткой луной поднималась над усыпленным миром, легко и свободно плывя по темному небу. Она же была богиня лесов и охоты. С луком в руках и колчаном за плечами, она устремлялась на лов в своих заповедных рощах. Любила отдыхать Артемиды в дышащих прохладой, увитых зеленью гротах, вдали от взоров смертных. И горе тому, кто нарушал ее покой, подобно охотнику *Актеону*⁴⁰, внуку царя Фив Кадма.

Гермес (Меркурий) - посланник богов. С быстротой мысли переносился он с Олимпа на самый дальний край света в крылатых сандалиях, с жезлом-кадуцеем в руках. Гермес охранял пути, покровительствовал путникам в путешествии при жизни и провожал души умерших в их последний путь — в царство Аида. Гермес - бог торговых сношений и торговли. Он же и бог красноречия, а вместе с тем и изворотливости и обмана.

Дионис (Вакх) — бог виноделия, окруженный менадами (вакханками), фавнами, силенами, смягчал грубость нравов и обучал людей виноделию.

(Мифы Древней Греции)

⁴⁰ В поэме «Метаморфозы» Овидий описывает историю встречи Артемиды и Актеона. Когда охотился Актеон в лесах Киферона, настал жаркий полдень. Охотники остановились в тени густого леса, а Актеон пошел в долину Киферона. В крутом склоне горы увидел Актеон прелестный грот. Он пошел к этому гроту, не зная, что там часто отдыхает Артемиды. Когда юноша показался у входа, из грота вышла Артемиды. Она отдала лук и стрелы нимфам и готовилась к купанию. Нимфы окружили богиню, желая скрыть от взора смертного. Зарделось краской лицо Артемиды, сверкнули ее очи, и она стала еще прекраснее. Превратила богиня несчастного Актеона в оленя. Ветвистые рога выросли на голове юноши, вытянулась шея, заострились уши, пятнистая шерсть покрыла все тело. Он обратился в бегство. Собаки почуяли след оленя; они не узнали хозяина и с лаем бросились за ним. Настигли собаки оленя, но не может ничего им крикнуть Актеон: нет у него дара речи. Только стон вырывается из груди оленя, и слышится в этом стоне звук голоса человека. Разорвали тело Актеона на части расвирепевшие псы. Так погиб Актеон, нарушивший покой богини Артемиды, единственный из смертных, видевший ее красоту.

В Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва) представлены древнегреческие вазы начала VI в. до н.э., росписи на которых - подлинная энциклопедия мифологии. Вазы делались из лучшей глины, которую добывали в окрестностях Афин. Эту глину очищали и подкрашивали охрой, чтобы она приобретала ровный оранжево-красный тон. Мастер формировал вазу на гончарном круге. Готовые вазы просушивали на солнце, после чего расписывали особой глазурью, которую называют «черным лаком». Такие вазы называют *чернофигурными*. С конца VI в. до н.э. чернофигурный стиль росписи постепенно уступает место *краснофигурному*.

Фигуры, изображенные на вазах, играют с объемами - то есть с формой самой вазы. Сначала делались вазы *декоративные*, с рисунком почти абстрактным⁴¹. Делались также *орнаментальные* вазы с рядами идущих животных⁴². На вазах, кроме того, изображались различные сюжеты - бытовые или мифологические.

В зале древнегреческого искусства находится краснофигурный *кратер*⁴³ (460 - 450 гг. до н.э.). Его украшает изображение бога Гермеса с младенцем Дионисом на руках. Справа нимфа, которой Гермес должен вручить на воспитание Диониса, слева - менада, будущая спутница бога вина, держащая в руках *тирс* - посох, увенчанный виноградной гроздью.

Прекрасные девы — божества природы - *нимфы* - обитали в пещерах и гротах, в рощах и лесах. Нимфы источников - *наяды* были хранительницами ручьев и родников. Морские нимфы назывались *нереиды*, а *дриады*, жившие среди деревьев, покровительствовали тем, кто сажал деревья и ухаживал за ними. В скалах жили *ореады*.

Боги могли приобретать любой облик и свободно ходить по земле. Такие превращения назывались *метаморфозами*.

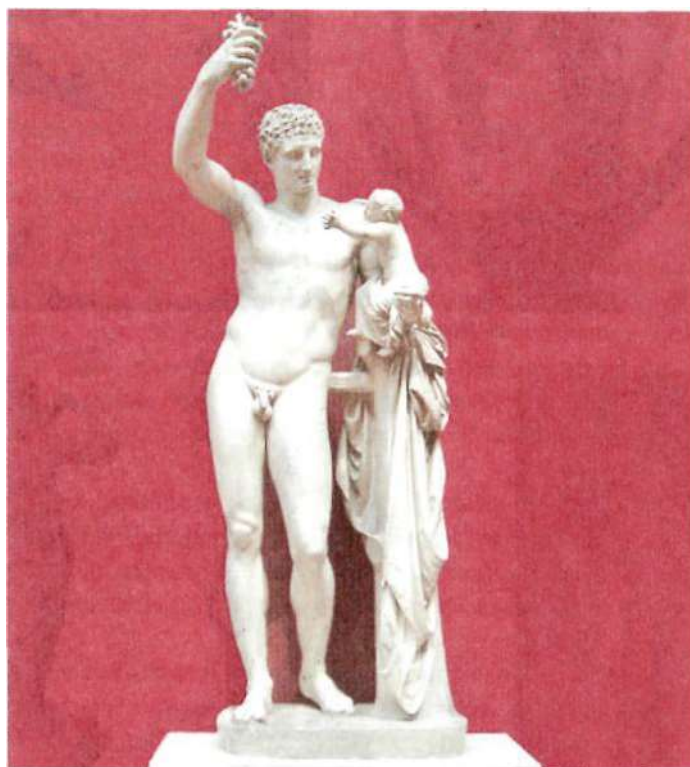
⁴¹ Такую вазу с Родоса можно увидеть в Эрмитаже в Петербурге.

⁴² В Эрмитаже есть очень красивая ваза, рисунок на которой (изображение морских животных) выглядит очень современно.

⁴³ Кратер - сосуд для смешивания виноградного вина с водой.

Зевс принимал образ быка, чтобы похитить *Европу*; порой исходил золотым дождем и мог попасть в темницу к *Данае*; порой являлся лебедем - к *Леде*; порой - в виде туманного облака - к *Ио*. Иногда смертные (как *Семела*) не выдерживали силы божественной природы и погибали.

В поэме Мосха «Идиллии» описывается, как дочь царя *Агенора* Европа пошла со своими подругами гулять на берег моря. На зеленом, покрытом цветами лугу девы собирали душистые нарциссы, пестрые крокусы, фиалки и лилии. А Европа выбирала лишь алые розы. Увидел ее Зевс и решил похитить. Чтобы не испугать Европу своим появлением, он принял вид чудесного быка, шерсть которого сверкала, как золото, лишь на лбу горело серебряное пятно, золотые рога были изогнуты. Бык, едва касаясь травы, подошел к девам.

Пракситель
Гермес с младенцем Дионисом

*В. Серов «Похищение Европы»
(Третьяковская галерея, Москва)*

*В. Серов «Похищение Европы»
(Русский музей, Санкт-Петербург)*

*Гермес с младенцем Дионисом
(кратер)*

*Европа и Зевс
(краснофигурный кратер)*

Гермес

Дионис

Артемида

Они окружили его и стали гладить. Европа обнимала его голову и целовала его. Бык лег у ее ног, и Европа, смеясь, села ему на спину. Вдруг бык вскочил и помчался к морю. Он быстро поплыл по волнам. Вокруг быка поднялись из морской глубины nereиды, и сам бог моря Посейдон несясь впереди на своей колеснице. Европа, дрожа от страха, держалась за золотые рога быка и рукой подбирала край платья, чтобы не замочить его. Все дальше берег скрывался в золотой дали, а кругом лишь море да небо.

(Мифы Древней Греции)

В рамках античного цикла В. Серов создал ряд живописных, графических версий (и даже скульптурный вариант) на тему «Похищение Европы».

Задания

- Посмотрите на картину В. Серова «Похищение Европы». Похожа ли Европа в изображении художника на «реальную» красавицу? А похож ли бык на настоящего быка? (Нет, это обобщенные образы Европы и Зевса, они и не могут выглядеть реально, ведь это мифологические герои.)

- А какое море на картине? Опишите волны, нарисованные Серовым. (Море тоже не такое, как в реальности. Волны только обозначают волны, они лишь показывают зрителю, что это море. Белый цвет вокруг быка обозначает его стремительное движение по волнам, а продолговатые бело-темные пятна - барашки на море. Правда, мы об этом догадываемся, так как на картине ничего не изображено буквально.)

- Как вы полагаете, почему Серов создал такое необычное пространство для Европы и Зевса? (Это пространство мифа, и мы, когда смотрим на картину, сразу об этом вспоминаем, ведь Европа и Зевс - не обычные люди, а удивительные персонажи древнегреческого мифа.)

- Похож ли бык на бога? (Бык, действительно, необычный, это явно не животное, а что-то другое, это, наверное, и есть метаморфозы, о которых писал Овидий, когда любое существо может изменить свой облик. И Серов это показал на картине.)

