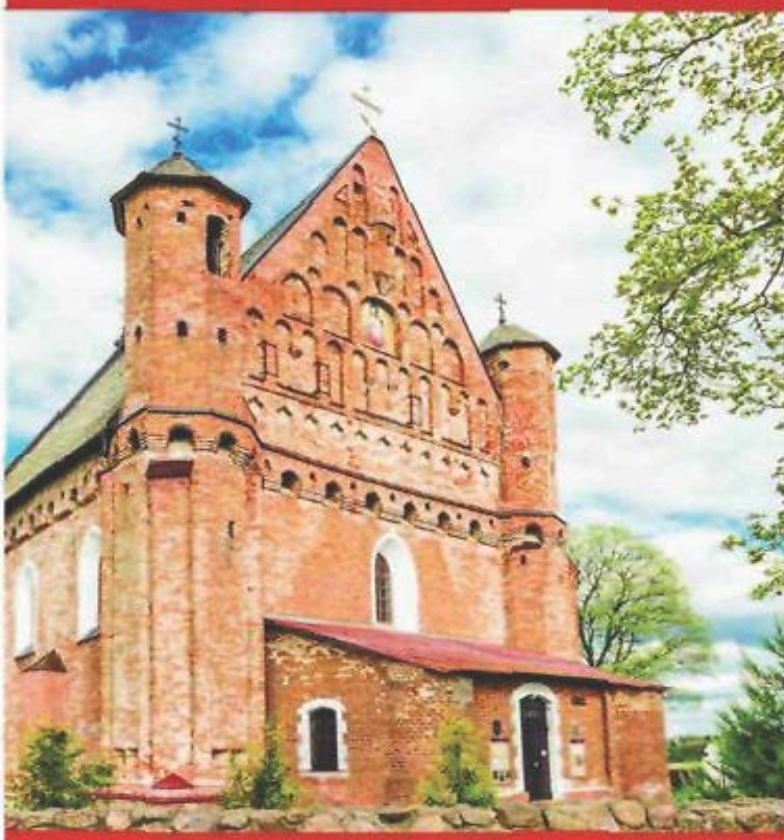
ИСКУССТВО

(ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)

8 класс



С электронным приложением

ИСКУССТВО
(ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)

Учебное пособие для 8 класса
учреждений общего среднего образования
с русским языком обучения

(с электронным приложением)

Допущено
Министерством образования
Республики Беларусь

Под редакцией кандидата педагогических наук
С. И. Колбышевой

Минск
«Адукацыя і выхаванне»
2018

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

УДК 7(100).03(075.3=161.1)
ББК 85(0)я721
И86

Авторы: *Е. С. Бохан* (§ 8—11, 19—20, 32—33), *С. И. Колбышева* (§ 4, 7, 12, 22—23, 26, 30—31), *И. Г. Томашева* (§ 5—7, 14, 17—18, 27, 30—31), *Ю. Ю. Захарина* (§ 1—3, 12—17, 26, 34), *М. Л. Карпенкова* (§12—18, 21—25), *Н. В. Бычкова* (§ 4, 7, 12, 22—23, 26, 28—31, 34), *Н. С. Волонцевич* (§ 4, 12, 18, 22—24)

Рецензенты: отдел экранных искусств государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси» (кандидат искусствоведения, доцент, заведующий отделом *А. А. Карпилова*); учитель изобразительного искусства и отечественной и мировой художественной культуры первой квалификационной категории государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 г. Берёзы имени В. Х. Головко» *М. А. Волк*

Как работать с дополненной реальностью

Для работы с элементами дополненной реальности необходимо приложение «AIV – дополненная реальность», скоростной доступ в интернет, исправная чистая камера, хорошее освещение. Приложение должно работать на устройствах под управлением iOS версии 9.0 и выше, Android версии 5.0 и выше; требования к оперативной памяти: 2 гигабайта; OpenGL 3.0. (Работа на устройствах с предыдущими версиями операционных систем и с низшими параметрами оперативной памяти и OpenGL не гарантируется.)

1. Установите приложение «AIV – дополненная реальность» через App Store или Google Play. (Для поиска введите название «AIV – дополненная реальность».)
2. Запустите приложение. Выберите учебник «Искусство (отечественная и мировая художественная культура). 8 класс» из списка.
3. Скачайте 3D-контент для книги на свой гаджет.
4. Запустите книгу.
5. Наведите камеру на иллюстрацию с символом так, чтобы изображение полностью поместилось на экране.
6. Приложение автоматически распознает изображение и воспроизведёт контент дополненной реальности.

ISBN 978-985-7191-75-8 (отд. изд.)
ISBN 978-985-7191-74-1

© Оформление. РУП «Издательство “Адукацыя і выхаванне”», 2018

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Дорогие друзья!

В 8-м классе мы продолжаем с вами увлекательное путешествие в историю отечественной и мировой художественной культуры.

Первая остановка в путешествии — художественная культура Средневековья. Перед вами распахнут двери средневековые замки и соборы. Благодаря произведениям искусства вы узнаете, как жили и как выглядели жители средневековых городов.

Вторая остановка — знакомство с самыми значительными художественными явлениями эпохи Возрождения. Шедевры искусства Ренессанса раскроют вам свои тайны. Великие мастера «расскажут» удивительные истории о своих работах, художественных приёмах и находках.

Третья остановка — художественная культура XVII—XVIII веков. Италия, Испания, Нидерланды, Франция и Англия продемонстрируют вам ярчайшие образцы художественной культуры, в которых вы увидите проявления национального характера.

Четвёртая остановка — искусство, созданное белорусскими мастерами. Вы окажетесь в самых разных уголках нашей страны: побываете в храмах, увидите уникальные изделия, иконы и портреты, выполненные художниками далёкого прошлого. И обязательно узнаете об искусстве своей страны много нового.

В каждом путешествии вас ждут неожиданные сюрпризы: вы узнаете, как произведения, созданные мастерами разных эпох, продолжают жизнь в современной культуре.

В работе вам поможет компакт-диск. Отсылки к нему отмечены значками , . При необходимости с художественными произведениями можно ознакомиться в других информационных источниках: справочной литературе, энциклопедиях, интернете. Отсылка к ним отмечена значком . На компакт-диске вам предлагаются дополнительные странички, которые помогут ответить на вопросы и выполнить задания. Дополнительный материал обозначен значком . Наиболее значимые архитектурные сооружения — замки и соборы — вы сможете рассмотреть более детально благодаря возможностям дополненной реальности. Такие объекты отмечены значком . Ознакомиться с инструкцией по использованию дополненной реальности можно на с. 2.

Авторский коллектив

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Раздел 1

Тайны искусства Средних веков

В погоне за стихом, за ускользнувшим словом,
Я к замкам уходить люблю средневековым.
Мне сердце радует их сумрачная тишь,
Мне любы острый взлёт их чёрно-сизых крыш.

Теофи́ль Готи́е (1811—1872 гг.)

Евангелист Матфей.
Миниатюра Евангелия
Эбо (816—835 гг.)

§ 1. Эпоха Средневековья: поиск духовности в искусстве

Художественная культура Средних веков явилась прямой «наследницей» Античности. Однако, наполненная мистичностью и таинственностью, возвышенная по мироощущению, средневековая культура во главу всех человеческих деяний поставила духовное начало.

Что такое Средневековье? Термин «Средние века» был предложен учёными в XV веке. Так была названа эпоха, разделяющая античный мир и Новое время. В сравнении с античной средневековая культура представлялась историкам мрачной и невежественной. Но со временем мифы о «тёмном» Средневековье были развеяны: учёные рассмотрели в нём уникальные, неповторимые черты.

Эпоха Средних веков ведёт своё летоисчисление с V по XV век.

Зародившись на территории, где некогда властвовал Великий Рим, средневековая культура постепенно охватила всё европейское пространство. Обширность территории обусловила её неоднородный характер. Основой средневековой культуры стало переплетение частично сохранившихся традиций Античности с идеями христианства и мировоззрением варварских народов.

Средневековая культура была противоречивой. С одной стороны, она восхваляла физическую силу, доблесть и отвагу воина, эталоном которого был рыцарь. С другой — отрицала всякую вражду и воспевала светскую умиротворённость в соответствии с христианской верой.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Источники	Их влияние на культуру Средних веков
Античное наследие	Античная культура в период Средневековья не исчезла без следа. Её основные достижения — идеи образования, основы философии, книги, переводы — были сохранены, переосмыслены в культуре своего времени.
Христианство	Под влиянием христианской религии сложилось новое мироощущение. Человек понимался как исполнитель Божьей воли. В центре мира — вечный и неизменный Бог-Творец. Человек же объявлен «рабом Божьим». Христианское мироощущение нашло отражение в искусстве. Основными в искусстве стали темы, располагающие к глубокому размышлению и созерцанию «вечных» образов. Предпочтение было отдано духовному началу.
Культура варваров	Обычаи, верования и искусство варварских народов, приукрашенные мотивами древневосточных культур, стали важным источником культуры Средних веков. Могущественная империя римлян с ними не считалась. Однако достижения варваров в новых исторических условиях существенно обогатили художественный язык Средневековья.

Вспомните из уроков истории основные события, повлиявшие на развитие культуры Средневековья.

Оборонительное зодчество. Постоянные войны и совершенствование боевой техники вынуждали менять систему укреплений поселений и городов. Новым типом оборонительного зодчества в эпоху Средневековья стал замок.

*Феодальный замок** представлял собой оборонительное сооружение замкнутого типа. По его внешним границам шла мощная крепостная стена, увенчанная зубцами. Некоторые замки имели два ряда стен, возведённых на расстоянии нескольких метров друг от друга. Пространство между ними являлось ловушкой для противника, штурмующего замок. Углы стен укреплялись башнями с *бойни́цами* — проёмами в стене, созданными для защитников замка. Обзор оттуда на осаждающего замок врага был наиболее широким. На верху крепостных стен устраивали галерею, над которой иногда сооружали деревянный навес. Наиболее укреплённым элементом замка был вход. Он имел либо одну надвратную башню, либо две — по обеим сторонам ворот.

* Выделенные курсивом слова не требуют заучивания наизусть.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Замок Каркасóн, Франция (XII—XIV вв.)

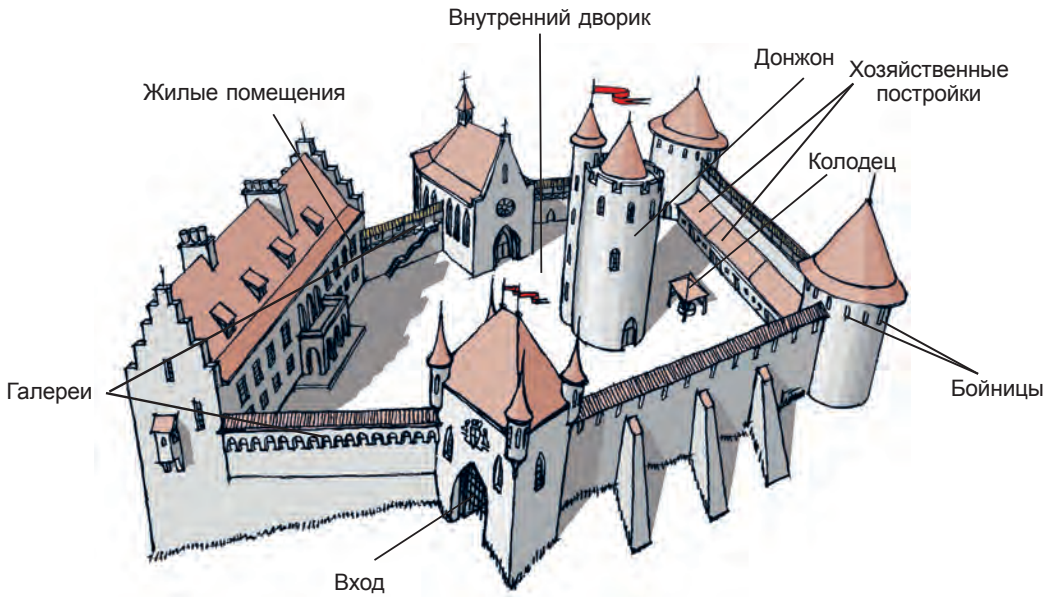
Интересный факт

С XIII века на каменных полах храмов Западной Европы начали увековечивать имена и портреты зодчих.

На территории замка размещались различные хозяйственные постройки, колодец и *донжóн* — жилище феодала в форме башни, имеющей 2—3 этажа. Возводили донжоны в наиболее недоступных местах. К входу, расположенному на втором этаже, приставлялась лестница. А нижний ярус использовался для хранения оружия, продуктов питания, воды. Здесь же находился колодец. Феодал обустраивался на втором или третьем этаже. Донжоны представляли собой башни четырёхугольной, круглой или восьмиугольной формы, имели

Венсéнский замок с донжоном, Франция (XII—XIV вв.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне



Общий вид феодального замка

узкие бойницы и небольшие оконные проёмы. Некоторые донжоны, как и крепостные стены замка, завершались зубцами.

На смену феодальным пришли *королевские замки*. Правда, многие из них более походили на роскошные дворцы, чем на сооружения, призванные защищать своих владельцев. Они не отвечали своему прямому назначению, а служили скорее декоративным целям. Так, например, архитектурные формы французского *замка Пьерфо́н*, в сравнении с феодальными замками, были более изящными. Несмотря на ярко выраженный боевой дух, в них проявилась представительность — новая черта средневекового оборонительного зодчества.

Замок Пьерфон, Франция (конец XIV — начало XV в.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

В 5-м классе на уроках искусства вы познакомились с архитектурой феодальных замков. Назовите эти сооружения. Выделите в них черты оборонительного зодчества.

Эпоха Средневековья обозначила новые акценты в художественной культуре. На смену разуму и логике Античности в мир искусства Средних веков пришли духовность и высокая мораль. Наивысшей ценностью в культурной жизни признавалась христианская вера. Главными характеристиками искусства стали таинственность и мистичность.

Вопросы и задания

1. Назовите черты средневековой культуры, перечисленные в таблице на с. 5. Какие из них вы можете отметить в памятниках оборонительного зодчества? Аргументируйте свою точку зрения.

2. Одним из известных памятников средневековой эпохи является Лондонский Та́уэр. В его архитектуре воплотились черты, присущие феодальным замкам Европы, и черты, которые отличают это сооружение от оборонительных построек. Рассмотрите иллюстрацию Лондонского Тауэра на компакт-диске. Выделите и опишите устно характерные черты средневековой замковой архитектуры.

3. С замками средневековой эпохи связано большое количество удивительных историй. Романтический дух замков манит своей таинственностью, очаровывает великолепием. Особый интерес они вызывали у художников-романтиков. Так, французский художник XIX века Ками́ль Коро́ в пейзаже «Замок Пьерфон» создал особую атмосферу феодального замка. Опишите эту атмосферу. Какие произведения искусства с изображениями средневековых замков вы знаете?