Задание для самостоятельной работы

Попробуйте сами сделать небольшой альбом, копируя скульптурные и живописные изображения тех героев, мифы о которых вам понравились. Под картинами и скульптурами, как в настоящем альбоме, поместите подписи, информирующие читателя о названии скульптуры или картины и о ее авторе (если автор известен).

Миф о Данае, Золотом дожде, Персее и Медузе Горгоне

Даная - дочь царя Аргоса *Акрисия*, славившаяся неземной красотой. Акрисию было предсказано, что он погибнет от руки сына Данаи. Чтобы избежать такой судьбы, царь заточил Данаю в башню из бронзы и камня глубоко под землей. Но Зевс полюбил ее, проник в подземные покои золотым дождем, и родился у Данаи сын Зевса - *Персей*. Узнал Акрисий про рождение мальчика и велел заключить Данаю и Персея в деревянный ларь и бросить в море. Долго носило ларь по волнам, и прибили его nereиды к берегу о. Сефара. Раскрылся ларь, вышли Даная с Персеем на берег страны, которой правил царь *Полидект*.

Вырос Персей и стал полубогом, бесстрашным героем. Подсказала ему Афина Паллада желание убить Медузу Горгону - злое чудовище, чей взор обращает все живое в камень. Но не знал Персей, почему обратилась в чудовище некогда прекрасная титанида. Погубила ее Афина, завидовавшая силе, красоте и могуществу Медузы, и прогнала на край земли, в мир мертвой жизни. Волей или неволей стала титанида крылатой змеей, закрубились ее волосы змеями, засверкала чешуйками кожа, клыки выбросились изо рта, стали руки медными. Вспыхнул в сердце Медузы черный огонь лютости, злобы на злобу людей и богов. Как веселые грозы земли были глаза Медузы. Но горе вошло ей в глаза и окаменело в них. Нестерпимым стал ее взор. Кому посмотрит титанида в глаза каменным взглядом, те глаза каменеют. Вся сила могучего тела Медузы ушла ей в глаза. И нужен был герой-избавитель, не знающий страха, который поразит чудовище.

Сложная задача предстояла Персею. Но боги решили ему помочь. Подарили ему сумку неуемную, серп адамантовый и шапку-невидимку Аидову. Сумка была особой: вложишь в нее гору - войдет и гора;

вложишь мошку - сожмется сумка, станет как мошка. И серп был не жатвенный, а закаленный в крови Урана, отсекающий бессмертную плоть. А шапка теней под землею Циклопами выкована, кто наденет ее, невидимкой становится. Еще Афина Паллада дала Персею щит - зеркало вод, обрамленный хрусталем от небесной дороги, чтобы мог Персей не глядеть в каменные глаза Медузы, а только в щит - на ее отражение. Гермес принес герою крылатые сандалии.

Полетел Персей на край земли. Хитростью отобрал у сестер I рай их единственное око - глаз Солнца. Пообещал вернуть, если они укажут ему дорогу к Медузе. Не хотели сестры предавать Медузу, но не могли они жить без глаза. Рассказали, как лететь в мир мертвой жизни.

Оказался Персей перед спящими Горгонами, смотрит в Зеркало вод: открыты глаза трех сестер. Взмахнул серпом герой, отсек голову титаниде Медузе. Заплакали ее сестры горгоны, но Персей уже высоко поднял голову Медузы, ликуя, и огласил победный клич немоту океана. Из крови Медузы родился крылатый конь *Пегас*. Бесследно исчез убийца титаниды, пронесся он над шумящими волнами моря, над песками Ливии. Сквозь сумку просочилась кровь Медузы и падала тяжелыми каплями на песок. Из этих капель крови породили пески ядовитых змей: они обратили Ливию в пустыню.

Возвращаясь домой, увидел Персей на скале, у самого берега моря прикованную прекрасную *Андромеду*, дочь царя *Кефея*. Была принесена она в жертву страшному морскому чудовищу и с ужасом ждала гибели. Полюбил ее Персей и попросил ее руки, если сумеет ее спасти. Согласились плачущие родители. Когда появилось чудо-нище, Персей бросился на него с высоты и вонзил ему в спину меч. Стало бешено биться в волнах чудовище, бросилось на Персея, но легко взлетал он ввысь на своих крылатых сандалиях и наносил удар за ударом, поражая страшного зверя насмерть. Окончен ужасный бой, сняли оковы с Андромеды, и все отправились во дворец праздновать свадьбу.

(Мифы Древней Греции)

В Эрмитаже есть две картины, на которых изображена Даная. Это «*Даная*» *Тициана* (1554 г.) и «*Даная*» *Рембрандта* (1636 г.). Оба художника нарисовали Даную в башне, ожидающей своего возлюбленного Зевса. На картине Тициана

встреча героев передана конкретно: мы видим лицо Зевса, появившегося из облаков, золотой дождь падает в комнату в виде потока монет, а сама Даная напоминает красавицу венецианку, возлежащую на пышном ложе.

Рембрандту была известна гравюра с картины Тициана. Но Рембрандт отразил сюжет мифа иначе, он показал момент ожидания Данаей Зевса и ее настроение - смущение, взволнованность. Даная протягивает руку навстречу потоку золотистого цвета.

Задания

- Посмотрите на две картины, написанные на один сюжет. Назовите детали, общие для произведений Тициана и Рембрандта. (Даная заточена в башне, она лежит на пышном ложе, над кроватью свисает полог, рядом с Данаей служанка.)

- В чем разница в изображении героини Тицианом и Рембрандтом? (У Тициана Даная видит лицо Зевса, с неба сыплется поток золотых монет, ее возлюбленный рядом в буквальном смысле, сама героиня похожа на античную скульптуру; Даная Рембрандта только ждет, на картине нет Зевса, и только золотой цвет свидетельствует о том, что он должен появиться, лицо Данаи исполнено не только ожидания, но и неуверенности, тревоги.)

- Обратите внимание на пространство комнаты, в которую заключена Даная, на обеих картинах. Видите ли вы сходство и различие двух «башен»? (У Тициана комната не похожа на башню, она светлая, как будто не замкнутая. С одной стороны ее ограничивает полог, а с другой открывается небо. На картине Рембрандта нет выхода наверх, полог закрывает все, создавая темный колорит. По общему фону можно догадаться, что Даная заперта в закрытой комнате.)

- Сравните оттенки цвета на картинах Тициана и Рембрандта. (Картина Тициана строится на красочном противопоставлении перламутрово-розового тела холодному тону белой простыни и пурпурному пологу ложа. У Рембрандта свет струится из глубины теплым потоком, устремляется к Данае, озаряет ей лицо. Мягкие, в отсветах, шторы, поблескивающие металлические предметы как бы обволакивают

фигуру Данаи. Сверху другое световое пятно - позолоченный херувим.)

В Эрмитаже в зале античных ваз есть ваза с изображением Данаи и Персея. На рисунке мы видим сцену мольбы Данаи и непреклонность ее отца, который велит заколотить дочь и внука в огромный ларь.

Задания для самостоятельной работы

1. Как показано на античной вазе страдание Данаи, которую имеет с Персеем ожидает гибель в морских волнах? Обратите внимание на положение фигур, на последовательность изображенных эпизодов.
2. Укажите художественные тексты или произведения изобразительного искусства, в которых обыгран сюжет о Данае и Зевсе, Персее и Андромеде. (Например, Рубенс «Персей и Андромеда»)
3. Как вы думаете, зачем поэты и художники XVIII, XIX и XX мм. обращаются к мифологическим сюжетам, в частности, к сюжету о Данае и золотом дожде?
4. Посмотрите в Мифологическом словаре, кто такой Пегас. Почему это *крылатый* конь? Кем считали Пегаса поэты XVIII и XIX вв.?

Композиция стихотворения Ф. И. Тютчева «Весенняя гроза»

У *Ф. И. Тютчева* есть стихотворение «Весенняя гроза», где тоже действуют мифологические герои.

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной, и шум нагорный –
Все вторит весело громам.

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.

*Тициан. Даная
(Эрмитаж)*

*Тициан. Даная
(Прадо)*

Рембрандт. Даная

*Даная и Персей
(кратер)*

*Заточение Данаи в
сундук (кратер)*

*Даная и Персей
(аттическая гидрия)
(Бостон)*

*Даная на кровати
под золотым дождем
(кратер)*

Задания

- Давайте посмотрим на то, каковы особенности композиционного построения этого текста? (В первых трех строфах идет описание грозы, а в четвертой строфе дается мифологическое объяснение тому, почему все происходит именно так. Схематически композицию «Весенней грозы» можно изобразить как 3 + 1.)

- Какие звуки преобладают в стихотворении? (*г, р, о* - в словах гром, резвяся, играя, грохочет, голубом, гремят, раскаты, проворный, гам, нагорный, Геба, громокипящий.)

- Повторы гласных в художественном тексте называются ассонансами, повторы согласных — аллитерациями. Объясните значение ассонансов на «о» и аллитераций на «г», «р» в данном тексте. (Звуки направлены на то, чтобы читатель услышал грохотание грома.)

- Как построена первая строфа стихотворения? (Сначала Тютчев пишет о переживании грозы, потом появляется первый гром и его звуки, его «настроение», он резвится и играет. Это гром радостный, веселый, как ребенок.)