Камиль Коро. Замок Пьерфон (1850—1865 гг.)

Творческая мастерская

4. Средневековые замки являются одними из самых посещаемых туристами. Проведите небольшое исследование и подготовьте туристический маршрут, включив в него 3—5 европейских замков оборонительного характера. Расскажите о своеобразии каждого замка, отобранного вами.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 2. «Каменная летопись» Средних веков

В художественной культуре Средневековья главенствующую роль играла церковь. Представители духовенства являлись основными заказчиками художественных произведений. Церковь определяла темы и сюжеты искусства, а также главные выразительные средства для их воплощения. Влияние церкви обусловило и утверждение первых общеевропейских стилей — *рома́нского* и *готи́ческого*.

Художественный стиль — общность образов, средств художественной выразительности, творческих приёмов, подчинённых раскрытию главной идеи.

«Тяжёлое молчание» романского стиля. Главным типом сооружений Средневековья был *храм*. В среде монастырей, храмов рождались новые художественные идеи и технические приёмы. Они и стали основой *романского художественного стиля*. Своё название стиль получил благодаря сходству с архитектурой Древнего Рима. Образ средневекового храма, соотносимый с религиозным мировоззрением эпохи, складывался постепенно. Увеличение городского населения, а значит, и количества верующих, привело к строительству более просторных помещений храмов. Для этой цели средневековые зодчие использовали форму древнеримской *бази́лики* (в переводе с греческого языка «царский дом»), ставшей одним из основных типов христианского храма.

Христианский храм на древнеримских землях	Христианский храм в романскую эпоху
В первых христианских храмах, созданных на территории Древнего Рима, совершались ритуалы, связанные с заупокойным культом мучеников. Храмам предшествовали часовни в римских катакомбах. Царившая в часовнях атмосфера полумрака придавала ритуальным действам таинственность. Но часовни не отвечали требованиям христианской веры. Ведь христианский храм понимался как «дом молитвы», предназначенный не только для служителей культа, но и для верующих.	Средневековый храм стал культурным центром городов. По своему облику романский храм напоминал оборонительное сооружение. Стены были массивными, оконные проёмы — небольшими, фасады дополняли высокие башни, а декор был минимальным. Романские храмы выглядели суровыми, тяжеловесными, приземистыми. Храм создавал ощущение крепости, под защитой стен которой находился человек.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Центральный неф в соборе Сан-Сабино в Ба́ри, Италия (XII—XIII вв.)

Романский базиликальный храм имел свои особенности. Для него была характерна форма вытянутого латинского креста, отражающего идею кре́стного пути Христа. Со временем эта идея в средневековой культуре стала центральной и получила осмысление во всех видах искусства.

Романские базилики возводили из тёсаного камня, иногда — из кирпича. Большинство базилик имело три или пять продольных отсеков — *не́фов*. Центральный неф чаще перекрывался простым цилиндрическим сводом, боковые — более сложными, крестовыми. Очертания храма в форме креста были образованы нефами и *трансе́птом* — поперечным нефом, пересекавшим основные помещения. Восточный фасад, противоположный входу, венчала *апси́да* (или несколько апсид) — полукруглое или многогранное завершение храма.

В романской архитектуре широко применялась *арочная форма*. По своему очертанию она была полукруглой. Арки, ниши и аркадные галереи

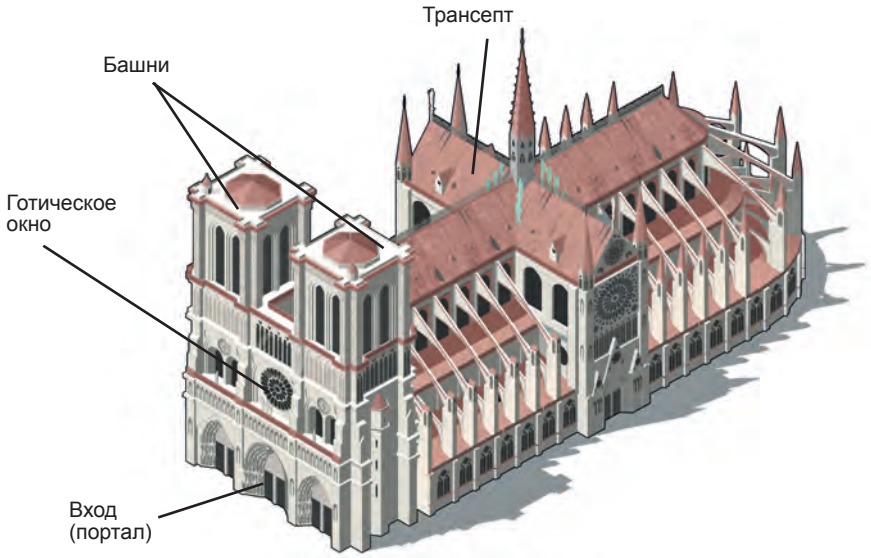
Архитектурный ансамбль в Пизе, Италия (XI—XIII вв.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

разного масштаба облегчали тяжеловесные стены, а также служили украшением романских храмов. Например, в итальянском городе Пи́зе многоярусные арочные галереи, украшая верхнюю часть фасадов, придают каждой постройке соборного ансамбля некоторую лёгкость и изящество.

Какие из перечисленных в параграфе архитектурных элементов вам знакомы из уроков искусства 7-го класса? При изучении каких памятников архитектуры вы о них узнали?

«Преодоление тяжести»: готический стиль. Своего расцвета художественная культура Средневековья достигла в го́тике. Готический стиль в полной мере отразил главные идеи эпохи. Так же, как и романский, он наиболее ярко проявился в архитектуре.



Общий вид готического храма

Термин *«готика»* возник для характеристики стиля, считавшегося «варварским» в противоположность высокому стилю античного Рима. Каждое художественное произведение готики стало непосредственным отражением духа эпохи, господствующих в обществе взглядов, воззрений. Готический стиль продемонстрировал высочайшее для своего времени мастерство творцов в применении технических новшеств и в художественном исполнении деталей.

Возрастание значимости городов и одновременно укрепление позиций церкви привели к утверждению *городского кафедра́льного собора* как средоточия культурной жизни. В городском соборе не только проходили богослужения, но и проводились различные общественные собрания. Именно в этом типе сооружений в XIII—XV веках готический стиль проявил себя во всём величии.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Кёльнский собор, Германия (XIII—XIX вв.)

Устремлённый ввысь, словно сотканный из паутины каменных «нитей» кафедральный собор занимал центральное место в средневековом городе. По сравнению с романскими храмами его внутреннее пространство было увеличено: высота соборов иногда превосходила 40 метров, а длина была более 100 метров. Это потребовало изменений в их конструкции, и на смену грузным каменным стенам романских храмов пришла *каркáсная система*. Она предполагала наличие опор — колонн или столбов, на которые опиралось перекрытие — свод.

Но цилиндрический свод, используемый в романской архитектуре, создавал слишком большое давление на опоры. Поэтому в готической архитектуре свод был расчленён на систему арочных рёбер, получивших название *«нервю́ры»*.

Какие элементы готики зодчие позаимствовали из архитектуры романского стиля? Поясните свой ответ.

Готические окна. Одним из приёмов облегчения стен было применение больших окон. Форма окон и проёмов в сравнении с романской архитектурой стала совершенно иной. Она получила *стре́льчатые очертания*, напоминаю-

Мотив цветка розы в убранстве западного фасада собора Нотр-Дам в Париже, Франция (XII—XIV вв.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

щие остриё стрелы. Такая форма позволила снизить нагрузку, приходящуюся на вершину окна, и подчеркнула устремлённость здания ввысь.

Благодаря увеличению окон помещения храмов стали более светлыми, исчез полумрак. Рисунки окон были разнообразными. В их украшении использовались растительные мотивы — лист клевера, витиеватый плющ. Большое круглое окно, получившее название *«готическая роза»*, украшало главный фасад храма. Цветок розы стал излюбленным мотивом мастеров готики. Огромные окна-розы искрились магическими красками, пропуская в храм волшебное сияние света.

Лёгкость и ажурность готической архитектуре придавали также скульптура, остроконечные башенки, галереи. Своим изяществом, тонкостью в обыгрывании деталей фасад готического собора напоминал кружево.

Что, на ваш взгляд, является главным украшением готических храмов?

Источником художественного опыта средневековых мастеров была античная культура. Под влиянием христианства на основе античного наследия художники создали оригинальные произведения, чарующие и сегодня своей таинственностью. Особенно ярко влияние христианства проявилось в образах архитектуры. Именно в зодчестве сложились первые общеевропейские художественные стили — романский и готический.

Вопросы и задания

1. Известный французский скульптор XIX века Огю́ст Роде́н охарактеризовал романский стиль как «тяжёлое молчание». Какие особенности архитектуры романского стиля подразумевал при этом мастер?

2. Рассмотрите изображения романского и готического храмов на страницах параграфа, на компакт-диске и дополнительной страничке. Найдите и охарактеризуйте их основные архитектурные элементы.

Творческая мастерская

3. Выполните эскизные рисунки романского и готического храмов (или отдельных фрагментов) карандашом. Постарайтесь отразить в них отличия обоих стилей.

4. Готический стиль получил яркое воплощение в архитектуре ратуш. Рассмотрите изображения ратуш на компакт-диске. С помощью информационных источников проведите в группах исследование на тему «Семь знаменитых готических ратуш». Выберите ратуши, которые вы назвали бы «чудом готической архитектуры». Аргументируйте свой выбор.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 3. Изобразительное искусство Средних веков: небесное и мирское

Изобразительное искусство в эпоху Средневековья было своего рода «книгой бытия», которая открывает верующим людям путь к познанию истины. Художественные образы скульптуры, живописи и графики, олицетворяя Божественное начало, в наглядной форме наставляли горожан на благие деяния.

Внешнее убранство храмов: скульптура. Скульптура в искусстве Западной Европы выполняла роль «иллюстрированной энциклопедии» христианского учения. Это и определило её месторасположение в романских храмах: отдельные рельефы, ленты фризов, а позднее и сюжетные многофигурные композиции порталов повествовали библейские истории.

На одном из рельефов *Кафедрального собора в итальянском городе Моде́не* скульптор запечатлел в камне несколько эпизодов из Ветхого Завета. Лента рельефа над западным порталом последовательно «рассказывает» о сотворении людей и их грехопадении. «Рассказ» предваряет образ Всевышнего, жестом указующего на строки Святого Писания. Он будто обращается к входящим в храм с напутствием на праведное существование.

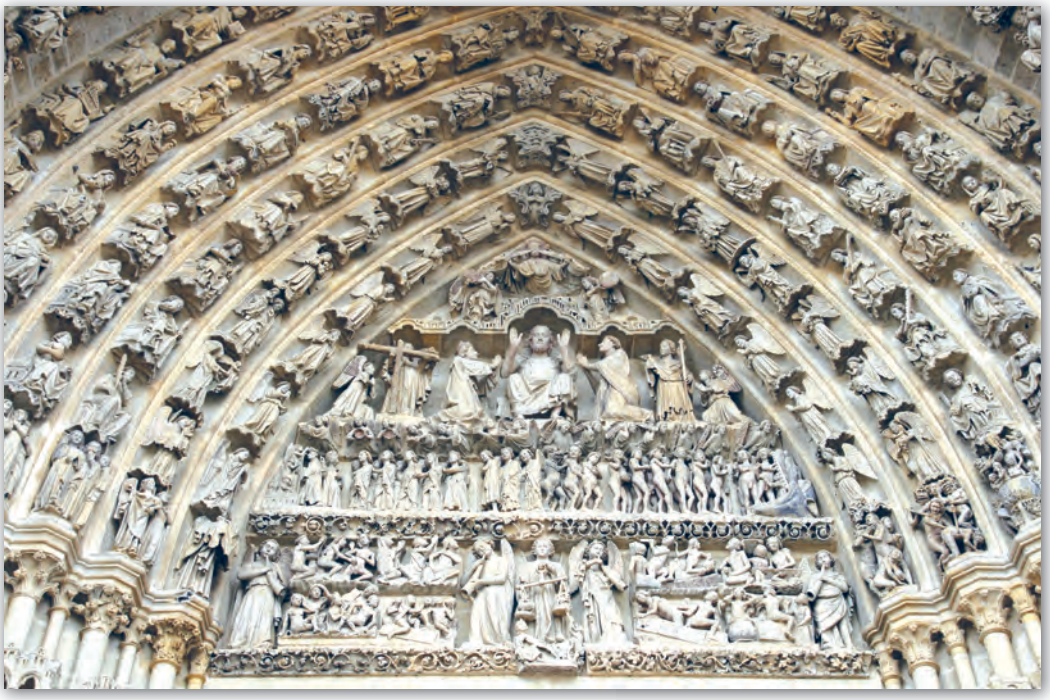
Вилидже́льмо. Рельеф кафедрального собора в Модене (фрагмент), Италия (конец XI — начало XII в.)

В создании образов мастер прибегает к приёму обобщения: несколько искажённые пропорции и нехарактерные позы человеческих фигур дают лишь общее представление о библейских героях. Так, взывая не к разумному познанию, а к эмоциональному восприятию, скульптор ставит во главу художественно-образного истолкования сюжетов символику жестов.

Наивысшее мастерство в исполнении образов скульптуры продемонстрировали французские мастера готической эпохи. Величавые городские соборы Франции сплошь «наряжены» скульптурным декором. Искусная резьба по камню и круглая скульптура украшают порталы и стены храмов.

Как и в романскую эпоху, готическая скульптура имела символический характер. Но персонажи в ней взаимодействовали друг с другом. В композиционном решении выделялся центральный образ, к которому обращались остальные фигуры. Так, в убранстве западного фасада *Амье́нского собора во Франции* главенствующее место занимает образ Иисуса Христа. Восседая на троне, он

Правообладатель Адукацыя і выхаванне



Фрагмент центрального портала западного фасада Амьенского собора, Франция (XIII в.)

вздымает руки к небесам, чтобы благословить праведные души. Его фигура показана фронтально и отличается от других своим масштабом. Преклонив колени, ему внемлют Богородица, Иоанн Креститель и ангелы. Ниже расположены фигуры грешников и избранных, смиренно расходящихся в противоположные стороны. У подножия — сцена воскрешения душ умерших, в которой выделяется фигура архангела Михаила с весами в руках.

Рассмотрите в параграфе и на дополнительной страничке скульптурные образы, украшающие готические храмы. Многие из них изображены в древнегреческих хитонах или древнеримских тогах. Как вы думаете, почему?