- Как построено пространство стихотворения - вертикально или горизонтально? (Пространство вертикальное: все начинается вверху, с первого грома, потом, во второй строфе, появляются «раскаты молодые», и все спускается вниз - перлы дождевые — это капли дождя, которые падают на землю. В следующей строфе поток спускается с горы, то есть вниз, на землю. А потом опять все переносится вверх, на Олимп, где Геба кормит орла Зевса.)

- Каким описывает поэт дождь? (Дождь сильный, но не мрачный: светит солнце и золотит его струи. А капли дождя поэт сравнивает с жемчугом — «перлы».)

- Кого из героев мифологии напоминают вам золотые струи дождя? (Это может быть один из обликов Зевса, когда он в виде золотого дождя попал в башню к Данае.)

- Кто такая Геба? (Геба - богиня юности, воплощающая весну и радость. Она служит виночерпием на пирах богов.)

- Чем кормит Геба Зевсова орла? (Напитком, в котором кипят громы.)

- Какое слово специально придумывает Тютчев для характеристики напитка небожителя? (Громокипящий - то есть кипящий громами. Это красивое и оригинальное слово, оно характеризует богов и Олимп.)

- Как, по мнению поэта, рождается первая майская гроза? (Ее пробуждает Геба, которая шутит с орлом, с людьми и с природой, опрокидывая кубок на землю.)

- Почему для данного сюжета Тютчев выбрал такую композицию: три строфы противопоставлены четвертой, а пространство вертикально - спускается с неба на землю, а потом вновь вздымается вверх? (Тютчев пишет о богах Олимпа - Зевсе, его орле и Гебе, о шипом громокипящем кубке, который в шутку проливается на землю, и о последствиях этой игры. Поэт рассказывает, какая веселая и светлая первая майская гроза, потому что это не мрачное явление природы, а нечто удивительное. Сначала мы думаем, что в стихотворении просто описывается грозовой пейзаж, а потом видим мифологическое объяснение этому).

Задание для самостоятельной работы

Найдите в стихотворениях русских поэтов упоминания древнегреческих богов или героев.

Сюжет о Данае и Персее в «Сказке о царе Салтане...»

А. С. Пушкина

А. С. Пушкин

Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди

(отрывок)

... И привез гонец хмельной
В тот же день приказ такой:
«Царь велит своим боярам,
Времени не трать даром,
И царицу, и приплод
Тайно бросить в бездну вод».
Делать нечего: бояре,
Потужив о государе
И царице молодой,
В спальню к ней пришли толпой.
Объявили царску волю -
Ей и сыну злую долю,
Прочитали вслух указ

И царицу в тот же час
В бочку с сыном посадили,
Засмолили, покатали
И пустили в Окиян –
Так велел-де царь Салтан.
В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут;
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет.
Словно горькая вдовица,
Плачет, бьется в ней царица;
И растет ребенок там
Не по дням, а по часам.
День прошел - царица вопит...
А дитя волну торопит:
«Ты, волна моя, волна!
Ты гульлива и вольна;
Плещешь ты, куда захочешь,
Ты морские камни точишь,
Топишь берег ты земли,
Подымаешь корабли –
Не губи ты нашу душу:
Выплесни ты нас на сушу!»
И послушалась волна:
Тут же на берег она
Бочку вынесла легонько
И отхлынула тихонько.
Мать с младенцем спасена;
Землю чувствует она,
Но из бочки кто их вынет?
Бог неужто их покинет?
Сын на ножки поднялся,
В дно головкой уперся,
Понатужился немножко:
«Как бы здесь на двор окошко
Нам проделать?» - молвил он,
Вышиб дно и вышел вон.

Задания

Перечислите сходные эпизоды из мифа о Данае и Персее и «Сказки о царе Салтане...» Пушкина. (Героев - мать и младенца - заточают в бочку / ларь и бросают в море. Бочку прибывает к берегу. Маленький мальчик за это время превращается в молодого богатыря. Он ломает бочку / ларь и выходит вместе с матерью на берег.)

Как вы думаете, зачем Пушкин берет для своей сказки известный мифологический сюжет? (Это морская сказка, так же, как и мифологическое пространство - морское. Герои Древней Греции живут на берегу моря, и много мифологических сюжетов связано именно с морем. Князь Гвидон попадает на чудесный остров посреди моря, как Персей и многие герои Греции. У царевны Лебеди братья - морские витязи, они живут в море, и им «тяжело воздух земли». Мимо острова, где княжит Гвидон, постоянно проплывают корабли с торговцами и путешественниками. Это подчеркивает морское пространство сказки.)

Похожа ли сказка Пушкина в целом на миф о Данае и Персее? Отметьте перекликающиеся эпизоды сказки и мифа. (Сказка одновременно и похожа, и непохожа на миф. У Данаи врагом оказывается отец, который заточил ее в башню, а у царицы - две ее сестры и мать, которые подменяют ее письма к мужу, и царя - к ней. И Персей, и Гвидон чудесным образом находят себе невест: Персей освобождает Андромеду от морского дракона, а Гвидон подстреливает коршуна злого чародея.)

- Найдите общие черты в описании главных героев - Персея и князя Гвидона. (Гвидон, подобно Персею с крылатыми сандалиями Гермеса, становится крылатым: превращается в комара, муху, шмеля. Он тоже летает с помощью метаморфозы, это подарок царевны Лебеди, а Персея одаривает Афина.)

- Чем непохожи герои? (Гвидон, в отличие от Персея, сам подвигов не совершает. Только единственный раз он спасает Лебедь от коршуна. В остальном ему во всем помогает царевна Лебедь. А Персея хоть и поддерживают боги, Медузу Горгону он побеждает сам.)

- Попробуйте сформулировать, чем отличается жанр сказки Пушкина, от древнегреческого мифа. (Пушкин сочинил волшебную сказку, описал в ней множество чудес, которые не могут быть объяснены,

потому что это вымышленное пространство. Миф - не сказка, он претендует на правду. Персей уничтожает зло, которое происходит в мире, он так поступает по велению судьбы - богов. Чудовища - это не личные враги героя. «Вредители» (две сестры царицы и ее мать) у Пушкина не наказываются, царь Салтан их прощает.)

Задания для самостоятельной работы

1. Дайте определение мифу. Почему миф нельзя назвать сказкой?
2. Чем отличается стихотворная сказка от прозаической?
3. Поэтическая сказка передает чувство волнения, заставляет с нетерпением ожидать развития событий, волноваться за героев. Передавать волнение, нетерпение и др. эмоции могут повторы. Подчеркните повторы одних и тех же слов в следующем отрывке из «Сказки о царе Салтане» А.С. Пушкина:

Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
Кабы я была царица,
Говорит одна девица,
То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир.
Кабы я была царица,
Говорит ее сестрица,
То на весь бы мир одна
Наткала я полотна.
Кабы я была царица,
Третья молвила сестрица,
Я б для батюшки-царя
Родила богатыря.

Какую еще роль, на ваш взгляд, играют повторы?

Миф о Персее в стихотворении Н. Гумилева «Персей» (скульптура Кановы)»

У поэта серебряного века Николая Гумилева есть стихотворение, описывающее скульптуру Кановы, которая сейчас находится в Эрмитаже (Петербург). Это фигура Персея с головой Медузы Горгоны в руке.

Персей

Скульптура Кановы

Его издавна любят музы.
Он юный, светлый, он герой.
Он поднял голову Медузы
Стальной, стремительной рукой.

И не увидит он, конечно,
Он, в чьей душе всегда гроза,
Как хороши, как человечны
Когда-то страшные глаза,

Черты измученного болью,
Теперь прекрасного лица... —
Мальчишескому своеволью
Нет ни преграды, ни конца.

Вот ждет нагая Андромеда,
Пред ней свивается дракон.
Туда, туда, за ним Победа
Летит, крылатая, как он.

Задания

- Каким описывает Персея Гумилев? (Мужественным, бесстрашным, сильным - настоящим героем.)

- Найдите эпитеты, с помощью которых поэт характеризует Персея. (Рука героя «стальная, стремительная», сам он «юный, светлый». А его характер Гумилев называет «мальчишеским своевольем».)

- Кто сопровождает Персея в свершении его подвигов? (Победа.)

- Почему Победа крылатая? (У Победы - Ники - есть крылья, потому что она должна быть стремительной и легко носиться над побежденными. А Персею Гермес подарил крылатые сандалии. Он тоже стал крылатым, истинным воплощением победителя.)

- Что произошло с лицом Медузы, после того, как Персей отсек ей голову? (Ее глаза стали человечными, они перестали быть

«страшными», ее лицо стало «прекрасным», потому что боль ее измучила.)

- Заметил ли Персей изменения в облике страшного чудовища, которое он победил? (Нет, Персей никогда не смотрел ей в глаза, иначе он бы погиб и не смог победить. Поэтому он не знает, что стало с лицом Медузы после смерти.)

- Как вы думаете, чтобы победить, нужно ли смотреть в лицо врагу? (Нельзя, иначе ты врага можешь пожалеть, и тогда он убьет тебя. Персей специально не глядел в лицо Медузы.)

- Какую черту подчеркивает в облике изображенного Кановой Персея поэт Гумилев? (Он настоящий герой - победитель, он готов сражаться со всеми чудовищами мира и уничтожать их, но он не оглядывается назад, а рвется вперед - «туда, туда, за ним Победа летит, крылатая».)