Внутреннее убранство храмов: витражи и фрески. Интерьер средневековых христианских храмов Западной Европы всегда имел богатое убранство. В мерцании пламени свечей на фоне царившего полумрака образы скульптуры и живописи приобретали мистическое звучание. Божественный свет порождали *витражи́* — композиции из цветного или бесцветного стекла, использовавшиеся для освещения храма. Рисунки витражей имели широкую тематику. Наряду с персонажами Ветхого Завета, образами святых, деятелей культуры нередко использовались абстрактные мотивы. Усложнялась и витражная техника. Цветные стёкла покрывались росписями, которые не только усиливали рисунок, но и придавали ему объём.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

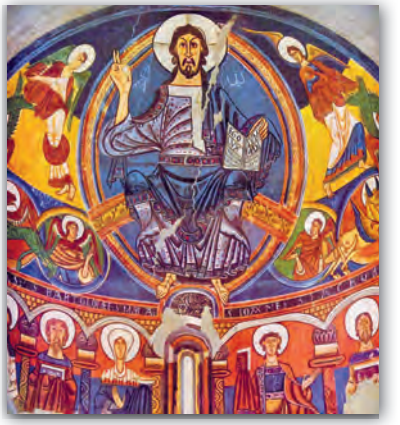
Адам. Витраж Кентербери́йского собора, Англия (конец XII в.)

Тематика *фресок*, украшающих стены и своды храмов и монастырей, не была столь многогранной: они повествовали сюжеты Святого Писания. Образы фресковой живописи, как и скульптуры, имели символический характер. Художники стремились в простой и доступной форме раскрыть сюжет. Особенно выделялись жесты и атрибуты персонажей. Языком жестов образы фресок проповедовали истины, а атрибуты давали ясно понять, кто «ведёт монолог».

В романскую эпоху во Франции сложились две крупные *школы фресковой живописи — школа светлых фо́нов* и *школа синих фонов*. Представители первой из них избрали светлую тональную гамму. В композициях преобладал светло-жёлтый фон, изображения были плоскостными. Так, например, на *фреске «Битва архангела Михаила с драконом» церкви Сен-Саве́н-сюр-Гарта́н* во французском городе Пуату́ персонажи изображены на первом плане, будто выстроенные в ряд. Рисунок проработан выразительно и лаконично: здесь нет лишних деталей. Первостепенное значение отводится эмоциям, которые должны охватить верующих при созерцании композиции.

В совершенно иной манере, характерной для школы синих фонов, выполнена *фреска «Христос Пантокра́тор»* — Вседержитель — *в церкви Сан-Клеме́нте де-Тау́лл* в Испании. Композицию отличают яркие контрастные

Битва архангела Михаила с драконом. Фреска церкви Сен-Савен-сюр-Гартан в Пуату, Франция (1110 г.)



Христос Пантократор. Фреска апсиды церкви Сан-Клементе де-Таулл, Испания (XII в.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

цвета с преобладанием лазурно-синего. Орнаментальные мотивы в одеждах святых и обрамлении пространства, в котором они находятся, придают фреске особую торжественность. Образы композиции словно застыли: они разобщены и неподвижны. И фигуры, и лица фрески однотипны. И лишь средствами масштаба, цвета и декора мастер выделяет главного персонажа.

Лазурно-синий фон, который использовали мастера фресок и витражей, отождествлялся с обителью Божьей — небесами. В некоторых живописных композициях фон был жёлтым, золотым. Как вы думаете, что он символизировал?

Книжная миниатюра. В сравнении с витражами и фресками книжная миниатюра допускала бóльшую свободу в выборе как сюжетов, так и художественных средств. Иллюстрировались и тексты Святого Писания, и литературные произведения — исторические хроники, поэтические сборники… Строгих правил в изображении персонажей и характеристике места действия здесь не было. Иллюстрации лишь дополняли текст.

Искусство рукописной книги требовало времени и высокого мастерства. Каждую рукопись создавали несколько человек, работающих в специальных помещениях — *скриптóриях*. Один мастер делал переплёт, другой занимался начертанием текста, третий выписывал *инициáлы* — первые буквы разделов, а четвёртый создавал миниатюры… Переплёты рукописей обтягивали кожей и украшали резьбой по слоновой кости, а иногда даже золотом и драгоценными камнями. Книга была настоящим сокровищем!

Сам текст имел сложное начертание. Отдельные слова и буквы выделялись цветом или дополнялись орнаментальным рисунком. Необычное художественное оформление получала первая буква главы или книги. Иногда она походила на сказочное существо, а иногда содержала в основе растительный мотив. Иллюстрации помещались либо среди текста, либо на отдельной странице, но всегда обрамлялись рамкой. Поле вокруг текста часто было украшено ажурным переплетением растительных завитков, изображениями представителей флоры и фауны.

Иллюстрации выполнялись в разной манере. В миниатюрах на библейские сюжеты образы

Интересный факт

При оформлении раннесредневековых книг широко использовалась красная краска, называемая по-латыни «миниум». От неё и возникло название «миниатюра».

Страница рукописи «Книга часов», Франция (XV в.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Интересный факт

В готическую эпоху длина носка обуви соответствовала социальному статусу её владельца. Наиболее длинные носы имела обувь знатных господ. Длина их обуви достигала нескольких десятков сантиметров (до 70 см).

имели обобщённый характер, фон показывался условно, а то и вовсе оставался пустым. Миниатюры исторических хроник отличались более насыщенной сюжетной линией. Персонажи изображались в разных ракурсах, они словно общались друг с другом. Композиции наполнялись движением, в них ощущался дух эпохи.

Художники старались передать особенности костюма, запечатлеть быт и моду своего времени. Так, например, в иллюстрациях *«Хроник Жана Фруассáра»* можно видеть типичную для готической эпохи обувь с длинными носами, высокие чулки, короткие куртки или кафтаны знатных особ либо длинные одежды духовенства, шляпы и тюрбаны… Образы миниатюр исторических хроник Средневековья служат «энциклопедией» культуры эпохи.

Встреча короля Шотландии Роберта Брюса и Эдуарда III. Миниатюра из «Хроник Жана Фруассара» (XIV в.)

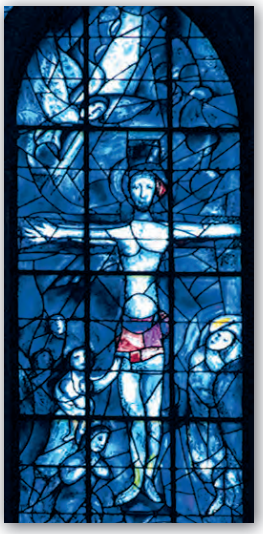
В чём, на ваш взгляд, заключается своеобразие книжных миниатюр Средневековья на исторические и религиозные сюжеты?

Изобразительное искусство Средневековья стало образным выражением «души христианской культуры». Художественные образы, вдохновлённые верой, создавались на уровне чувств и эмоций. Фигуры, символика жестов, поз и атрибутов персонажей выражали идеи главенства небесного над мирски́м.

Вопросы и задания

1. В скульптурном убранстве средневековых церквей, соборов отдельное место занимали образы фантастических существ — горгу́лий. Прочитайте об этих существах на дополнительной страничке. Подумайте, какое значение имели эти образы для раскрытия сюжетов Святого Писания. Аргументируйте свой ответ.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне



Марк Шагал. Распятие Христа. Витраж кафедрального собора Нотр-Дам в Реймсе (фрагмент), Франция (1974 г.)

2. Найдите в информационных источниках витражи окон-роз готических соборов Нотр-Дам в Париже, Шартре, Руане. Какие мотивы и образы в них использованы? Как вы думаете, почему эти витражи производят незабываемое впечатление на туристов?

3. В 1974 году белорусский художник Марк Шагал принимал участие в создании витражей кафедрального собора Нотр-Дам в Реймсе во Франции. Обратившись к мотивам средневекового искусства, художник по-своему раскрыл один из эпизодов Святого Писания — распятие Христа. Его витраж искрится всё теми же «драгоценными» красками средневековой лазури, рубина, изумруда, наполняя интерьер храма Божественным свечением. Рассмотрите фрагмент витража «Распятие Христа» М. Шагала. Какие черты роднят этот современный витраж со средневековыми? Что нового привнёс мастер?

4. Рассмотрите миниатюру «Встреча короля Шотландии Роберта Брюса и Эдуарда III» из «Хроник Жана Фруассара». Определите статус изображённых особ. Какие детали помогли вам это понять? Кого из персонажей художник изобразил в необычной позе?

Творческая мастерская

5. Выберите любое знаменательное событие из истории нашей страны. Составьте об этом несколько предложений. На тему этого события оформите эскиз страницы рукописи в духе Средневековья, обращая внимание на начертание букв, инициалов, оформление полей (техника и форма презентации вашей работы — по выбору).

§ 4. Сюжеты и образы в литературе, музыке и театре Средневековья

Литература, музыкальная и театральная культура Средневековья, так же как архитектура и изобразительное искусство, складывались в недрах античной культуры, христианства и фольклора.

Рыцарский роман. Знатных людей благородного происхождения в эпоху Средневековья называли рыцарями. Считалось, что рыцарь должен обладать определёнными качествами — мужеством, великодушием, благоразумием, преданностью Прекрасной Даме… Такой своеобразный «кодекс чести» воспет в *рыцарских романах*. В этом жанре переплетались реалистические и фантастические сюжетные линии. Совершая подвиги во имя любви и чести, герои

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

попадали в авантюрные приключения. И каждый раз доблестные и отважные рыцари демонстрировали благородство души и галантность по отношению к женщине.

Король Артур и его рыцари Круглого стола. Миниатюра из исторических хроник

Широкую известность в этот период получил цикл романов о *рыцарях Круглого стола при дворе короля Артура*. В центре сюжета — жизнь короля Артура и его подданных, стоящих на страже Британии. События разворачиваются при участии мудрого волшебника Ме́рлина и феи Морга́ны, которые помогают или препятствуют героям. Артуру, чтобы помочь своей стране, необходимо вытащить из камня волшебный меч Экскалибу́р. Сделать это удастся только человеку, достойному короны. Сидя за Круглым столом, за которым перед королём все равны, храбрые воины — «рыцари без страха и упрёка» — обсуждают благие дела.

Однако самым популярным стал роман о *вечной любви Триста́на и Изо́льды*. Раненного в бою рыцаря Тристана с помощью чудодейственных снадобий излечивает дочь врага — Изольда. Молодые люди случайно выпивают колдовской напиток, предназначенный для другой пары, и… обречены любить друг друга всю жизнь. Трагический сюжет о влюблённых в средневековой культуре был воспринят как гимн искреннему и всепобеждающему чувству любви, не имеющему преград вопреки невзгодам и коварству окружающих.

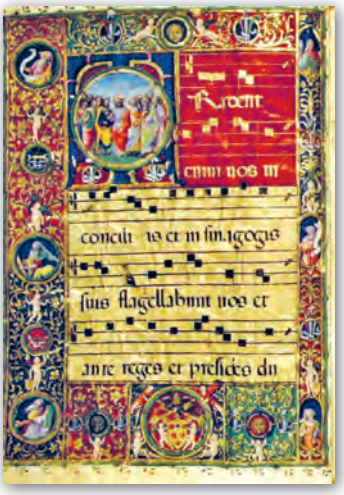
…И вот, когда и муж и дева,
Тристан и королева,
Напиток выпили, пришла
И та, кто муки без числа
Вселяет в мир, — пришла Любовь,
Воспламеняющая кровь.
Им был её не слышен шаг,
Но миг — и свой победный стяг
Она в сердцах их водрузила…

Тристан и Изольда (перевод О. Румера)

Рыцарский роман позаимствовал в античной литературе сюжетные линии, образы героев, характеры. Подумайте, какие античные мифы напоминают сюжеты рыцарских романов о короле Артуре, Тристане и Изольде. Фрагменты текстов прочитайте на дополнительной страничке.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Музыкальные аллегории. Музыкальным символом Средневековья стал *григориа́нский хора́л* — песнопение, исполняемое в церкви. Своё название этот вид церковной музыки получил в честь Папы Римского Григория I, собравшего многочисленные церковные песнопения в единый сборник.



Невменная запись

Григорианский хорал сложно воспринимать как законченное музыкальное произведение. Это, скорее, молитва, которую исполняют нараспев во время католического богослужения. Звучал григорианский хорал исключительно в мужском одноголосном исполнении. Неприхотливые интонации требовали от поющих виртуозного мастерства. Музыкальное развитие хорала, его свободное, слегка монотонное течение определяли особенности текста — длинные и короткие слоги, акценты в словах, паузы.

«Музыкальную молитву» исполняли в храме сосредоточенно, без выражения эмоций. Слоги в словах сильно растягивались, и текст молитвы иногда терял своё значение. Только интонационный строй хорала — то спокойно-созерцательный, то сурово-сдержанный, иногда аскетичный — указывал на основной смысл музыкального высказывания. Воздействие григорианского пения на верующих усиливалось акустикой храмов. Их высокие своды отражали звук, внушая тем самым религиозное благоговение и мистическую отрешённость.

Для записи григорианских песнопений была разработана особая нотная система. Специальные знаки — не́вмы — показывали движение мелодии вверх или вниз. Именно из невм позднее сформировались нотные знаки. Но, в отличие от современной музыкальной нотации, невмы имели форму квадратов или ромбов.

Светская музыка Средних веков была тесно связана с рыцарской культурой. Талантливые поэты-музыканты — *трубадуры* и *трува́ры* во Франции, *миннези́нгеры* в Германии — вызывали у народа большой интерес. Основной темой их творчества была любовь рыцаря к Прекрасной Даме. В *песне утренней зари* — наиболее распространённом жанре музыкального творчества — бродячие музыканты рассказывали о радостных свиданиях героя со своей возлюбленной. Песни покоряли изысканностью

Музыканты. Миниатюра из «Большого Гейдельбергского песенника», Германия (XIV в.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

и невероятно мягкой, текучей мелодией. Певцы очень точно находили рифму, верное слово и музыкальную интонацию, повествуя о чувствах и переживаниях влюблённых.

Прочитайте лирические произведения трубадуров, труверов и миннезингеров на дополнительной страничке. Чем, на ваш взгляд, отличается поэзия французских и немецких авторов?

Театральные формы. Основной формой религиозного театра на протяжении нескольких столетий являлась драма, исполняемая священнослужителями под сводами храмов в дни церковных праздников. Когда театрализованные представления из-за масштабности и множества постановочных эффектов стали отвлекать прихожан от службы, действа перенесли на площадь.

Особой популярностью у зрителей пользовались *мира́кли* — драмы, в которых счастливая развязка наступала благодаря вмешательству Божественных сил. Ярким примером может служить *«Чудо о Теофи́ле»* средневекового автора Рютбёфа. Эконом Теофил, стремясь к власти и богатству, вступает в сделку с дьяволом. Смиренный и любящий своих близких герой постепенно превращается в бессердечного и чёрствого эгоиста. Позднее Теофил раскаивается, но только с помощью Мадонны он получает обратно расписку о продаже души, и добродетель торжествует.

Ещё больше фантастической образности присутствовало в *мисте́риях*. В мистериальных действах «оживали» истории Святого Писания — от сотворения мира до Страшного суда. Их исполняли сотни горожан, причём каждая ремесленная гильдия демонстрировала в представлении свои умения и щедрость. Например, постановка эпизода *«Поклонение волхвов»*, закреплённого за золотых дел мастерами, превращалась в выставку ювелирных изделий. В эпизоде *«Ноев ковчег»* судостроители прямо на глазах у зрителей быстро

Мистериальная сцена в Валансье́не. Миниатюра (1547 г.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

сооружали корабль, в сцене *«Всемирный потоп»* могли отличиться рыбаки и матросы. Роскошные костюмы, реквизит, демонстрация затмений, землетрясений и грома — все эти грандиозные возможности мистерии удивляли и поражали воображение зрителей.

Светские мотивы выразительно проявились и в *фа́рсах* (в переводе с латинского *farta* — «фарш», «начинка»). Первоначально эти короткие комическо-бытовые сценки с перебранками и потасовками вводились в трагические по содержанию мистериальные представления. В текстах мистерий часто писали: «Здесь вставить фарс». Но со временем площадной фарс выделился в самостоятельный театральный жанр. Так, в самых знаменитых фарсовых представлениях о приключениях разорившегося адвоката Патлена или о двух башмачниках ярко изображены быт и нравы средневекового города.

Прочитайте дополнительную страничку. Подумайте, что привлекало мастеров искусства начала XX века в средневековых театральных формах.

Музыкальная и театральная культура Средних веков стала настоящим открытием. Рыцарские турниры, любовь к Прекрасной Даме, Круглый стол короля Артура в светской культуре; григорианское пение в церковной культуре... Темы, жанры и образы средневековой эпохи не только прочно вошли в сокровищницу мировой культуры, но и стали основой новых художественных идей.

Вопросы и задания

1. Прослушайте на компакт-диске григорианские хоралы «Ave Maria», «Dies irae». Какое впечатление у вас вызывает эта музыка? Какие ассоциации возникают при её прослушивании? Как вы думаете, почему учёные считают, что григорианское пение глубоко созвучно готической архитектуре?

2. Вместе с невмами в европейской нотации появились и названия основных звуков — Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La. Как вы видите, название первой ноты отличается от привычного для современного человека названия «До». Узнайте и расскажите в классе, почему в Средние века первая нота имела другое название, а также кто, когда и почему дал этой ноте новое имя.

3. Поразмышляйте, почему комические фарсовые сценки вставлялись в серьёзные мистериальные представления с ярко выраженным трагедийным сюжетом.

Творческая мастерская

4. На протяжении многих веков печальная история о Тристане и Изольде вдохновляла поэтов, драматургов, музыкантов на создание всё новых и новых её версий. Проведите небольшое исследование на тему «Современные интерпретации сюжета о Тристане и Изольде в разных видах искусства». Познакомьтесь с одной из версий. Насколько отличается современное прочтение известного сюжета от оригинала?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

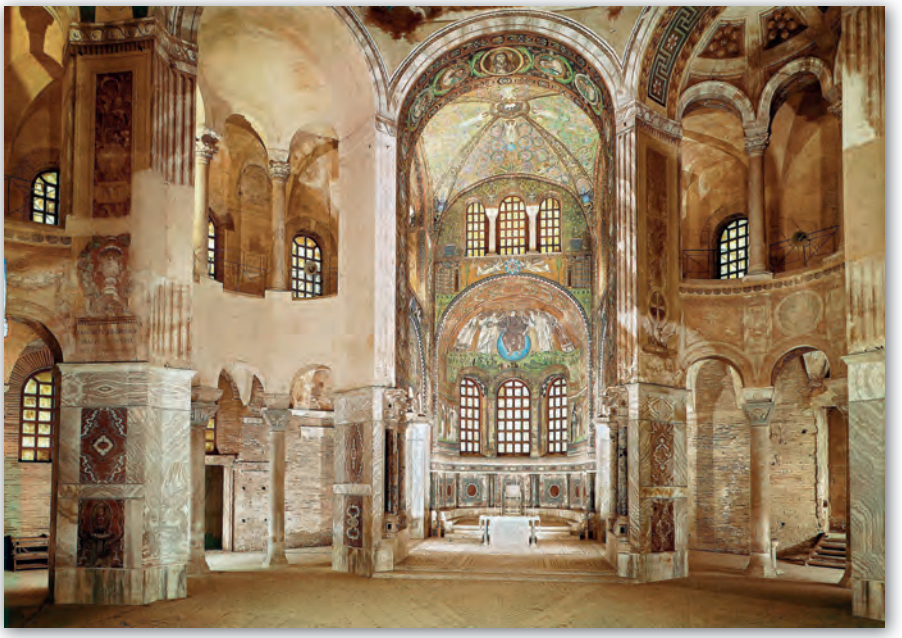
5. Попробуйте инсценировать отрывок из пьесы «Нынешние братья», представленный на дополнительной страничке. Придумайте, какие эмблемы-символы вы будете использовать при изображении таких персонажей, как Братская Любовь и Зависть. Поясните свой выбор.

§ 5. Символизм в искусстве Византии

В истории средневекового христианства выделяются две линии развития культуры: Западная Европа и Византия. В отличие от католической Европы, Византийская империя была оплотом православия. Её искусство отличалось каноничностью и отвлечённостью образов — меньшей связью с реальностью, особой торжественностью и глубоким символизмом.

Символика византийского храма. Если в Западной Европе наиболее распространённым типом храма была базилика, то в Византии — *крестово-купольное сооружение*. Крестово-купольная церковь представляет в плане квадрат с вписанным в него равноконечным *греческим крестом*. Центральную часть таких храмов венчает купол — символ неба, обители Бога.

Как и в базилике, апсида в крестово-купольной церкви обычно находится с восточной стороны. Ведь именно на востоке восходит солнце, символизирующее Царствие Небесное. В апсиде располагается *алтарь с престолом*, на котором происходит главное христианское таинство — причащение Святых Даров, то есть превращение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы.



Интерьер храма Сан-Витале в Равенне, Италия (VI в.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Прямоугольный престол символизирует Гроб Господень, а его четыре угла напоминают о четырёх сторонах света, по которым распространилось учение Христа. Полукруглая форма апсиды — это одновременно символ и Вифлеемской пещеры, в которой родился Христос, и той пещеры, где он был похоронен. Даже количество окон в апсиде зачастую подчиняется христианской символике. Например, в византийском *храме Сан-Витáле* в городе Равéнне их три, и они напоминают о Святой Трóице — важнейшем символе христианства.

Найдите архитектурные элементы, описанные в параграфе, в церкви Святых Феодоров в Мистре на дополнительной страничке.

Собор Святой Софии в Константинополе. Вершиной архитектурного гения византийцев является *собор Святой Софии в Константинóполе*, возведённый при Юстиниане. Честолюбивый император желал, чтобы главный византийский храм не уступал римскому Пантеóну — крупнейшему купольному сооружению древности. И его зодчие смогли, пусть не размерами купола, но его конструкцией, превзойти древнеримский памятник.

Храм Святой Софии удивляет смелой архитектурой. В сравнении с самыми большими средневековыми соборами Европы — высокими, но узкими

Анфи́мий и Исидо́р. Собор Святой Софии в Константинополе (современный Стамбул), Турция (VI в.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Интерьер собора Святой Софии в Константинополе (современный Стамбул), Турция (VI в.)

и недостаточно освещёнными базиликами — константинопольский храм поражает своим распахнутым внутренним пространством, наполненным светом. В отличие от тяжёлого монолитного купола Пантеона, покоящегося на толстых стенах, купол собора Святой Софии кажется парящим в воздухе. Его основание прорезано рядом окон, которые впускают в храм много света. Это не случайно — в христианстве свет является одним из символов Бога. Пространства между окнами настолько узкие, что в лучах солнца кажутся незаметными. Создаётся впечатление, что купол ни на чём не покоится, а чудесным образом висит сам по себе, опираясь лишь на кольцо Божественного света. Удивлённые этим архитектурным чудом люди говорили, что купол собора Святой Софии свешивается с неба на золотой цепи.

Секрет такой конструкции — в системе шести дополнительных полукуполов, которые поддерживают главный купол и передают его тяжесть на многочисленные арки и своды. В этом случае толстые стены под куполом не нужны. Их заменили четырьмя столбами, которые спрятали в просветах между арками. А переход от столбов к куполу оформили с помощью *парусов* — архитектурных элементов в виде вогнутых сферических треугольников. Своими широкими основаниями они образуют окружность, а узкими вершинами обращены вниз. Поэтому кажется, что купол не просто висит сам по себе, а возносится в небеса.

Конструкция купола на парусах — гениальное изобретение византийцев — получила широкое распространение в православном зодчестве. С её помощью архитектура воплотила главную идею христианства — победу духовного начала над телесным.

Рассмотрите собор Святой Софии в разных ракурсах в информационных источниках и на компакт-диске. Сравните Софийский собор с наиболее известными храмами западноевропейского Средневековья — романскими и готическими базиликами. В чём вы видите их схожесть и отличия?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Оформление византийского храма. Особое великолепие византийским храмам придавали фрески и мозаики с изображениями Бога, святых, сцен из их земной и небесной жизни. Нередко встречались изображения исторических лиц: императоров и их жён — в образах дарителей.

В интерьере церкви живопись располагалась не произвольно, а согласно символике храмового пространства. Купол, своды и верхние части стен символизировали мир небесный, где царит Бог. Нижние части храма олицетворяли мир земной, который населён людьми, стремящимися к небесному блаженству. Восхождение от земли к небу, от человека к Богу и, наоборот, схождение Бога на землю — по этому принципу живопись и размещалась в храме. Чем выше располагался живописный образ, тем священнее было его содержание.

В куполе чаще всего изображался *Христос Пантократор* с Евангелием — символом его учения — в одной руке и с благословляющей второй рукой. Христос Пантократор из храма Богоматери в Дафни́ сурово взирает на верующих с высоты небес. Вокруг головы Христа изображён *нимб* — круговое сияние, символизирующее его святость.

Христос Пантократор. Мозаика храма Богоматери в Дафни, Греция (XI в.)

На парусах, поддерживающих купол, было принято изображать четырёх евангелистов — святых Луку, Марка, Иоанна и Матфея. Христианство опирается на написанные ими Евангелия так же, как купол в храме опирается на паруса.

В апсиде, где земное пространство как бы соединяется с небесным, обычно изображали Богоматерь. Ведь именно благодаря этой земной женщине Бог воплотился в человека и пришёл к людям. В апсиде собора Святой Софии в Константинополе Богородица представлена с младенцем Христом. Её величественная фигура в тёмно-синих одеждах удачно оттеняет словно светящееся изображение Христа, сидящего у неё на коленях. На плечах Богоматери и над её челом — три звезды. Это символ непорочности и знак Святой Троицы.

Богоматерь с младенцем на троне. Мозаика собора Святой Софии в Константинополе (современный Стамбул), Турция (XI в.)

Верхние части стен занимали изображения праздников — главных событий из земной жизни Христа и Богородицы: Рождество, Крещение, Вознесение… Столбы и нижние части стен отводились под изображения святых — людей, которые праведной жизнью составляли фундамент христианской церкви.

Похожим образом живопись организовывалась и по оси «восток — запад». Вблизи алтаря сосредоточивались

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Император Константин Мономах и императрица Зоя перед Христом. Мозаика собора Святой Софии в Константинополе (современный Стамбул), Турция (XI в.)

образы Божественные, а мирские образы, например портреты дарителей, обычно располагались у входа. Так было с *мозаикой, изображающей императора Константина Мономаха и императрицу Зою,* в соборе Святой Софии в Константинополе. На ней представлены венценосные супруги, подносящие младенцу Христу золото и дарственные грамоты.

Покажите на схеме крестово-купольного храма местоположение живописных изображений Бога и святых. Как живопись помогала раскрыть символику христианского храма?

Искусство Византии насквозь пронизано христианским символизмом. Храм понимался как модель мира: его символика была тщательно разработана как по вертикали, так и по горизонтали. Ей подчинялась и живопись внутри храма. Вместе с архитектурой она раскрывала идею неразрывной связи Бога и человека.

Вопросы и задания

1. Как вы понимаете слово «символ»? Что такое «символизм»? Какие элементы христианского храма несли, на ваш взгляд, наибольшую символическую нагрузку? Почему? Где сегодня можно увидеть символы, с которыми вы познакомились в параграфе?

2. Русский учёный XIX века Н. П. Кондаков о константинопольской Софии сказал, что этот собор «сделал для Византийской империи больше, чем многие её войны». Как вы думаете, что он имел в виду?

3. Когда в 1453 году турки захватили Константинополь, они не разрушили храм Святой Софии, а, дополнив его минаретами, превратили в мечеть Айя-София. В начале XVII века султан Ахмет I приказал рядом с Айя-Софией построить главную мечеть турецкой столицы — Голубую мечеть. Своей архитектурой она во многом повторила византийский храм. Огромный купол на квадратном основании, большие и малые полукупола, словно перетекающие друг в друга, множество окон в их основании… Так архитектура Византии поспособствовала

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Голубая мечеть (XVII в.) и собор Святой Софии (VI в.) в Стамбуле, Турция

развитию и мусульманского искусства. Как вы думаете, почему турки-османы решили перенять опыт византийских зодчих?

Творческая мастерская

4. Подготовьте виртуальную экскурсию по Софийскому собору в Константинополе, привлекая ресурсы интернета. Подумайте, о чём бы вы хотели рассказать экскурсантам. Придумайте для экскурсии образное название с символическим смыслом.

§ 6. Сияние византийской живописи

В убранстве европейских соборов было много скульптуры, а в церквях Византии — только живопись. Скульптуру византийские богословы не признавали. Она напоминала статуи языческих богов и своей объёмностью подчёркивала телесную природу образов. Выразить духовные идеалы христианства могла, по их мнению, лишь живопись — менее материальный вид искусства.

Мозаика — царство Божественного света. Тусклым фрескам византийцы предпочитали яркие мозаики. Их набирали из *сма́льты*, кубики которой укладывали на поверхности стены под небольшим углом, чтобы они лучше «ловили» и отражали свет. Любимым цветом византийских художников был

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Император Юстиниан со свитой. Мозаика храма Сан-Витале в Равенне, Италия (VI в.)

Императрица Феодора со свитой. Мозаика храма Сан-Витале в Равенне, Италия (VI в.)

золотой — символ вечной сущности Бога. Мозаичные изображения обычно выкладывались на золотом фоне из смальты, проложенной золотой фольгой. Мерцая и переливаясь цветом и светом, златофонные мозаики создавали иллюзию невидимого, но ощутимого присутствия в храме Божественного начала.