- Каких героев добавил Гумилев в свое стихотворение, в отличие от скульптуры Кановой? (Канова изобразил только Персея с головой Медузы Горгоны в руках, а Гумилев ввел Андромеду, будущую невесту Персея, которую он спасет от дракона, и самого дракона, который напоминает змею - «свивается».)

- Напоминают ли вам кольца драконьего тела какие-нибудь черты облика Медузы? (У Медузы вместо волос вились змеи, Медуза сама немного напоминала дракона.)

- Как вам кажется, гордится ли Гумилев Персеем? (Он, конечно, гордится им, ведь Персей - настоящий герой, но в то же время немного опасается его решительности, смелости и «мальчишеского своеволия».)

Задание для самостоятельной работы

Найдите среди скульптурных или живописных изображений героев из мифа о Персее и Медузе Горгоне. Кто из художников или скульпторов выбрал их персонажами своих произведений? (Караваджо, Рубенс, например.)

Метаморфозы Зевса. Миф о Ио

Овидий в поэме «Метаморфозы» рассказывает, как Зевс полюбил прекрасную Ио и, чтобы скрыть от Геры, превратил ее в корову.

Канова. Персей

Но Гера увидела белоснежную корову и потребовала, чтобы муж подарил ее ей. Пришлось Зевсу согласиться. Тогда Гера отдала Ио под стражу *стоокому Аргусу* (воплощающему звездное небо), не могла Ио скрыться от него. Зевс велел Гермесу похитить Ио. Гермес усыпил речами Аргуса, Ио была освобождена.

Тогда Гера наслала на нее чудовищного овода. Своим жалом он гнал бедную Ио из страны в страну. Нигде не могла она найти покоя. Когда она пронеслась мимо скалы, к которой был прикован *Прометей*, он предсказал, что в Египте избавится она от своих мук. Когда Ио достигла Египта, Зевс вернул ей прежний облик, и родился у Ио сын *Энаф*, который стал первым царем Египта.

Миф о рождении Семелой Диониса

Зевс любил прекрасную Семелу, дочь фиванского царя Кадма. Ревнивая Гера подговорила Семелу попросить Зевса явиться перед ней во всем величии бога-громовержца. Зевс не мог отказать возлюбленной, хотя и не хотел исполнять ее просьбу. Он предстал перед ней во всем блеске своей славы: яркая молния сверкала в его руках, удары грома потрясали дворец Кадма. Вспыхнуло все вокруг от молнии Зевса. Упала Семела на землю, пламя жгло ее. И родился у умирающей Семелы сын Дионис, не способный жить ребенок. Но не мог погибнуть сын Зевса: из земли со всех сторон вырос густой плющ, он прикрыл от огня ребенка и спас его от смерти. Зевс зашил себе в бедро Диониса, чтобы он мог окрепнуть. И вскоре Дионис родился второй раз из бедра своего отца Зевса.

(Мифы Древней Греции)

Задания

- Как вы полагаете, почему Зевс в мифах древних греков мог принимать любой облик? (Зевс воплощал бесконечные - умирающие и вновь возрождающиеся - силы природы. У греков все подчинялось законам гибели и возрождения, ничто в мире не исчезало, а только принимало новый облик, новое выражение.)

- Почему Семела не смогла выдержать вида Зевса во всем его величии? (Человек не способен вынести и понять божественную сущность, которую Зевс явил Семеле. Его величие буквально погубило ее.)

- Почему не погиб сын Семелы - Дионис? (Дионис - сын Зевса, природа не могла допустить его смерти.)

- Чем удивительно двойное рождение Диониса? (Его рождение похоже на возрождение, Дионис одновременно родился и от матери Семелы, и от отца — Зевса.)

Задания для самостоятельной работы

1. Перечислите все метаморфозы (превращения), которые вы истретили в мифах Древней Греции.

2. Подчеркните имена тех богов и героев, с которыми происхо-Или метаморфозы: Тезей, Арахна, Ио, Персей, Гефест, Дионис, Артемида.

Миф о Тезее, Ариадне и Минотавре

Могущественный царь Крита Минос требовал от афинян дань: каждые девять лет они должны были посылать на Крит семь юношей и семь девушек, где в громадном Лабиринте, построенном Дедалом, их пожирало ужасное чудовище Минотавр с туловищем человека и головой быка. Афиняне снаряжали корабль с черными парусами и отправляли юные жертвы Миносу

Герой Тезей решил отправиться с юношами и девушками на Крит, освободить их, убить Минотавра и прекратить уплату страшной дани. Отец Тезея царь Эгей не хотел отпускать сына, но тот настоял на своем. Своей покровительницей он избрал богиню любви Афродиту.

Когда корабль прибыл на Крит, царь Минос и его дочь Ариадна сразу обратили внимание на юного героя. Афродита вызвала в сердце Ариадны любовь к Тезею Дочь Миноса дала Тезею тайно от отца острый меч и клубок ниток. Когда героя и других юношей и девушек привели к Лабиринту, Тезей привязал у входа конец нити клубка и пошел по бесконечным переходам Лабиринта; постепенно он разматывал клубок, чтобы по нитке найти обратный путь. Так пришел Тезей в то место, где ждал его Минотавр. С грозным ревом, наклонив голову с громадными острыми рогами, бросилось чудовище на героя, и начался бой. Тезей каждый раз отражал атаки своим мечом. Наконец, схватил юноша Минотавра за рог и вонзил ему в грудь острый меч. Убив Минотавра, Тезей вывел по нитке клубка из Лабиринта

афинских юношей и девушек. У входа их радостно встретила Ариадна.

Тезей быстро снарядил корабль и поскорее отправился в обратный путь, чтобы избежать гнева Миноса. Ариадна, которая полюбила героя, отправилась вместе с ним. На обратном пути Тезей вышел на берег Наксоса. Когда он уснул, ему во сне явился бог виноделия Дионис и поведал, что Тезей должен оставить Ариадну на берегу, так как боги предназначили ее в жены Дионису. Тезей не посмел ослушаться воли богов и, полный грусти, собрался в путь. Ариадна стала богиней, женой великого бога.

Корабль быстро неся на черных парусах домой, к берегам Аттики. Забыл Тезей, опечаленный разлукой с Ариадной, обещание, данное отцу: заменить черные паруса белыми, если он, победив Минотавра, вернется в Афины. Эгей стоял на высокой скале у берегов моря, ожидая сына. Увидел он черные паруса на корабле и в отчаянии бросился со скалы в море. С тех пор это море зовется Эгейским. А Тезей причалил к берегу и с ужасом узнал, что стал причиной гибели отца. Убитый горем, он с почестями похоронил тело Эгея и принял власть над Афинами.

(Мифы Древней Греции)

В Лувре можно увидеть чернофигурную амфору 575-550 гг. до н.э., на которой изображена битва Тезея и Минотавра.

Задания

- Посмотрите на амфору: каким показан Тезей? Можно ли догадаться, что это великий герой Греции? (Образ Тезея демонстрирует мужество, силу и героизм. Его фигура полна напряжения, он устремлен к своему противнику и готов поразить Минотавра - мечом или просто рукой.)

- Каков на мозаике Минотавр? Почему его называли страшным чудовищем? (У Минотавра голова быка, а туловище человека.)

- Помогло ли Тезею то, что он избрал своей покровительницей богиню любви Афродиту? (Благодаря Афродите Тезея полюбила Ариадна, дочь Миноса, и помогла ему: дала меч для битвы с Минотавром и клубок ниток, чтобы выбраться из Лабиринта.)

- Как сумел Тезей победить Минотавра? (Тезей не заблудился в переходах Лабиринта благодаря помощи Ариадны, но человека-

быка убил он сам. Тезей проявил отвагу, свойственную истинным героям, отправившись по своему желанию на Крит, а затем не побоялся вступить в схватку с Минотавром и смог его одолеть.)

Задания для самостоятельной работы

Найдите образы Тезея, Ариадны, Минотавра среди произведений изобразительного искусства.

Прочитайте в книге Н.А. Куна «Легенды и мифы Древней Греции» миф о Дедале и Икаре.

Какие таланты были у Дедала?

Как сумел Дедал освободиться от плена Миноса?

Почему погиб Икар?

*Амфора 575-550 гг. до н.э. с изображением битвы Тезея и Минотавра.
Лувр (Париж)*

Задание ко всему разделу

Воспользовавшись книгами своей личной или школьной библиотеки, сделайте самостоятельно книжку, куда поместите найденные нами стихотворения поэтов XIX-XX веков на темы греческих мифов.

*Тезей убивает Минотавра.
Акварельный рисунок игральной карты XVIII в.
(Национальная библиотека Франции)*

КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО РИМА

Возникновение Рима

Прошлое столицы Италии - Рима теряется в глубине веков. В древние времена история была больше искусством, чем наукой. Она составлялась не только из фактов, но и из легенд, в которых вымысел переплетался с историческими событиями. Среди многих легенд, объясняющих происхождение Рима и его название, выделилась одна.

Потомки троянского героя Энея на берегу Италии основали город *Альба-Лонга*. Один из царей, умирая, сказал двум своим сыновьям *Нумитору* и *Амулию*: «Пусть один из вас возьмет себе корону и власть, а другой - все мое богатство». Нумитор, выбрав первое, стал царем, а Амулий, получив золото, с помощью заговора сверг брата и стал повелителем города. Но Амулий боялся, что у дочери Нумитора *Реи Сильвии* могут родиться дети, которые отомстят за своего деда. Он назначил ее служить богине домашнего очага *Весте*, чьи жрицы должны были дать обет безбрачия.