Лучший комплекс византийских мозаик сохранился в итальянском городе Равенне. Небольшой, увенчанный куполом *храм Сан-Витале в Равенне* снаружи выглядит скромно. Зато внутри он ослепляет роскошью мозаичного убранства. Самые известные мозаики представляют *императора Юстиниана и его жену Феодору*, пришедших в храм в сопровождении свиты.

По сравнению с античными произведениями византийские мозаики менее реалистичны. Фигуры плоскостные, неподвижно застывшие. Лица сурово отрешённые, с одинаково большими, напряжённо смотрящими глазами. Словно всё земное, плотское, сиюминутное покинуло этих людей, и, войдя в храм, они перешли в какое-то новое состояние, приближённое к Божественному миру. В нём нет ни времени, ни пространства, ни движения — только золотой свет...

Приход императора в храм — конкретное событие его жизни — византийский мастер превратил в символическое высказывание. Чаша с золотом в руках императора — это символ щедрости. Крест епископа и Евангелие дьякона — символы веры. Копья и щиты воинов — знаки готовности защищать свою церковь. Мозаика с изображением Феодоры отличается более светским характером. Однако и она пронизана христианским символизмом. Подол платья императрицы украшают фигуры волхвов, спешащих с дарами на поклонение Христу. А бьющий фонтанчик у входа напоминает о том, что путь человека к Богу начинается через обряд Крещения.

Многие византийские храмы снаружи выглядели весьма аскетично, а внутри поражали великолепием своего убранства. Подумайте, какая христианская идея лежала в основе такого сознательно созданного контраста.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Икона — нерукотворный образ. Помимо мозаик, в византийских храмах находились *иконы* — изображения Христа, Богоматери и святых, выполненные на дереве *те́мперными красками*. В отличие от картины икона (как и в целом византийская живопись) — это не реалистическое, а условно-символическое изображение священных образов. Золотой фон иконы указывает на то, что её образы находятся в мистическом пространстве. В их характеристике акцент сделан на духовных, а не материальных качествах. Отсюда в иконе такое явное нарушение пропорций, законов анатомии и трёхмерности изображения. Отсюда и сведённая к минимуму характеристика среды.

Икона Святого Григория (XII в.)

Главное назначение иконы состоит в том, чтобы через молитву связать верующего с Божественным миром. Поэтому святые на них обычно представлены фронтально, прямо смотрящими на человека или в полуобороте к нему. Своим взглядом они как бы отвечают на молитву верующего и духовно поддерживают его. С лёгким укором взирает на нас с иконы *святой Григорий*. Чуть нахмуренные брови вопросительно изломаны, но мудрость и терпение старца смягчают его строгий взгляд.

Интересный факт

Те́мпера — краска, замешанная на яичном желтке. Темперные краски трудно смешивать, чтобы получать разные оттенки цвета. Поэтому они не подходят для создания реалистического, объёмного изображения, но прекрасно подходят для написания икон. Ведь в иконе объёмное, правдоподобное изображение не приветствуется.

Византийские иконы красивы своим внутренним светом и тонким рисунком. Образы святых кажутся бесплотными: они созданы хрупкими линиями, скользящим контуром. Пронизанные золотым свечением, их фигуры и лики истончились, приобрели неземную лёгкость. Всё материальное на иконе словно растворилось, чтобы сквозь преображённую светом плоть проступило духовное начало. Красив ли святой Григорий? Да, но это не физическая красота, как в античном искусстве, а духовная — красота внутреннего мира человека, озарённая Божественным светом.

Как вы понимаете выражение «Глаза — зеркало души»? Рассмотрите икону, представленную в параграфе, вспомните уже известную вам византийскую икону Владимирской Богоматери. Подумайте, почему на иконах глаза святых часто изображаются преувеличенно большими.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Искусство книжной миниатюры. Как и в Западной Европе, утверждению и распространению христианства в Византии способствовали книги религиозного содержания. До IV века они имели форму папирусного свитка, а затем, с появлением *перга́мента*, получили форму кодексов — книг, сшитых из отдельных тетрадей.

Византийские рукописные книги отличались особой культурой исполнения. Если в европейской миниатюре вплоть до VIII века встречались только абстрактные орнаментальные композиции, то в Византии уже первые кодексы украшались многофигурными сценами. Кроме того, византийские рукописи долгое время превосходили европейские образцы пышностью оформления.

Самые роскошные византийские кодексы писали серебряными и золотыми чернилами на пурпурном пергаменте. Так было выполнено знаменитое *Евангелие из Росса́но* VI века. Большинство его миниатюр включены прямо в текст. На одной из них мы видим Христа, въезжающего в Иерусалим в сопровождении своих учеников. А внизу — словно вырастающие из столбцов текста полуфигуры святых. Воздетыми руками они указывают на Христа. На тёмно-пурпурном фоне их экспрессивные фигуры с воздетыми вверх руками смотрятся подобно ярким цветовым вспышкам.

Со временем в византийских книгах всё больше становилось иллюстраций, занимавших отдельные страницы. Заключённые в рамки, они напоминали произведения «большой» живописи и выглядели как полноценные иконы. Именно такими миниатюрами были украшены богословские сочинения императора

Въезд Христа в Иерусалим. Миниатюра Евангелия из Россано, Италия (VI в.)

Преображение. Миниатюра рукописи Иоанна Кантакузина (XIV в.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Иоа́нна Кантакузи́на. Одна из них посвящена *Преображе́нию* — событию, произошедшему с Христом и его учениками на горе Фавóр. Во время молитвы на горной вершине Христа озарил небывало яркий свет, повергший апостолов наземь. Византийские богословы считали, что Божественный Фаворский свет порой снисходит и на человека. Но преобразиться с его помощью, как преобразился Христос на горе Фавор, могут только самые крепкие духом люди. Силу Фаворского света, его сложную структуру художник-миниатюрист показал холодным блеском голубого цвета.

В миниатюре «Преображение» главным действующим «лицом» является Фаворский свет. Какая идея воплощается в подобном решении? Почему художник изобразил Фаворский свет именно голубым цветом?

Византийское искусство — это удивительное сочетание пышного имперского величия и утончённого христианского мистицизма. Его свет продолжает сиять и ныне. Ведь традиции Византии стали основой для всей православной культуры.

Вопросы и задания

1. В Византии ведущим видом изобразительного искусства стала живопись, в средневековой Европе — скульптура. Подумайте, чем вызвана эта разница?

2. Любовь к мозаике византийцы унаследовали от древних римлян. Вспомните известные вам образцы древнеримских мозаик. Чем произведения византийских мастеров отличаются от античных мозаик? Как это можно объяснить?

3. Рассмотрите произведения живописи, представленные в параграфе и на компакт-диске. Какими приёмами пользовались византийские художники, чтобы подчеркнуть бестелесность внешнего облика святых и духовную возвышенность их внутреннего образа?

4. В начале XX века в городском посёлке Мир рядом с Мирским замком его владельцы князья Святопóлк-Ми́рские построили родовую часовню-усыпальницу. Её фасад украсила созданная в византийских традициях мозаика с изображением Христа Пантократора. При установке мозаику пришлось обрезать, однако образ остался читаемым. Рассмотрите нимб Христа. Чем он отличается от нимбов святых? Поясните его символику.

Христос Пантократор. Мозаика часовни Святополк-Мирских в Мире, Беларусь (XX в.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Творческая мастерская

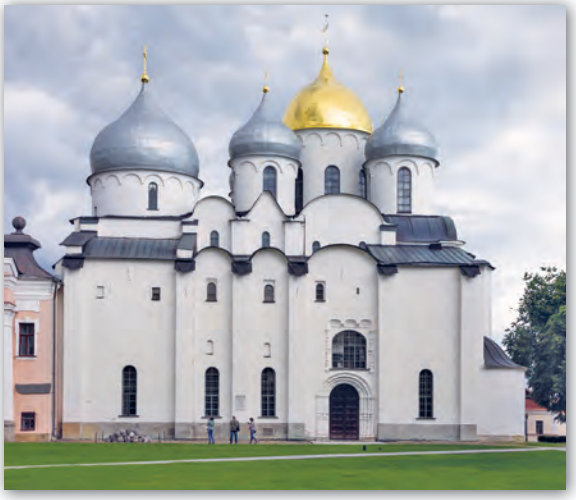
5. Ознакомьтесь с представленными на дополнительной страничке материалами о двунадесятых праздниках — главных событиях земной жизни Христа и Богоматери. Выберите один из праздников и с помощью информационных источников проиллюстрируйте его живописными произведениями разных времён. Подготовьте устное сообщение о том, как художники более поздних эпох изображали евангельские события.

§ 7. Величие и гордость искусства Древней Руси

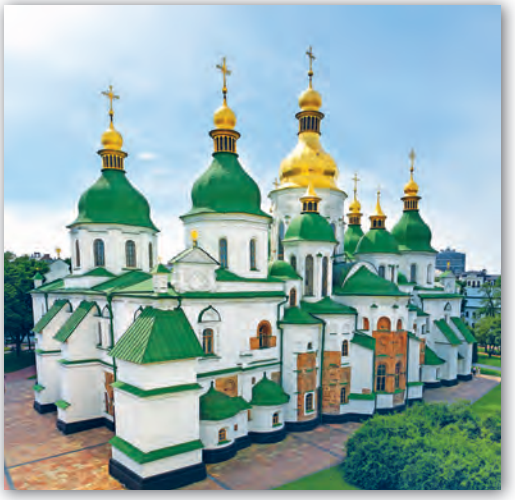
Древняя Русь приняла христианство «из рук» Византии. А вместе с ним заимствовала и систему византийских художественных традиций: каменное зодчество, крестово-купольный храм, мозаику и иконопись, книжную миниатюру… Все эти достижения византийского искусства русские художники не только быстро усвоили, но и переработали согласно собственным представлениям о прекрасном. Так сложилось самобытное древнерусское искусство.

Храмы Древней Руси. Ещё в Византии крестово-купольные храмы иногда завершались не одним, а несколькими куполами. Однако на Руси многокупольные сооружения особенно пришлись по вкусу. Иногда количество куполов на русских церквях достигало 25! Есть предположение, что так было в *Десятинной церкви* в Киеве — первом каменном храме, построенном на древнерусских землях князем Владимиром — крестителем Руси.

Многоглавыми были и знаменитые *Софийские соборы в Киеве и Новгороде*. Как и главный византийский храм, они были посвящены святой Софии Премудрости Божьей. И в своей архитектуре ориентировались на архитектуру собора в Константинополе. Но венчали киевскую и новгородскую Софию соответственно 13 и 6 куполов!



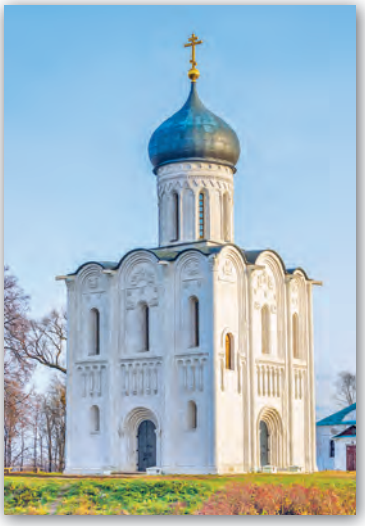
Собор Святой Софии в Новгороде, Россия (XI в.)



Собор Святой Софии в Киеве, Украина (XI в.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

В XII веке более распространёнными на Руси стали одноглавые церкви. Жемчужиной архитектуры этого времени является *храм Покрова Богородицы на реке Нерли́* около Владимира. Маленькая, но удивительно стройная и гармоничная по пропорциям церковь построена уже не из *пли́нфы* — узкого византийского кирпича, а из белого камня. Верхние части её стен покрыты затейливой каменной резьбой. В сочетании с благородным белым цветом это придаёт владимирской церкви особую изысканность.



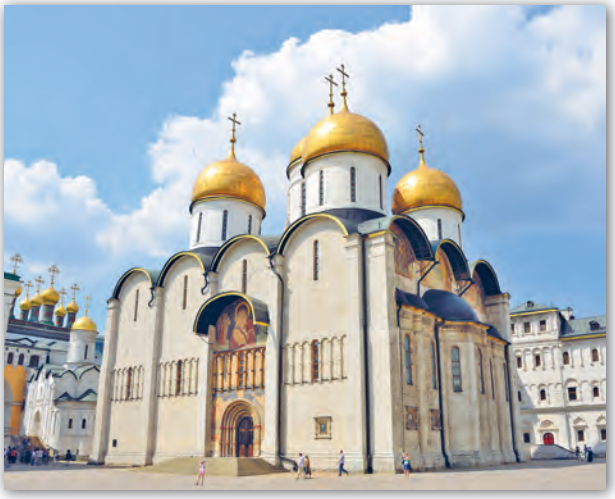
Церковь Покрова Богородицы на Нерли около Владимира, Россия (XII в.)

Не удивительно, что, когда в XV веке политическим и культурным центром Руси стала Москва, именно белокаменное зодчество Владимира было принято за эталон столичной архитектуры.

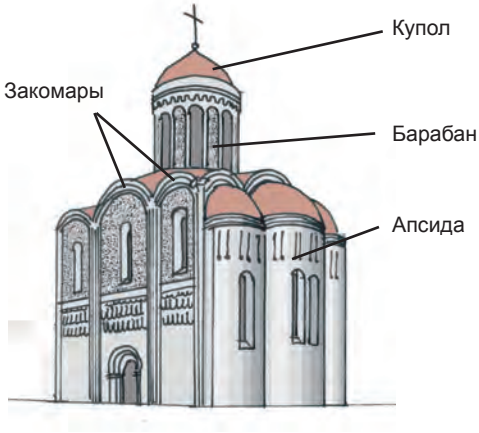
Самый значительный памятник московской архитектуры XV—XVI веков — *ансамбль Соборной площади Московского Кремля*. Его образуют несколько соборов (отсюда название площади) и колокольня Ивана Великого. Почти все постройки возводили приглашённые к русскому двору западноевропейские архитекторы. Главный храм страны — *Успенский собор* — строил итальянец Аристотель Фиорава́нти. Но прежде чем иностранный зодчий приступил к строительству, его отправили во Владимир познакомиться с лучшими традициями древнерусской архитектуры.

Интересный факт

На Руси купол устанавливался на высоком барабане. Такое завершение храма называли «глава».



Аристотель Фиораванти. Успенский собор Московского Кремля, Россия (XV в.).



Общий вид крестово-купольного храма

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Успенский собор в Москве стал их продолжением. Лаконичный объём этого сооружения венчает мощное пятиглавие. И снаружи, и изнутри собор выглядит удивительно монолитным («яко один камень», по меткому определению летописца). Его простые, но величественные формы радуют глаз конструктивной ясностью. Архитектура этого храма как нельзя лучше выражает крепнущее самосознание русского народа, его богатырский дух.

Образцом для Успенского собора Московского Кремля стал пятиглавый Успенский собор во Владимире XII века. Рассмотрите его фотографии на дополнительной страничке. Какие элементы архитектуры владимирской церкви архитектор Аристотель Фиораванти включил в композицию московского храма?

Богоматерь Оранта. Мозаика Софийского собора в Киеве, Украина (XI в.)

Шедевры древнерусской живописи. Интерьеры древнерусских церквей, как и византийских, украшала живопись. В Киеве в XI—XII веках весьма востребованной была мозаика. До наших дней сохранила свои древние мозаики киевская София. В куполе — образ Христа Пантократора. А в апсиде — изображение Богоматери *Ора́нты* (молящейся). Она представлена в рост, с поднятыми в жесте моления руками. Монументальная фигура киевской Богородицы не обладает утончённой красотой византийских образцов. Но зато в ней чувствуется русский народный типаж. Напоминающая простую сильную женщину, она стала для киевлян образом защитницы города. Её прозвали *«Нерушимой стеной»* и поговаривали, что до тех пор, пока цела киевская Оранта, будет стоять и Киев.

В других русских городах мозаика не прижилась: её вытеснила фреска. В Новгороде расцвет фресковой живописи пришёлся на XIV век и был связан с именем *Феофана Грека*. Расписав церковь Спаса Преображения, этот приехавший из Византии художник поразил современников смелой манерой живописи и драматически напряжёнными образами.

Феофан Грек. Христос Пантократор. Фреска церкви Спаса Преображения в Новгороде, Россия (XIV в.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Фрески Феофана Грека созданы в приглушённой цветовой гамме. Он писал своих персонажей почти одним коричневым цветом, а затем оживлял их резкими белыми бликами. Неожиданно вспыхивая на «терракотовых» фигурах и ликах, всплески белого цвета придавали образам необычайную внутреннюю возбуждённость. А порой — и откровенную грозность, как в случае с Христом Пантократором, гневно взирающим на нас с купола церкви.

Работал Феофан Грек и как иконописец. Стены деревянных храмов (а таких на Руси было большинство) было легче украшать иконами, чем фресками. Поэтому иконы стали на Руси основной формой живописи.

Вершиной русской иконописи является творчество *Андрея Рублёва* — московского художника XV века. Живописная манера Андрея Рублёва отличается от манеры Феофана Грека. «Ангельским мастером» называли Андрея Рублёва за гармонию и певучую красоту его образов. Особая плавность линий, округлость форм, богатейшая клавиатура цвета от насыщенных тонов до почти акварельной их прозрачности рождали необыкновенно чистую и одухотворённую живопись. Кроткие и задумчивые ангелы Рублёва — самые светлые образы в русской иконописи. А его Христос — зримое воплощение доброты, любви и сострадания.

Андрей Рублёв. Троица (XV в.)

Интересный факт

В иконе «Троица» Андрей Рублёв использовал характерный для иконописи приём — обратную перспективу. Все параллельные линии он изобразил расходящимися к горизонту, а не сходящимися на нём. Это позволяет любой объект (например, стол, за которым сидят ангелы) представить сразу с трёх сторон. И создать у зрителя впечатление, что, чем дольше он всматривается в икону, тем более широкое пространство открывается перед ним.

Сравните образы Христа в исполнении Феофана Грека и Андрея Рублёва, представленные в параграфе и на компакт-диске. Какими средствами пользовался каждый художник, чтобы донести до зрителя своё представление о Боге? Какой из образов вам ближе?

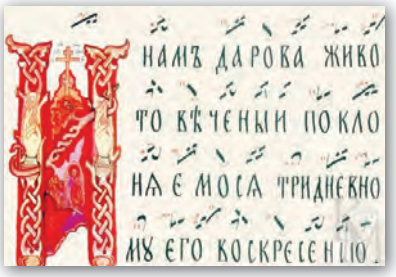
Музыка и театр. Музыкальное искусство было неотделимо от уклада жизни в Древней Руси. Музыка звучала в храмах во время богослужений, на различных торжественных церемониях, праздниках и народных гуляньях. Об этом рассказывают летописи и фрески, дошедшие до наших времён. Например,

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Звонница Софийского собора в Великом Новгороде, Россия

застолье в доме князя часто сопровождалось *былинами*, которые певцы сказывали под звуки *гуслей*.

Рождение *церковной музыки* на Руси связано с принятием христианства. Однако если в религиозных обрядах западноевропейской церкви использовалась инструментальная музыка, например органная, то в Древней Руси ведущую роль играло пение. Голос человека признавался как наиболее совершенный музыкальный инструмент, способный передать силу и глубину верующей души.



Знаменная нотация

Записывалась церковная музыка с помощью особых знаков-символов — *знамён*, а основной вид церковного пения получил название *зна́менного распева*. Знамёна, как и европейские невмы, сообщали исполнителю о продолжительности звуков, их количестве и о направлении мелодии. По своему виду они представляли собой чёрточки, точки и запятые. Возможно, поэтому их также называли *крюка́ми*.

Знаменный распев звучит строго и сдержанно, его мелодическая линия спокойна и ритмически проста. Одноголосное пение сосредоточивает внимание и поющих, и слушателей на духовном мире, обращая их к смыслу молитвы, уводя от мирских проблем и страстей. Не случайно исследователи сравнивают древнерусские песнопения с великими иконами Феофана Грека и Андрея Рублёва.

Единственный музыкальный инструмент, который использовался на Руси во время богослужения в храме, — *колокол*. Колокольный звон возвещал о самых важных событиях — о начале и конце церковной службы, о победе на войне. Равномерные удары колокола указывали заблудившимся путникам дорогу, предупреждали людей об опасности — пожарах, нашествии врагов.

Интересный факт

Русский народ отождествлял колокола с живыми существами. Их «крестили», «наказывали», им даже давали имена — Лебедь, Баран, Голодарь.

Светская культура представлена в творчестве *скомороха́х* — бродячих актёров: музыкантов, дрессировщиков, акробатов, фокусников... Они выступали на улицах и рыночных площадях, развлекая простой народ шуточными, а иногда и сатирическими представлениями в сопровождении балалайки, домры, бубна. Простые люди любили

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

озорные представления скоморохов. Образ весёлого скомороха-потешника обогатил русскую музыкальную и театральную культуру последующих эпох.

С колокольным звоном на Руси связано множество легенд, поверий, загадок. Используя ресурсы интернета, проведите исследование о судьбе Угличского колокола. За что и как он был «наказан»?

Искусство Древней Руси было тесно связано с народными традициями. Величественное, как и византийское искусство, оно отличалось от него большей открытостью и непосредственностью самовыражения. Его светлые и жизнеутверждающие начала лучше всего воплощены Андреем Рублёвым в изобразительном искусстве и знаменными распевами — в искусстве музыкальном.

Вопросы и задания

1. Назовите города — основные центры древнерусской культуры. Какие, на ваш взгляд, памятники искусства могут считаться визитной карточкой каждого из них?

2. Сравните произведения византийской и древнерусской архитектуры и живописи, представленные в учебном пособии. В чём выражается преемственность их традиций? А в чём вы видите черты своеобразия искусства Древней Руси?

3. К XV—XVI векам на Руси сложилась устойчивая традиция главные соборы венчать пятью куполами. Эта традиция сохранилась на многие столетия. Именно таким был храм Христа Спасителя в Москве — один из самых больших соборов России. Возведённый в XIX веке в память о победе над Наполеоном, он был снесён в советское время и заново отстроен в конце XX века. Рассмотрите его изображение в информационных источниках. Выскажите свои предположения о символике пятикупольной композиции.

4. Прослушайте на компакт-диске звучание Пасхального колокольного звона Брестского Свято-Симеоновского кафедрального собора. Какой ритм вы услышали? Какие эмоции у вас вызывает колокольная музыка?

Творческая мастерская

5. Знаменное пение исследователи часто сравнивали с другими видами древнерусского искусства: «Тот же мерный ритм, что и в памятниках древнерусского слова, живописи, резьбы, образов фресок». Прослушайте в информационных источниках знаменный распев в исполнении мужского хора Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. Подготовьте презентацию на тему «Древнерусское искусство», показав в ней наиболее яркие произведения архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В качестве музыкального фона используйте знаменные распевы, музыку С. В. Рахманинова («Богородице Дево, радуйся» из «Всенощного бдения»).

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Раздел 2

Искусство белорусских земель в Средневековье

Дзе мой край? Там, дзе вечную песню
пяе Белавежа,
Там, дзе Нёман на захадзе
помніць варожую кроў,
Дзе на ўзвышшах Наваградскіх
дрэмлюць суровыя вежы
І вішнёвыя хаты глядзяцца ў шырокі Дняпро.

У. Караткевіч

Каменецкая башня, Беларусь (XIII в.)

§ 8. Белорусский средневековый город

Принятие христианства стало важнейшим событием в развитии художественной культуры белорусских земель, которые входили в состав нескольких древнерусских княжеств. С этого времени на землях Беларуси начинается история каменного зодчества.

Древний город — средоточие культуры. К концу X века на белорусских землях выделились крупнейшие центры — Полоцк и Туров. *Древний Полоцк*, впервые упомянутый в летописи в 862 году, был столицей Полоцкого княжества. Через земли княжества пролегали оживлённые торговые пути. Такое расположение благоприятствовало росту города. И к XI веку Полоцкое княжество, управляемое потомками Рогволода, стало одним из могущественнейших среди восточнославянских княжеств.

Древний Туров, первое упоминание о котором датируется 980 годом, в XI—XIII веках являлся столицей Туровского княжества. Этот город был расположен на ответвлении торгового пути и также являлся крупным торговым и культурным центром.

Жизнь кипела в древних Менске, Берестье, Пинске… Облик этих городов определялся укладом жизни горожан, а культура была обусловлена их разнообразными занятиями.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Интересный факт

Принятие христианства на белорусских землях следует связывать не только с крещением Руси в 988 году. Известно, что в 986 году викинг Торвальд Путешественник основал первый на территории Беларуси христианский храм и монастырь Святого Иоанна Крестителя в Полоцке.

Древний Туров. Макет-реконструкция в Туровском краеведческом музее, Беларусь

Какие важнейшие события, связанные с городами Полоцком и Туровом, запомнились вам из уроков истории Беларуси?

Как выглядел белорусский город. Как правило, город состоял из ядра — *дети́нца*, окольного города и *поса́да*, торгово-ремесленной части. Детинец и окольный город были надёжно защищены укреплениями — валами и рвами. Въезды на территорию окольного города и детинца охраняли ворота.

В Бресте существует уникальный *археологический музей «Берестье»*. Над раскопанными археологами улицами средневекового города построен

Археологический музей «Берестье» в Бресте, Беларусь

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

специальный павильон. Дома, хозяйственные постройки, мостовые стали важной частью экспозиции музея. Их основным строительным материалом является дерево. Жилые дома представляют собой прямоугольные срубные конструкции с небольшими дверными и оконными проёмами.

Внимательно рассмотрите фотографию древнего Берестья. Подумайте, к какой категории горожан относились жители этой части города.

Собор Святой Софии в Полоцке. С XI века на территории Беларуси стали возводить невиданные до того времени сооружения — христианские храмы из камня и кирпича. Они выделялись среди деревянной застройки. Внешний вид и богатое внутреннее убранство храмов потрясали своим величием. С именем легендарного князя Всеслава Брячиславича (Чародея) связано строительство самого древнего из сохранившихся христианских храмов на землях Беларуси — *Софийского собора в Полоцке.*

Соборы Святой Софии возводились в важнейших христианских центрах. На древнерусских землях полоцкий Софийский собор стал третьим после храмов в Киеве и Новгороде. В XVIII веке он был существенно перестроен и сейчас имеет иной облик. Но макеты-реконструкции помогают нам представить, как выглядел самый величественный храм на белорусских землях в XI веке.

Собор Святой Софии создавался в середине XI века по образцу византийского крестово-купольного храма. Впечатляющие размеры и сложная композиция придавали зданию величественный вид. В основании стен из земли вырастали могучие валуны. Выше начиналась кладка со «спрятанным» рядом: один ряд плинфы выступал, а следующий был углублён относительно плоскости стены. «Спрятанный» ряд заполнялся толстым слоем известкового раствора с кирпичной крошкой. Благодаря такой технике создавались выразительные полосатые фасады.

Макет собора Святой Софии в Полоцке (XI в.) в интерьере самого храма на фоне древней кладки

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Собор возносился на 31 метр в высоту. Пространство внутри храма разделяли пять нефов. Изначально сооружение венчалось пятью куполами, позднее добавились ещё два. Масштабное строение превосходило размерами остальные городские постройки и выполняло множество функций. В нём хранились святыни, находились казна и библиотека. В храме также принимали послов из других земель.

Внутреннее убранство собора Святой Софии также следовало византийским образцам. Пространство храма заполняли фрески. Их сюжетные композиции не дошли до нашего времени, о росписях мы можем судить по сохранившимся фрагментам орнаментов. Красочные узоры имели не только декоративное значение. Мотивы виноградной лозы, трилистника являются христианской символикой. Цветовая гамма росписей собора Святой Софии была богатой, с тонкими переходами от голубого до тёмно-синего, от оранжевого до коричнево-оливкового, от изумрудного до тёмно-зелёного.

Почему при строительстве собора Святой Софии было важно, чтобы этот храм превосходил своими размерами все городские постройки?

Спасо-Преображенская церковь. Особенности полоцкой архитектурной школы ярко проявились в создании *Спасо-Преображенской церкви Спасо-Евфросиниевского монастыря*. Она была построена в середине XII века зодчим Иоанном. Этот храм, сохранившийся до наших дней и мало изменивший свой облик, связан с именем одной из самых почитаемых белорусских святых — Евфросинии Полоцкой, основавшей Спасскую обитель.

Церковь представляет собой крестово-купольное трёхнефное сооружение с одной апсидой, увенчанное куполом. Она не отличается большой площадью (14,4 м × 10 м). Зодчему удалось создать неповторимую конструкцию: храм как будто взмывает ввысь. Иоанн воплотил в жизнь оригинальное решение: переходы от низких к более высоким ярусам образовали ступенчатую композицию. Своды храма первоначально были цилиндрическими и снаружи завершались *закома́рами* — участками стены, которые соответствовали очертаниям сводов (с. 35).

Реконструкция Спасо-Преображенской церкви Спасо-Евфросиниевского монастыря (XII в.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Рассмотрите храмы, которые находятся в вашем городе или посёлке. В каком из них вы видите те же элементы композиции, которые использовал зодчий Иоанн при строительстве Спасо-Преображенской церкви?

Древние лики. *Фрески Спасо-Преображенской церкви*, выполненные в 1140—1150-х годах, являются одним из самых значимых памятников средневековой белорусской живописи. За почти тысячелетнюю историю росписи записывались множество раз, покрывались штукатуркой. Но время пощадило уникальный храм. И сегодня это единственный в нашей стране памятник, где почти полностью сохранилась древняя настенная живопись. Реставрация и изучение этих фресок ведутся уже почти столетие, с начала XX века.