Однако вскоре Рея Сильвия родила близнецов, отцом которых, по рассказам, был бог войны *Мар (Арей)*. Амулий заточил Рею Сильвию навечно

в темницу и приказал бросить детей в реку *Тибр*. Слуга оставил младенцев в корыте на берегу, полагая, что волна подхватит корыто, унесет его, и близнецы утонут. Течение, тем не менее, вынесло деревянную колыбель на тихое место, где ее нашел пастух *Фаустул*. Он увидел корыто и волчицу, которая подошла к этому месту, чтобы напиться. Волчица ласково облизала детей и стала их кормить своим молоком. Затем прилетел дятел и принес в клюве пищу. Когда волчица ушла и дятел улетел, *Фаустул* взял корыто с детьми и унес домой. Он назвал одного мальчика *Ромулом*, а другого - *Ремом*.

Дети выросли сильными и смелыми, они помогали слабым и впоследствии организовали отряд. Это беспокоило Амулия, и он велел схватить юношей. Но когда к нему привели Рема, он отдал его на суд своему брату Нумитору. Когда Рем стал рассказывать Нумитору таинственную историю появления близнецов у пастуха, тот догадался, что перед ним его внук. В это время *Фаустул* поспешил во дворец, чтобы показать старое корыто Рее Сильвии. Но его перехватили слуги Амулия, и встревоженный царь выведал у старика правду. В это время несколько отрядов под руководством Ромула ворвались в юрод, чтобы освободить Рема. Амулий был убит, Рея Сильвия освобождена, а Нумитор провозглашен царем Альба-Лонги.

Братья не захотели оставаться в Альба-Лонге и решили основать новый город. Между ними возник спор, где его строить, как назвать, и кто в нем будет править. Когда Ромул стал копать ров, которым он собирался окружить стену будущего города, Рем издевался над работой брата и портил ее. Насмехаясь, Рем перепрыгнул ров и был убит. Одни говорят, что Ромул воскликнул при этом: «Так будет со всяким, кто осмелится переступить стены моего города!». Другие утверждают, что Рема убил один из друзей Ромула.

Похоронив Рема, Ромул принялся за постройку города, который был назван именем своего основателя, и Ромул стал его царем.

Николай Гумилев написал стихотворение «Основатели» - о двух братьях Ромуле и Реме.

Ромул и Рем взошли на гору,
Холм перед ними был дик и нем.
Ромул сказал: «Здесь будет город».
«Город, как солнце», — ответил Рем.

Ромул сказал: «Волей созвездий
Мы обрели наш древний почет».
Рем отвечал: «Что было прежде,
Надо забыть, глянем вперед».

«Здесь будет цирк⁴⁴, - промолвил Ромул, -
Здесь будет дом наш, открытый всем».
«Но надо поставить ближе к дому
Могильные склепы», - ответил Рем.

Задания

- Какой эпизод из исторической легенды берет Гумилев для сюжета своего стихотворения? (Гумилев пишет об основании Рима, когда два брата размышляют о том, каким будет ими созданный город, что там необходимо построить.)

- Какие исторические события отражены в тексте? (Основание города на холме; мечта братьев о величии города; воспоминание о прошлой жизни, когда Ромул и Рем не знали, что они внуки царя).

- Каким видят новый город братья? (Они представляют его сияющим, как солнце, таким же ослепительным, эффектным, особенным.)

- Какие строения Ромул и Рем хотят увидеть в своем городе? (Ромул называет цирк - это место, где собираются все граждане, где демонстрируются яркие зрелища, где празднуются государственные события. Поэтому Ромул представляет свой город домом, открытым для всех, домом, притягивающим к себе разных людей. Рем говорит о могильных склепах — местах захоронения предков, так как склепы обозначают память о прошлом.)

- Почему именно Рем у Гумилева вспоминает о могильных склепах? (Рем погибнет, и именно его склеп станет первым склепом для Рима и Ромула.)

- Почему стихотворение называется «Основатели»? (Ромул и Рем всходят на холм, который «дик и нем»: он пуст и только ждет того, чтобы стать основанием для будущего города.

Два	брата	мечтают	о	создании
-----	-------	---------	---	----------

⁴⁴ Огромное здание римского цирка располагается между Авентинским и Палатинским холмами.

нового мира и мысленно представляют, чем заполнить пустое пространство на этом холме.)

У А. С. Пушкина есть незаконченное стихотворение, которое, возможно, имел в виду Н. Гумилев, когда писал свой текст.

Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека –
Залог величия его.

Задания

- Чем перекликаются стихотворения Пушкина и Гумилева? (Оба поэта говорят о том, как важна память - отношение к своим предкам, «отеческим гробам».)
- Что обозначает строка «Любовь к родному пепелищу»? («Родное пепелище» - это дом, очаг, который каждый должен бережно хранить.)
- Как вы понимаете слово «самостоянье»? (Это внутренняя сущность человека, его стержень, его сила, которая может стать величием.)
- Почему Пушкин выделяет именно эти «два чувства»? (Любовь к дому и память о прошлом — два момента, которые делают человека человеком.)
- Как называет в стихотворении Гумилева Ромул будущий город? (Он считает его домом, то есть родным очагом. Этим строка Гумилева похожа на пушкинскую: родной город воспринимается как «родное пепелище».)

Задание для самостоятельной работы

Найдите как можно больше стихов поэтов XIX-XX веков на тему дома, который играет роль родины, основы всей человеческой жизни. Занесите названия найденных вами стихотворений в нижеследующую таблицу.

Название стихотворения	Автор

Колизей и Триумфальные арки

Римляне - суровые, жестокие воины, мудрые правители - приспособляли искусство к практическим потребностям. Они возводили мощные укрепления, сторожевые башни, строили мосты, дороги, цирки, термы и триумфальные арки. Они ввели в оборот аркаду, состоящую из ряда «римских ячеек» (римская ячейка - оригинальное сочетание арки с двумя приставленными к ней по сторонам *колоннами*⁴⁵). Храмы, библиотеки, колонны римляне объединяли в монументальные ансамбли — императорские Форумы⁴⁶.

При Веспасиане и Тите было возведено одно из грандиознейших сооружений мира - Колизей. Он имел около 187 метров длины и 156 ширины, его наружная стена, высотой приблизительно в 46 метров, состояла из четырех ярусов. Это самый большой из *амфитеатров*⁴⁷. Всего там могло поместиться 70 тысяч человек. В первом ряду - подиуме - находились места для почетных гостей и ложа императора. Выше - места, отведенные для граждан Рима, имевших право на бесплатное посещение зрелищ. На самом верху представление могли наблюдать женщины и рабы. Колизей служил для развлечения: там происходили бои гладиаторов. В средневековье Колизей медленно разрушался. Руины будоражили воображение многих художников. От амфитеатра осталась малая часть, но он поражает величием.

⁴⁵ Колонна - вертикальная опора строительной конструкции, связанная с символикой природных форм, прежде всего дерева.

⁴⁶ Форум - центр культурной и политической жизни римского города, площадь для народного собрания, отправления правосудия, местонахождение наиболее значительного храма.

⁴⁷ Амфитеатр - архитектурная форма римского театра, зрительные места в котором располагались не полукругом, а эллипсом вокруг сцены или арены.

Тит, окончивший постройку Колизея, создал в Риме *Триумфальную Арку* в память покорения Иерусалима. Небесное воплощение формы арки - радуга. Арка — символ Небесного Свода, прохождение через арку означало новое, духовное рождение человека. Форма арки символизировала бога Зевса (Юпитера). Поводом для сооружения арки могло служить, например, победоносное завершение военного похода. Триумфальная арка устанавливалась в честь императоров, полководцев, героев. Победитель входил в город через арку, очищаясь тем самым от зла войны и одновременно прославляя победу воинства.

Европа переняла обычай строить Триумфальные арки, потом на традиция перешла в Россию. Триумфальная арка есть в столице Франции - Париже, самая известная улица которого *Елисейские поля* заканчивается площадью *Звезды*. Это место называется «Звездой», потому что от него, как лучи, первоначально расходились пять аллей. Теперь от площади расходятся двенадцать улиц, а в центре возвышается Триумфальная арка, которую приказал воздвигнуть Наполеон Бонапарт в честь своей великой армии. Строительство арки продолжалось с 1806 по 1836 гг. Арка построена по образцу древнеримских, но превышает их размерами: ее высота — 50 метров, а ширина 45. Это сооружение богато украшено скульптурой - *барельефами*⁴⁸ и *горельефами*⁴⁹, фигурами Славы, на арке выгравированы названия мест, где проходили военные баталии, имена генералов. В 1920 г. под аркой был захоронен Неизвестный солдат, погибший во время первой мировой войны, а через два года у его могилы был зажжен Вечный огонь.

В Петербурге есть две Триумфальные арки - *Нарвские ворота* и *Московские ворота*. *Нарвские ворота* сначала были деревянными. В 1814 г. под ними входили в Петербург победители наполеоновской армии. Их переконструировал архитектор В. Стасов: закладка первого камня произошла в 1827 г., в пятнадцатую годовщину Бородинского сражения.

⁴⁸ Барельеф - изображение, выступающее из плоскости фона менее чем на половину своего объема. Это декоративная форма изображения в архитектуре, классическая форма изображения в античном искусстве.