Предположительно изображение преподобной Евфросинии Александрийской (XII в.)

Многочисленные фрески разнятся творческой манерой исполнения. Это говорит о том, что в создании росписей участвовали несколько мастеров. Отличительная черта этого памятника состоит в том, что на всех плоскостях от пола до купола расположены сюжетные композиции, орнаментальных украшений очень мало.

Оригинальное архитектурное решение храма определило стиль росписей. Фигуры святых величественны и могучи. Лики с выразительными чертами будто выступают из стен. Живопись, органично взаимодействуя с архитектурой, создаёт удивительное по силе воздействия пространство. В нижней зоне росписей размещены образы монахов, среди которых есть и женские. Так, лик

Евхаристия. Фрагмент фрески Спасо-Преображенской церкви в Полоцке, Беларусь (XII в.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

святой Евфросинии Александрийской, покровительницы Евфросинии Полоцкой, впечатляет необычайной внутренней силой.

Рассмотрите фрагменты фресок Спасо-Преображенской церкви в параграфе и на дополнительной страничке. Какие идеи воплотил живописец в образах монахов?

Коложская церковь. В XII—XIII веках на территории Беларуси наряду с полоцкой существовала *гродненская архитектурная школа*. Из пяти древних храмов Гродно этого периода до наших дней сохранился один — *Борисоглебская, или Коложская, церковь*, возведённая в XII веке. Это крестово-купольный храм с тремя апсидами. Мастера использовали *ровнослойную технику кладки*. Плинфа в стенах перемежёвывается с обработанными разноцветными камнями и плиткой. Узоры, в которых ясно просматривается мотив креста, расцвечивают храм, переливаясь на солнце.

В стены Борисоглебской церкви вмурованы многочисленные кувшины-*голосники́*. Определённый порядок размещения этих приспособлений для улучшения акустики создаёт дополнительный декоративный эффект. Горлышки голосников образуют орнаментальный узор на стенах внутри храма. Благодаря исследованиям учёных мы можем представить великолепие несохранившегося внутреннего убранства храма. В нём были и росписи, и цветной пол, украшенный замысловатым узором из фигурных керамических плиток.

Рассмотрите изображения памятников полоцкой и гродненской архитектурных школ, представленные в параграфе и на компакт-диске. Какие их существенные отличия вы можете назвать?

Борисоглебская церковь в Гродно, Беларусь (XII в.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Архитектура и монументальная живопись белорусских земель в Средневековье основывались на византийских традициях. Но творцы не только опирались на лучшие достижения существующих художественных школ: они выработали и региональные особенности. Для полоцкой архитектурной школы были характерны ясность и вертикальная направленность архитектурной композиции. Для гродненской — особое внимание к декору стен, оригинальное решение интерьера храмов.

Вопросы и задания

1. В археологическом музее «Берестье» были обнаружены находки, рассказывающие о том, каким был белорусский средневековый город и его жители. Познакомьтесь с более полной информацией о музее на дополнительной страничке. Какие его экспонаты помогли вам наиболее ярко представить, как выглядели и чем занимались берестяне?

2. Фрески в Спасо-Преображенской церкви — уникальный пример средневековой живописи Полоцкого княжества. Росписи поражают своей одухотворённостью, продуманностью сюжетов и композиции. Рассмотрите подробнее фрагменты росписи интерьера храма в информационных источниках и на дополнительной страничке. Образ какого святого вызвал у вас наиболее сильные эмоции? Попробуйте объяснить, что вас особенно впечатлило (взгляд, выражение лица, сочетание красок и др.).

3. На картине знаменитого белорусского художника Виталия Цви́рко мы видим Коложскую церковь, вписанную в окружающий ландшафт. Художник изобразил храм как стража, чутко охраняющего свои земли. На дальнем плане показан берег Немана. Обратите внимание на связь природного колорита с цветом стен церкви. Какую цель преследовали древние зодчие, поместив храм на крутом обрыве реки? Как повлияло на образ храма его местоположение?

Творческая мастерская

4. Представьте, что вам поручили подготовить передачу на радио для иностранных туристов о белорусском средневековом городе. О чём бы вам хотелось рассказать? Подготовьте небольшой текст (3—5 минут). Подберите к нему музыкальное вступление (1—2 минуты), которое поможет создать атмосферу Средневековья.

Виталий Цвирко. Коложа. Архитектурный памятник XII века (1969 г.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 9. Мастерство художников и ремесленников белорусских земель

Для жителей древнебелорусских земель в XI—XIII веках искусство и художественные ремёсла играли важную роль. Украшения и вещи культового назначения широко использовались и знатью, и горожанами, и сельскими жителями.

Древние рукописные книги. Древние восточнославянские книги, так же как европейские и византийские рукописи, были не только источником информации, но и предметом искусства. Их дарили, передавали по наследству. Поэтому сегодня сложно определить конкретное место происхождения той или иной книги. Названия древних рукописных книг зачастую связаны с местом их обнаружения.

Обычно книги переписывались в мастерских при монастырях. Работа над рукописью требовала длительного времени. Текст выполнялся на пергаменте перьями и чернилами из растительных отваров.

Страницы Туровского Евангелия (XI в.)

Украшения книг — *миниатюры*, *заставки* и *инициалы* — создавались темперными красками из пигментов природного происхождения и яичного желтка. Для древних восточнославянских книг характерным является византийский стиль оформления. Его отличают активное использование растительных и геометрических орнаментов, насыщенный колорит, особая торжественность.

В XIX веке в Турове была обнаружена книга, которая считается одной из самых ранних среди найденных на территории Беларуси. Туровское Евангелие, датируемое XI веком, украшают буквицы, выполненные в зелёном, синем и красном цветах. Благодаря яркой цветовой гамме и растительному орнаменту древние рукописи выглядят очень выразительно.

Постепенно книжное искусство усложнялось и совершенствовалось. Так, в Оршанском Евангелии, кроме заставок и инициалов, сохранились две миниатюры с *изображениями евангелистов Луки и Матфея*. Их образы удивительно жизненны. Оба евангелиста показаны

Евангелист Лука. Миниатюра Оршанского Евангелия (XIII в.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

за работой: они переписывают книги. Видно, что эта обстановка хорошо знакома художнику. Миниатюрист изображает героев в сложных разворотах, обобщённо трактует формы, смело использует яркие краски.

Сравните фрагмент композиции «Евхаристия» Спасо-Преображенской церкви Спасо-Евфросиниевского монастыря (с. 44) с изображением святого Луки из Оршанского Евангелия. Какие общие черты в этих произведениях вы находите?

Крест Евфросинии Полоцкой. Широкое развитие на белорусских землях в XI—XIII веках получило ювелирное искусство. В Полоцке, Витебске, Турове, Волковыске археологи нашли следы ювелирных мастерских.

Напрестóльный крест, созданный по заказу Евфросинии Полоцкой в 1161 году для Спасо-Преображенской церкви, — известное произведение искусства древнебелорусского периода. Автор креста *ювелир Лáзарь Бóгша* — один из лучших мастеров эпохи. В этом произведении он сочетал разнообразные материалы — дерево, металл, драгоценные камни. Но самое ценное в работе мастера — изображения библейских персонажей и евангелистов, выполненные в технике перегородчатых эмалей*. Гармоничное сочетание изображений и декоративного убранства создало единую композицию.

Лазарь Богша. Крест Евфросинии Полоцкой (1161 г.)

История креста Евфросинии Полоцкой изобилует трагическими событиями. Он был утерян во время Великой Отечественной войны, и сегодня его местонахождение неизвестно. В настоящее время в Спасо-Преображенской церкви находится крест, воссозданный современным брестским мастером *Николаем Кузьмичом*.

Интересный факт

Форма почти 52-сантиметрового креста Евфросинии Полоцкой символизировала Вселенную, которую создал Бог за шесть дней.

Как вы думаете, почему крест Евфросинии Полоцкой и сегодня считается одной из самых важных духовных святынь Беларуси?

* Техника перегородчатых эмалей выполняется так: на тонкой металлической пластине-основе гравируется контур будущего изображения. По нему напаиваются металлические полоски-перегородки, создающие ячейки, которые заполняют эмалью.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Другие изделия мастеров-ювелиров. Среди произведений мастеров-ювелиров широкое распространение получили христианские символы, украшения костюмов, дорогая утварь. Так, подвески-обереги и некоторые культовые предметы предназначались для защиты их владельцев. *Кресты-энколпио́ны* — складни, состоящие из двух створок, тоже предметы христианского культа. В них можно было носить реликвии. Подлинность важных документов в Средневековье подтверждали печатями из свинца, подвешенными на шнурах. Мягкий металл позволял делать на них оттиски. Чаще всего это было погрудное изображение святого покровителя, указывающее на личность владельца печати.

Крест-энколпион (XII в.)

В Рогачёвском районе на раскопках Вищинского замка в XX веке был обнаружен клад XII—XIII веков. Он состоял из серебряных слитков и искусно выполненных украшений. Особый интерес вызывают *ко́лты* — полые подвески к женским головным уборам, в которые помещались ароматические вещества. Колты из Вищинского клада украшены парными изображениями птиц — мотивами, характерными для византийской культуры.

Печать князя минского Глеба Всеславича (XII в.)

Носили средневековые горожанки и стеклянные украшения — ожерелья из разноцветных бусин, браслеты на запястьях или выше локтя. Стекло, часто в комбинации с полудрагоценными камнями, позволяло мастерам использовать разнообразные декоративные решения. Например, браслеты насыщенных, ярких цветов выполнялись путём скручивания стеклянных жгутов.

Колты из Вищинского клада (XII—XIII вв.)

Почему в костюме средневекового жителя так важны были ювелирные украшения? Какие функции они выполняли?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Константин и Елена. Иконка из Полоцка, Беларусь (XII в.)

Никола и Стефан. Иконка из Минска, Беларусь

Двусторонняя иконка с изображениями Матери Божьей и святого Петра из Минска, Беларусь (XIII в.)

Миниатюрные иконки. К XII—XIII векам своего расцвета достигла резьба по кости и камню. Мастера-резчики создавали небольшие иконки, пользующиеся среди населения особой популярностью. Такие иконки были найдены в Полоцке, Минске, Волковыске, Новогрудке, Витебске. В Полоцке обнаружена одна из самых оригинальных иконок XII века — *«Константин и Елена»*. Своеобразие этой иконки состоит в том, что в ней сочетаются известный византийский сюжет и особенная манера местных мастеров.

В этот период на территории Беларуси сформировались характерные черты резьбы. При создании миниатюрных произведений мастера не дробили формы, а обобщали их. Обрабатывая поверхность камня, резчики умело передавали особенности костюма и причёсок персонажей. Также иконки оформлены декоративными элементами.

Сложившиеся традиции ярко проявились в находках из Минска — иконке *«Никола и Стефан»* и двусторонней иконке с изображениями *Матери Божьей и святого Петра*. Местные ремесленники, взяв за образец византийские примеры, создавали узнаваемые образы, напоминающие черты жителей белорусских земель.

Внимательно рассмотрите иконку «Никола и Стефан». Какие особенные портретные характеристики в образах святых вы можете отметить?

Изделия городских ремесленников. Интереснейшими находками археологов на землях Беларуси являются *шахматные фигурки*. Это были и шахматы геометрической формы, сделанные по восточному образцу, и оригинальные реалистичные изображения. Виртуозно выполненные из кости и камня, миниатюрные скульптурки точно передают характерный для Средневековья быт. Так, *ладья «Насада»* XII века из Гродно наглядно показывает конструктивные особенности древнего боевого судна, на борту которого можно даже рассмо-

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Ладья «Насада» из Гродно, Беларусь (XII в.)

Пешка «Барабанщик» из Волковыска, Беларусь (XII в.)

Кожаная обувь из Полоцка. Музей древнебелорусской культуры Национальной академии наук Беларуси (XII в.)

треть фигурки воинов. *Пешка «Барабанщик»* этого же века, обнаруженная в Волковыске, даёт представление о музыкальных инструментах и костюме того времени.

О многообразии занятий городских ремесленников свидетельствуют *изделия из кожи*. Обувь, кошельки, чехлы и элементы воинского снаряжения украшались различными способами: вышивкой, тиснением, металлическими накладками. Некоторые образцы кожаных изделий, сохранившихся до нашего времени, являются свидетельством высокого художественного вкуса мастеров.

Как вы думаете, какие изделия средневековых художников и ремесленников пользовались наибольшим спросом у горожан?

Расцвет различных видов художественного ремесла в Средневековье был неслучаен. Мастерство ремесленников было залогом процветания города. Ювелиры, резчики, гончары подняли свои изделия на уровень высокого искусства. Созданные их руками книги, произведения декоративно-прикладного искусства удивляли современников и восхищают нас сегодня.

Вопросы и задания

1. Внимательно рассмотрите произведения искусства, созданные белорусскими мастерами в XI—XIII веках, на страницах параграфа и на компакт-диске. Поделитесь с одноклассниками своими впечатлениями.

2. Керамическая посуда, изготовленная белорусскими мастерами, впечатляет своим видом. Рассмотрите изображение посуды на дополнительной страничке. Сравните средневековую посуду с современными керамическими изделиями. Какие отличия и схожие черты можно увидеть?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

3. Познакомьтесь с историей креста Евфросинии Полоцкой более подробно. Расскажите, какие святые на нём изображены, чьими покровителями они являются. Подумайте, почему крест Евфросинии Полоцкой так дорог белорусскому народу.

4. Рассмотрите внимательно белорусские иконки XII века. В каких деталях в полоцкой иконке «Константин и Елена» проявилось влияние византийских художественных традиций, а в каких — наблюдения белорусских мастеров? Отвечая на этот вопрос, обратите внимание на детали костюма, лики святых и их позы. Не забудьте использовать информацию о жизни святых Константина и Елены.

Творческая мастерская

5. В 2016 году в Гродно на набережной реки Неман была установлена скульптура Владимира Пантелеева. Она изображает быстроходное средневековое судно для ведения боя на реке — ладью «Насада». Место для установки скульптуры было выбрано не случайно: Неман издревле связывал города и страны. И сегодня набережная в Гродно является привлекательным местом для туристов. Придумайте свою историю, в которой будет отражена связь ладьи, воинов и Немана.

Владимир Пантелеев. Насада (2016 г.)

§ 10. Белорусские замки и храмы-крепости

Художественная культура на территории Беларуси в XIII—XVI веках формировалась в границах Великого Княжества Литовского, а затем — Речи Посполитой. Контакты с европейскими государствами содействовали культурному обмену и проникновению на белорусские земли новых тенденций.

Оборонительное зодчество. Сложная политическая ситуация и необходимость защиты от внешней угрозы в XIII—XVI веках привели к тому, что в этот период на белорусских землях стали активно возводить оборонительные сооружения. Деревянно-земляные укрепления постепенно сменялись каменными башнями и замками.