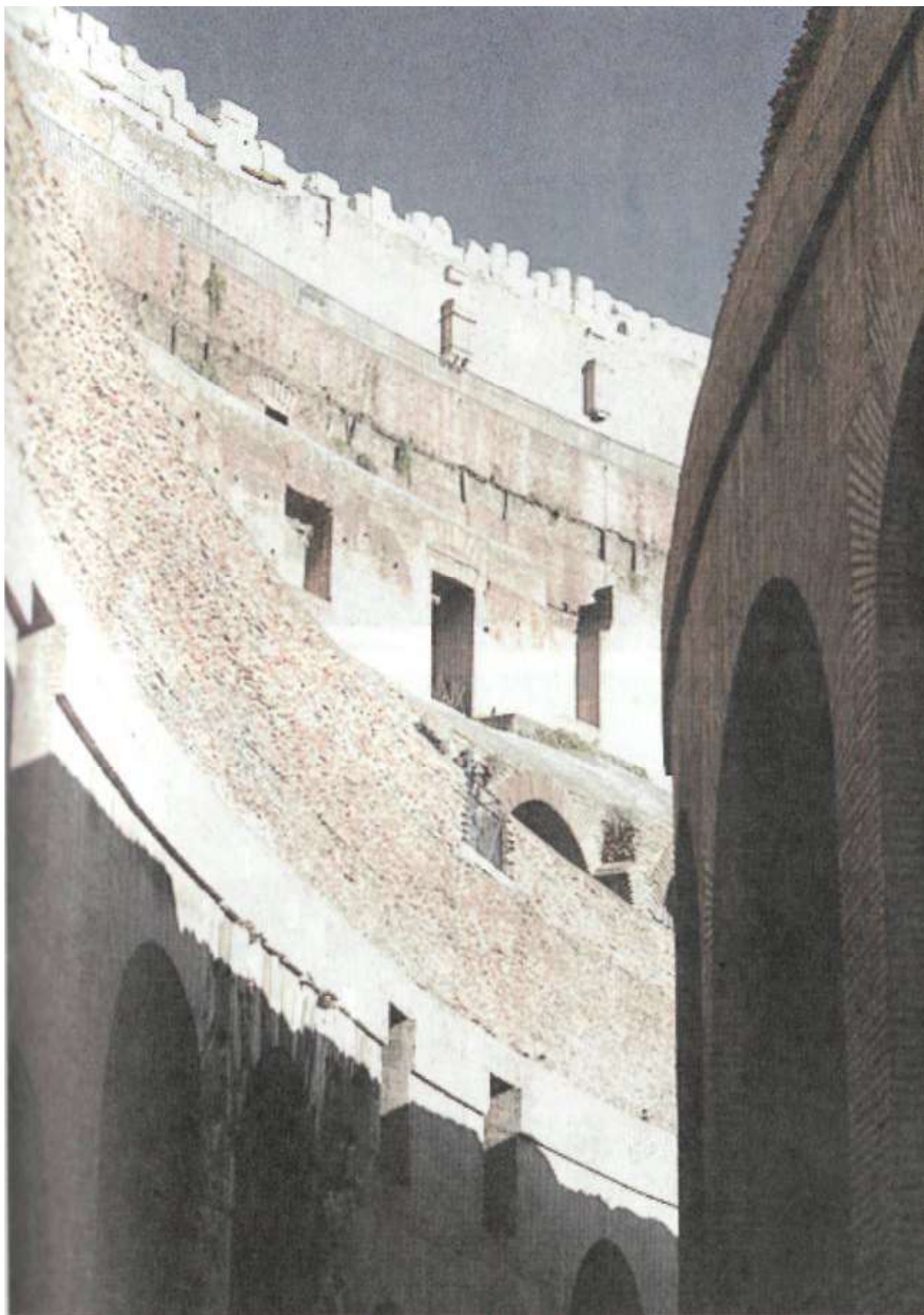
⁴⁹ Горельеф - выпуклое изображение на плоскости, в котором части изображения выступают над плоскостью фона более чем на половину своего объема.

Амфитеатр Колизея

Арена в Колизее

Внутренние коридоры Колизея

Кипарисы у Колизея

Колизей

Ложы в Колизее

Московские ворота. Петербург

Триумфальная арка Константина. Рим

*Триумфальная арка. Париж
(гравюра)*

Триумфальная арка. Париж

Триумфальная арка Тита. Рим

Форум Романум I-II вв. до .э.

Нарвские ворота. Санкт-Петербург

*Арки Пятидесятилетия.
(Брюссель)*

*Арка Генерального штаба
(Санкт-Петербург)*

*Бранденбургские ворота
(Берлин)*

Пантеон. Париж

Александровская колонна. Петербург

*Голова императора Трояна
(Лувр)*

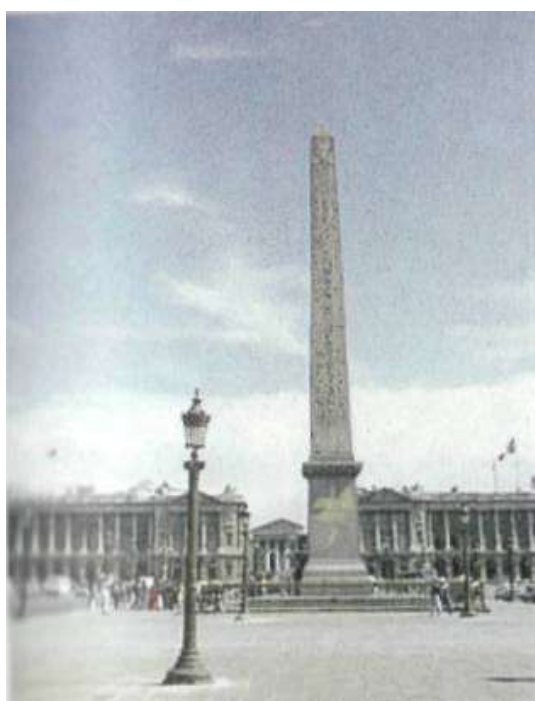
Вандомская колонна. Париж

*Ростральные колонны
(Санкт-Петербург)*

Египетская колонна (Париж)

*Площадь Согласия. Египетский обелиск
(Париж)*

Интерьер Парижского Пантеона

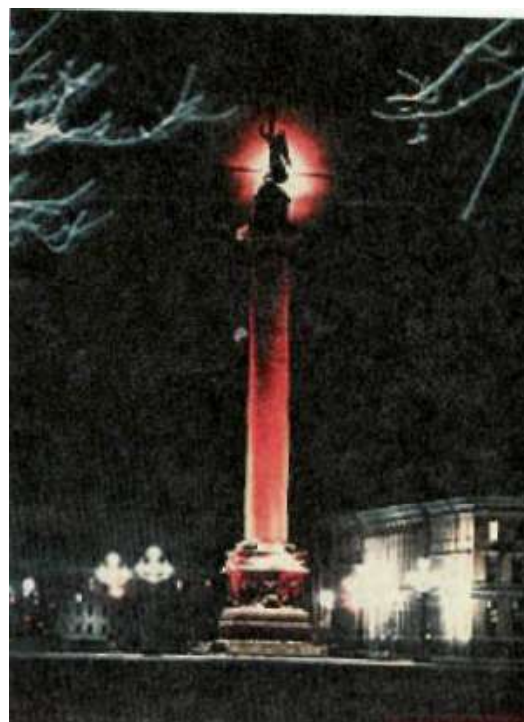
*Колонна Траяна
(Рим)*

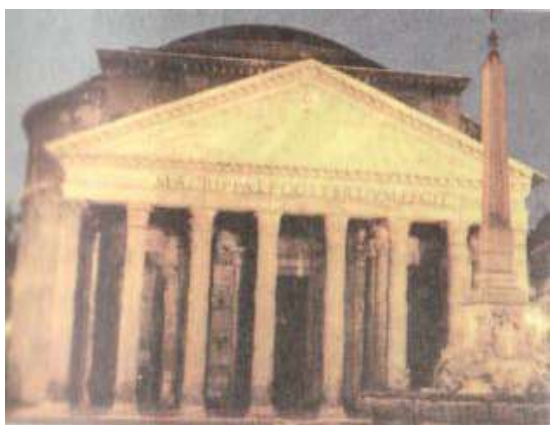
*Ростральная колонна.
(Санкт-Петербург)*

*Эйфелева башня
(Париж)*

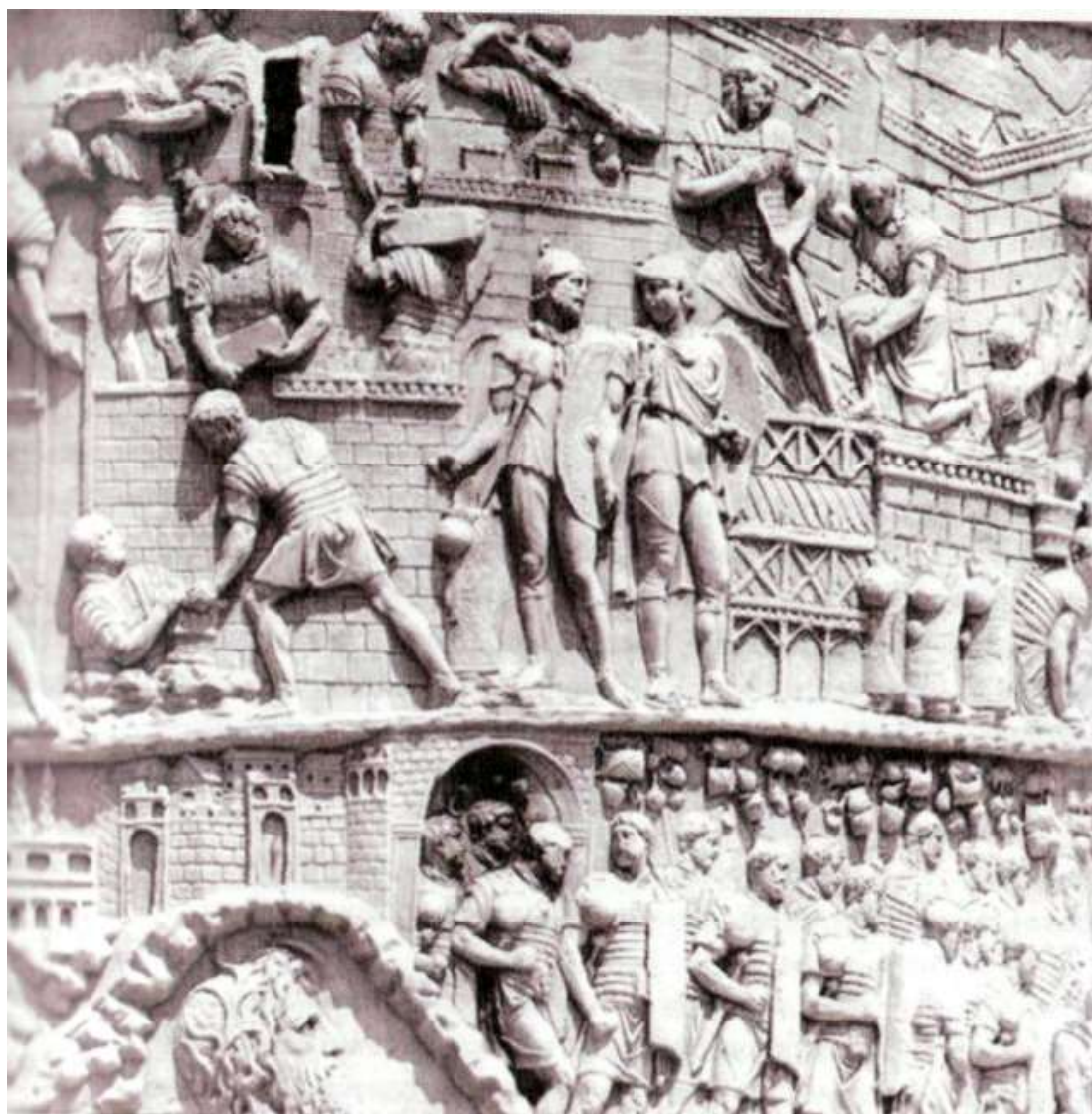
*Александровская колонна
(Санкт-Петербург)*

*Пантеон
(Рим)*

*Пантеон
(Рим)*

*Рельеф колонны Траяна
(Рим)*

Пантеон (Париж)

Ворота украшены скульпторами П. Клодтом, С. Пименовым, В. Демут-Малиновским. Над аркой возносится шестерка вздыбленных коней, над которыми парит фигура Победы, по обе стороны ворот изображены древнерусские витязи.

Московские ворота тоже были спроектированы архитектором В. Стасовым первоначально в честь победы России над Турцией 1828 — 1829 гг., потом император Николай I предложил еще одно событие, которое должна увековечить Триумфальная арка, — подавление восстания в Польше в 1831 г.

Так получилось, что одна Триумфальная арка в Петербурге была воздвигнута в честь победы в освободительной войне (Нарвские ворота), а вторая - чтобы прославить триумф завоевателя.

Задания для самостоятельной работы

1. Попробуйте увидеть, как воплощается идея арки в окружающей вас городской, садово-парковой архитектуре.

2. Посмотрите художественные альбомы, найдите и назовите 1ртины, на которых были бы изображены триумфальные арки.

3. Воспользовавшись альбомами по архитектуре либо любыми путеводителями по Берлину, Брюсселю и Петербургу (можно использовать электронные ресурсы), найдите названия арок, изображенных здесь. (Бранденбургские ворота, арка Генерального Штаба, Арки пятидесятилетия.)

Колонны Траяна и Антонина в Риме, Вандомская колонна в Париже,

Александровская колонна в Петербурге, Пантеон

*Колонна Траяна*⁵⁰ в Риме - Триумфальная колонна, поставленная в Риме в 113 г. в честь императора Траяна. Спиралью вверх по колонне идет лента барельефа с изображением истории войны Траяна с даками. Вершину колонны венчал бронзовый вызолоченный орел с распростертыми крыльями. Высота колонны - 39,83 м. После смерти императора золотую урну с его прахом поместили в цоколь колонны, а на вершине фигуру орла заменили статуей Траяна. В 1587 г. статую заменили фигурой Св. апостола Петра. Колонна Траяна послужила прототипом многих аналогичных сооружений.

Колонна Антонина в Риме была установлена на Марсовом поле после кончины императора Антонина Пия (138 – 161 гг.). Это монолит из красного гранита, высотой 14,75 м. Колонна не сохранилась, но ее цоколь, украшенный *рельефами*, находится в садах *Ватикана*.

Вандомская колонна в Париже воздвигнута в 1806 - 1810 гг. в центре Вандомской площади в Париже, где ранее стояла статуя Людовика XIV, уничтоженная революцией 1789 г. Прототипом послужила древнеримская колонна Траяна, высотой около 40 м, установленная на Форуме Траяна. Высота Вандомской колонны - 43,5 м.

⁵⁰ Император Траян (53 – 117 гг.) пользовался популярностью и симпатиями современников. Он был не только победоносным полководцем, но и разумным руководителем. При жизни он получил титул «*Оптимус*» - наилучший, и в последующие времена, вручая власть новому императору, в Сенате говорили: «Будь счастливее Августа, лучше Траяна». В Кире (Париж) и в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве в зале древнеримского искусства есть изображения головы императора Траяна.

Ее украшают рельефы, изображающие эпизоды военной кампании 1805 г. На вершине была установлена статуя Наполеона в образе Цезаря в римской тоге. После поражения Наполеона в 1814 г. статуя была снята с Вандомской колонны и заменена фигурой Генриха IV. С приходом к власти Наполеона III статую императора восстановили. Но во время революции 1871 г. колонна со статуей была повержена по решению Парижской коммуны и восстановлена в 1874 г.

Александровская колонна в Петербурге - монумент в центре Дворцовой площади, перед Зимним дворцом, созданный О. Монферраном в 1829 – 1834 гг. Установлен в честь императора Александра I и в память о победе в Отечественной войне 1812 г. Монферран обратился к античным прототипам: колоннам Антонина и Траяна в Риме и Вандомской колонне в Париже. Александровская колонна - самая высокая в мире (47,5 м), монолит был вырублен из скалы в каменоломнях на северном побережье Финского залива. Монумент завершается фигурой Ангела-хранителя, с лицом императора Александра, крестом попирающего змею.

Римские божества - отвлеченные абстракты, материализация которых немислима. Молитва божеству, жертвоприношение считались своего рода взяткой, за которую бог был обязан послать благоденствие.

При императоре Адриане в 118-125 гг. н.э. в Риме был сооружен храм всех богов — *Пантеон* (Аполлодором из Дамаска). Это единственное сохранившееся здание в Риме (высотой 43 м). Центральное строение цилиндрической формы расчленено нишами, в которых некогда стояли скульптуры богов. С 7 в. Пантеон является христианской церковью. В ней среди прочих находится гробница Рафаэля.

В честь Пантеона в 1791 г. церковь Св. Женеьевы, покровительницы Парижа, была переименована во *Французский Пантеон* - храм почета. В 1885 г. там был погребен известный французский писатель Виктор Гюго, после чего сооружение было окончательно превращено в усыпальницу и памятник людям, прославившим Францию. Здесь покоятся писатели и ученые, политические деятели и военные (Вольтер, Руссо, Э. Золя, математик Поль Пенлеве, мореплаватель Бугенвиль и мн. др.). Пантеон - огромное здание, его длина —

110 м, ширина - 82, высота - 83. Сооружение увенчано огромным куполом, кружено высокими стройными колоннами.

Задания

1. Прочитайте стихотворение А. С. Пушкина «Памятник». «Александрийский столп» - это колонна, которая воздвигнута на главной площади Санкт-Петербурга. Рассмотрите фотографию с видом дворцовой площади. Попробуйте представить площадь без этой колонны. Что изменилось бы? (Площадь лишилась бы центра. Рядом с колонной все здания на Дворцовой площади смотрятся выше: колонна как бы «собирает» площадь.)

2. Александровскую колонну венчает скульптурное изображение ангела с перстом, указующим в небо. Как вы думаете, что символизирует этот ангел? (Ангел подчеркивает победы и величие не императора, а Бога. Фигура Ангела говорит о том, что Бог хранит город и страну.)

3. Какие две античные идеи совмещает в себе архитектурный памятник XX века - Эйфелева башня (Париж)? Нарисуйте ее схематично. (Совмещает идею арки и идею колонны.)

Задание для самостоятельной работы

Воспользовавшись любыми альбомами по архитектуре либо любыми путеводителями по Парижу и Петербургу (можно использовать электронные ресурсы), найдите названия колонн, изображенных здесь. (Ростральные колонны в Петербурге, Египетская колонна N1 площади Согласия в Париже.)

«Римские» стихотворения Осипа Мандельштама

У поэта XX в. Осипа Мандельштама в сборнике «Камень» есть несколько «римских» стихотворений. Это стихотворения, в которых не только упоминается название города, но они проникнуты духом Древнего Рима.

Природа - тот же Рим и отразилась в нем.
Мы видим образы его гражданской мощи
В прозрачном воздухе, как в цирке голубом,
На форуме полей и в колоннаде рощи.

Природа - тот же Рим, и, кажется, опять
Нам незачем богов напрасно беспокоить –
Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать,
Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить!

Задания

- Каким видит Мандельштам Рим? (Сильным и могущественным, с прекрасной природой и архитектурой.)

- Обратите внимание, как описывает поэт природу и архитектуру. («Природа - тот же Рим», «В прозрачном воздухе, как в цирке голубом, На форуме полей и в колоннаде рощи». Поэт подчеркивает слияние природы и культуры: природа напоминает прекрасный город, голубой цирк - прозрачный воздух, поля - форум, роща - колоннаду.)

- Почему Мандельштам пишет о близости природы и культуры? (Природа сотворена Богом, культура - человеком, но и природа, и культура — создания. Колонны создавались наподобие стволов деревьев, поэтому, конечно, роща напоминает колоннаду. Форум - огромная площадь - напоминает поле, а цирк наполнен прозрачным воздухом.)

- Какие черты жизни римлян названы в стихотворении? (Римляне гадали на внутренностях жертв и животных; рабы подчинялись господам, поэтому молчали; а из камней создавались прекрасные сооружения - храмы, амфитеатры, города, наконец.)

В другом стихотворении Мандельштама тоже звучат «римские» мотивы.

Пусть имена цветущих городов
Ласкают слух значительностью бренной.
Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной!

Им овладеть пытаются цари,
Священники оправдывают войны,
И без него презрения достойны,
Как жалкий сор, дома и алтари.

Задания

- В чем заключается особенность Рима, по мнению Мандельштама? (Рим оказался бессмертным, потому что его существование обозначает человека-творца, создателя новой культуры.)

- Почему Мандельштам называет «значительность» многих | иродов «бренной»? Что поэт имеет в виду? («Бренная значительность» — значит преходящая, не вечная, она не живет «среди веков», как Рим. Рим стал «вечным» городом, потому что римляне — цари, полководцы, архитекторы, скульпторы - создавали его, осмысляя свое место в пространстве.)

- Вспомните строки из стихотворения А. С. Пушкина «Два Чувства дивно близки нам...»: «Самостоянье человека - Залог величия его». Как вам кажется, Мандельштам помнил эти стихи, когда писал свои? (Да, «место человека во вселенной» - это и есть его «са-мостоянье», то есть то, что одушевляет все созданное, задуманное, сделанное.)

Задание для самостоятельной работы

Напишите письменную работу на тему «Как создается культура». Используйте в своем тексте проанализированные ранее стихотворения Пушкина, Мандельштама и Гумилева.

Контрольные уроки по теме «Культура Древней Греции и Древнего Рима»

Задания

1. Прочитав мифы по книгам Куна или воспользовавшись словарем «Мифы народов мира», установите правильные соответствия:

Афина — дочь Зевса и Геры

Персей - бог-кузнец

Афродита - дочь Геи и Пеней
Борей - убийца Медузы Горгоны
Геба - жена Посейдона
Гефест - сын Астрея и Эос
Персефона - рождена из головы Зевса
Дафна - рождена из пены морской

2. Установите правильные соответствия:

Деметра — возлюбленная Зевса, превращенная им в белоснежную корову
Диана - дочь финикийского царя Агенора, похищенная Зевсом, превратившимся в быка
Дионис (Бахус, Вакх) - основатель Фив
Европа - богиня, потерявшая дочь Персефону похищенную Аидом
Ио — богиня-охотница, олицетворяющая собой Луну
Кадм - бог вина, веселья, плодородия

3. Определите, какому из богов принадлежат следующие атрибуты. Установите правильные соответствия:

Дионис — крылатые сандалии
Артемида - виноград, кувшин с вином
Гермес - лук и стрелы

4. Каких богов упоминает А.С. Пушкин в первом четверостишии стихотворения, обращенного к другу-поэту А.А. Дельвигу?

Мы рождены, мой брат названный,
Под одинаковой звездой.
Киприда, Феб и Вакх румяный
Играли нашею судьбой.

Что символизируют названные поэтом боги?

5. Прочитайте «Эпиграмму»⁵¹ А.С. Пушкина:

Лук звенит, стрела трепещет,
И, клубясь, издох Пифон;
И твой лик победой блещет,
Бельведерский Аполлон!
Кто ж вступился за Пифона,
Кто разбил твой истукан?
Ты, соперник Аполлона,
Бельведерский Митрофан⁵².

О каком мифе пишет Пушкин? Вспомните, с кем сражался Аполлон, и как завершилась эта битва.

6. Посмотрите на изображение развалин Колизея (см. фотографии к уроку «Колизей и Триумфальные арки») - бывшего римского амфитеатра. Представьте себе его не разрушенным, а таким, каким он существовал во времена Древнеримской империи. Сочините небольшой рассказ о Колизее: опишите внешний вид здания, местность, окружающую его, публику, которая занимает ряды амфитеатра. Как одеты эти люди? О чем они говорят? Попробуйте «оживить» в своем тексте атмосферу Древнего Рима.

⁵¹ Эпиграмма (здесь) - сатирическое стихотворение. Данная эпиграмма написана на поэта А.Н. Муравьева, разбившего в доме княгини З.Н. Волконской статую Аполлона.

⁵² Митрофан - герой комедии Фонвизина «Недоросль». В данном случае Пушкин подчеркивает невежество Муравьева, разбившего статую бога искусств, и тем самым как будто принявшего «сторону» врага Аполлона-страшного чудовища Пифона.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Альберты, Леон Батиста.* Сб. статей / Леон Батиста Альберти; отв. ред. В.Н. Лазарев. - М., 1977.
- Бенуа, А.* Путеводитель по картинной галерее Императорского Эрмитажа / А. Бенуа. - М., 1997.
- Богемская, К.Г.* Пейзаж. История жанров / К.Г. Богемская. - М., 2002.
- Боровский, А.* Цепь романов: Русское искусство прошедшего века / А. Боровский, А. Белкин. - СПб., 2001.
- Бузинов, В.* Дворцовая площадь. Неформальный путеводитель / В. Бузинов. - Псков, 2001.
- Власов, В.* Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства / В. Власов. - СПб., 2000 - 2001. - Т. 1 - 4.
- Гаспаров, М.Л.* Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре / М.Л. Гаспаров. - М., 2000.
- Гнедич, П.П.* История искусств с древнейших времен / П.П. Гнедич. — М., 2000.
- Голосовкер, Я.Э.* Сказания о титанах / ЯЭ. Голосовкер. - М., 1993.
- Жирмунский, В.М.* Введение в литературоведение. Курс лекций / В.М. Жирмунский. - СПб., 1996.
- Каллер, Дж.* Теория литературы: Краткое введение / Дж. Каллер. - М., 2006.
- Капинос, Е.В.* Лирические сюжеты в стихах и прозе XX века / Е.В. Капинос, Е.Ю. Куликова. - Новосибирск, 2006.
- Квятковский, А.П.* Школьный поэтический словарь / А.П. Квятковский. - М., 2000.
- Кучумов, А.М.* Павловск. Путеводитель по дворцу-музею и парку / А.М. Кучумов. - Л., 1975.
- Кун, Н.А.* Легенды и мифы Древней Греции / Н.А. Кун. - Новосибирск, 1992.
- Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа.* - М., 1994.
- Лувр.* Париж: Альбом. - М., 2002.
- Маннеринг, Д.* Рембрандт: Жизнь и творчество / Д. Маннеринг. — М., 1998.
- Михайлова, И.Н.* Искусство и литература Франции с древних времен до XX века / И.Н. Михайлова, Е.Г. Петраш. - М., 2005.
- Персианова, О.М.* Эрмитаж: Путеводитель по залам музея / О.М. Персианова. - Л., 1972.
- Раушенбах, Б.* Геометрия картины и зрительное восприятие / Б. Раушенбах. - СПб., 2001.
- Соколов, Г.И.* Искусство Древней Греции / Г.И. Соколов. - М., 1980.
- Санкт-Петербург: Три века архитектуры.* - СПб., 1999.
- Санци, Б.* Боттичелли / Б. Санци. - М., 1998.
- Словарь античности.* - М., 1993.
- Успенский, Б.А.* Семиотика искусства / Б.А. Успенский. - М., 1995.
- Фарино, Е.* Введение в литературоведение / Е. Фарино. - СПб., 2004.
- Шрамкова, Г.И.* Художественное наследие Древнего мира / Г.И. Шрамкова. - М., 1999.
- Эткинд, Е.* Разговор о стихах / Е. Эткинд. - М., 1970.