Одним из распространённых типов оборонительных сооружений на территории Беларуси были отдельно стоящие оборонительные башни. До нашего времени сохранилась только одна такая башня — в городе Каменце. Из летописных источников известно, что её до 1289 года для волынского князя Владимира Васильковича возвёл *зодчий Алéкса*. Массивная башня цилиндрической формы имела пять ярусов общей высотой около 30 метров. Вход в башню

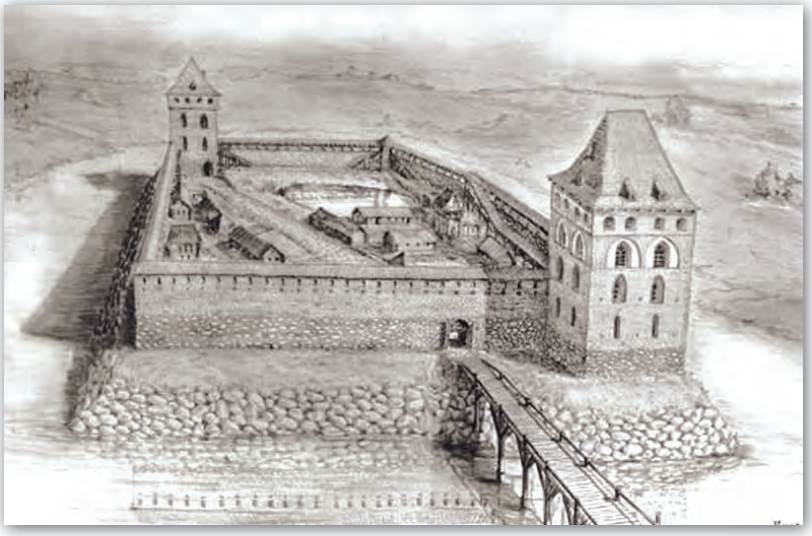
Правообладатель Адукацыя і выхаванне

находился на уровне четвёртого яруса, куда можно было подняться только по приставной лестнице. В случае осады, чтобы пресечь путь врагу, лестницу втягивали внутрь. Толстые стены были прорезаны бойницами и украшены плоскими арочными нишами.

Рассмотрите архитектурные элементы Каменецкой башни (с. 40). Какие из них можно назвать проявлениями романского стиля, а какие — готического?

Замки Гедимина. На западе Великого Княжества Литовского в XIV—XV веках сложился «пояс обороны» из замков с могучими стенами и башнями. Однако эти сооружения не только защищали от неприятеля. Они были неразрывно связаны с богатой историей белорусских земель: в княжеских резиденциях подписывались важные политические соглашения, принимались судьбоносные решения. А иногда в них разворачивались и крайне драматические события.

Кре́вский замок, сохранившийся до нашего времени лишь в руинах, — один из первых каменных замков Великого Княжества Литовского. Он был возведён как резиденция великого князя Гедимина. Это укрепление относится к типу *замков-каште́лей*, строившихся на насыпанных песчаных холмах в окружении болотистых берегов рек и часто имевших форму четырёхугольника. Вначале замок состоял только из мощных стен, которые завершались боевой галереей. Высота стен, сложенных из валунов и кирпича, достигала 13 метров. На фасадах замка имелся широкий фриз из кирпича — оштукатуренный и побелённый. Со временем замок был дополнен Княжеской башней-донжоном и четырёхъярусной Малой башней. Кревский замок имел особенность: могучая Княжеская башня выступала за стены, что позволяло вести обстрел подступов к замку.



Кревский замок. Графическая реконструкция

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Лидский замок, Беларусь (XIV в.)

При строительстве *Лидского замка* Гедимина использовалась та же техника, что и при возведении Кревского замка. На первом этапе строительства Лидский замок также состоял лишь из массивных стен из камня и кирпича, которые в основании были шириной в 2 метра. Угловые башни в Лидском замке появились не сразу. Окончательный облик сооружения оформился до XV века. Бойницы шли по периметру замка. Стены на уровне бойниц завершались боевой галереей. Фасады Лидского замка декорированы поясом из так называемых *ложных арок* — элементов, которые имитируют арки путём напуска камней.

Познакомьтесь с изображениями Кревского и Лидского замков в параграфе и на компакт-диске. Какие архитектурные приёмы можно назвать характерными для замков-кастелей, построенных на территории Беларуси?

Новогрудский замок. Ещё одним распространённым типом оборонительного зодчества на землях Беларуси были *замки на возвышениях* — местах древних детинцев. Ярким примером такого сооружения является каменный *замок в Новогрудке*.

Великокняжеская резиденция строилась с XIV века на протяжении трёх столетий. Сначала на месте существовавшей прежде разрушенной каменной башни выросла башня Щитовка. Затем были возведены ещё шесть башен и стены, их соединяющие. Укрепления дополнялись валом и рвом. К сожалению, до настоящего времени замок сохранился лишь фрагментарно. Но, по сведениям археологов, на обширной территории замка имелись постройки, среди которых были храм и великокняжеский дворец.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Олег Минич. Новогрудский замок. Компьютерная реконструкция (XX в.)

Благодаря современным панорамным фотографиям и реконструкциям мы можем представить грандиозное неприступное сооружение. Основание стен и башен было сложено из камня, выше шла кирпичная кладка. Башни, возводившиеся в разное время, размещались несимметрично и имели разные формы. Однако в целом замок являл собой органичный архитектурный ансамбль. Пять башен имели форму призмы. Две, построенные позднее, получили форму «восьмерик на четверике» — восьмигранный объём на кубе. В нижней части башенных стен были прорезаны бойницы для пушек, в верхней — бойницы стрельчатой формы. Живописный вид замку придавал традиционный для белорусских земель декор — выбеленные ниши.

Рассмотрите изображения Новогрудского замка на страницах параграфа и на дополнительной страничке. Вспомните из уроков истории, какие важные исторические события связаны с замком. Какое отражение они получили в архитектуре этого сооружения?

Культовое зодчество. В XV—XVI веках строились христианские храмы, которые имели массивные стены, угловые и входные башни, узкие окна-бойницы, то есть элементы, которые свидетельствуют об оборонительном характере сооружений. В это время возводились и крестово-купольные храмы, и базиликальные. А некоторые постройки совмещают в своей структуре оба типа.

В костёлах и церквях этого периода ясно прослеживаются черты европейского готического стиля. Возводились они, как правило, из кирпича. Вертикальную направленность архитектурных композиций усиливали высокие «щипцы» крыш. На треугольных фронтонах компоновались разнообразные ниши. Поздней белорусской готике свойственны лаконичность и сдержанность. Ведущим средством выразительности была именно форма сооружения, а не декоративные детали.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Троицкий костёл в д. Ишколдь, Беларусь

Троицкий костёл в деревне Ишколдь построен во второй половине XV века. Этот костёл является самым старым из сохранившихся и неперестроенных сооружений такого типа. Он состоит из основного объёма, разделённого на три нефа, и большой, на всю ширину корпуса, гранёной апсиды. Оштукатурены фасады храма в более поздние времена. Красные кирпичные стены костёла были украшены характерным для белорусских земель способом: белились только декоративные детали архитектуры. Главным украшением внутреннего пространства Ишколдского костёла служат перекрытия крестовых готических сводов. Их рисунок создаёт впечатление возвышенности и лёгкости.

Рассмотрите в параграфе и на компакт-диске изображения Троицкого костёла в деревне Ишколдь и костёла Святого Казимира в агрогородке Вселюб. Оба храма не случайно компактны и имеют небольшие размеры. Как вы думаете, почему?

«Православная готика». На рубеже XV—XVI веков на белорусских землях готический стиль стали использовать в православном зодчестве. Это уникальное явление даже получило название *«православная готика»*.

Церковь Святого Михаила в деревне Сынковичи мало изменила свой облик со времён строительства. Точная дата возведения храма неизвестна. Однако характерные архитектурные особенности — готические конструкции, звёздчатые своды, стрельчатые окна — позволяют отнести его к началу XVI века. Этот небольшой храм — базилика с тремя нефами — сложен из красного кирпича. По углам церкви расположены четыре башни разных форм. В западной части башни гранёные, в восточной — круглые и имеют более тяжёлые, приземистые пропорции.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Церковь Святого Михаила в д. Сынковичи, Беларусь

Церковь Рождества Богородицы в д. Мурованка, Беларусь

Интересной особенностью храма является волнистая конусоподобная крыша, которая покрывает не каждую апсиду отдельно, а все вместе. Три стены, расположенные по периметру, прорезаны круглыми бойницами. Вверху стен размещаются навесные бойницы. Эти элементы, предназначенные для ведения боя, играют и декоративную роль — создают ритмичный рисунок фасадов.

Церковь Рождества Богородицы в деревне Муровáнка была построена в первой половине XVI века. После многочисленных перестроек облик храма дошёл до нас изменённым. Внутреннее пространство храма поделено на три нефа. К основному объёму церкви примыкала одна апсида, имеющая выразительный рисунок нервюрных перекрытий. Как и в Сынковичской церкви, в композиции храма присутствуют четыре башни, расположенные по углам. Высоко размещённые оконные проёмы соответствовали оборонительному характеру сооружения и одновременно создавали достаточное освещение храма. Пространство храма предназначалось и для проведения богослужений, и, при необходимости, для обороны.

Рассмотрите в информационных источниках и на компакт-диске интерьеры храмов в деревнях Сынковичи и Мурованка. Найдите в них архитектурные элементы, описанные в параграфе.

Белорусское оборонительное зодчество XIII—XVI веков определялось интенсивным освоением приёмов западноевропейской архитектуры, осмыслением архитектурных стилей, господствующих в соседних странах, и сохранением уже устоявшихся традиций. Вбирая лучшие проявления мирового искусства, архитектура Беларуси выработала свой самобытный стиль.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Вопросы и задания

1. Уточните в информационных источниках, какие дополнительные меры по перепланировке ландшафта были сделаны, чтобы усилить обороноспособность Лидского замка. Какая роль при этом отводилась воде?

2. После современной реконструкции Лидского замка и частичного восстановления водной системы вокруг постройка приобрела особый живописный вид. Рассмотрите фотографии Лидского замка с различных ракурсов в информационных источниках и на компакт-диске. Какая сторона замка производит на вас наибольшее впечатление?

3. Подготовьте устное сообщение об одной из башен Новогрудского замка. Узнайте о функциональном предназначении выбранной вами башни, об особенностях её внешнего вида.

4. Назовите основные приёмы белорусского храмового зодчества, свидетельствующие об оборонительной функции сооружений. В этом вам поможет заполнение таблицы, в которой необходимо охарактеризовать основные элементы храма.

Основные элементы храма	Характеристика основных элементов храма
Стены	
Окна	
Башни	
Объём и планировка	

Творческая мастерская

5. Выражение «Белая вежа» в нашей стране весьма распространено. Узнайте в информационных источниках, почему Каменецкую башню называют «Белой вежей». Подготовьте иллюстрированный рассказ с примерами современных архитектурных объектов, учреждений, дизайнерской продукции, где используется это название.

§ 11. Византийские и западноевропейские традиции в искусстве белорусских земель

В искусстве белорусских земель в XIV—XVI веках происходили существенные изменения. Византийские традиции существовали наряду со всё более укреплявшимися европейскими тенденциями и оригинальными чертами, которые формировались на основе местной культуры.

Белорусская иконопись. О тесных связях с византийскими традициями в искусстве белорусских земель свидетельствует *икона Божьей Матери «Умиление»*. Считают, что её в XV веке создал греко-византийский художник *Ни́кос Ламбу́дис*. Долгое время икона находилась в Николаевской церкви города

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Малориты. Художник показал мать, прижимающую к себе дитя, на золотом фоне. Образ наполнен всеобъемлющей любовью и нежностью. Тонкие черты и грациозная осанка делают образ Богоматери одухотворённым. Для создания иконы использовались пигменты из растёртых драгоценных камней, придавших изображению особое свечение.

Икону «Успение Пресвятой Богородицы» часто называют «Голубое Успение». Это связано с цветовой гаммой полотна: икона будто залита ярким светом; большую часть композиции занимает миндалевидная голубая *мандóрла* — особая форма нимба. Насыщенные цвета взаимодействуют, создавая эффект напряжённости скорбного часа. Многочисленные персонажи выразительны и эмоциональны. Каждый их жест подчиняется общему ритму изображения. До начала XX века икона, написанная, вероятнее всего, греческим художником, находилась на территории Беларуси, а сегодня является одним из ценных экспонатов Третьяковской галереи в Москве.

Со временем стиль белорусской иконописи приобретал всё больше самобытных черт. Его отличали богатые орнаментальные украшения, яркий колорит. Точная светотеневая моделировка лица и рук персонажей сочеталась с условным, плоскостным изображением их одежд. Писали иконы в XVI веке на досках, покрытых толстым слоем *левкáса* — мелóвого грунта. Фон украшался рельефными резными узорами, которые покрывались золотом, серебром или охрой.

Некоторые персонажи наделялись индивидуальными чертами, как, например, на иконе «Святая Параскева», найденной в начале XX века в Слуцком районе, а сегодня хранящейся в Национальном художественном музее Республики Беларусь в Минске. В произведении использовалось объёмное моделирование лица. Художник придал лику святой некоторую непосредственность и характерную декоративность, проявляющуюся в крупном выразительном резном орнаменте и ярком колорите.

Икона Божьей Матери «Умиление» (XV в.)

Успение Пресвятой Богородицы. Икона (XV в.)

Святая Параскева. Икона (XVI в.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Сравните икону Божьей Матери «Умиление» из Малориты и икону «Матерь Божия Одигитрия Иерусалимская» из Пинска, представленные в параграфе и на компакт-диске. Какие отличия можно заметить в произведениях греческого и местных мастеров?

Книжная миниатюра. В книжной миниатюре XIV века господствовал «звериный стиль». Для него характерны комбинации замысловатых изображений фантастических животных и людей. Иногда в декоре инициалов использовались даже жанровые сценки. Например, на страницах *Мстиж́ского Евангелия*, которое, возможно, было создано в Минске, а затем хранилось в церкви деревни Мстиж, мы видим забавные изображения людей, занятых повседневными заботами: один из них работает лопатой, другой изображён с гусём.

Инициалы Мстижского Евангелия (XIV в.)

Широким кругом тем и оригинальной трактовкой выделяется *Лавришевское Евангелие*. В нём проявляется интерес художников к выразительным средствам живописи и стремление к реалистической передаче образов. Кроме изображений евангелистов в рукописи есть миниатюры с ликами святого Ио́ва и архангела Михаила. Жизненной убедительности образов миниатюрист добивается за счёт свободной компоновки фигур и выразительных жестов персонажей.

Один из самых ярких памятников рукописной книги XV века — *Радзиви́лловская (или Кёнигсбергская) летопись*.

Архангел Михаил. Миниатюра Лавришевского Евангелия (XIV в.)

Миниатюры Радзивилловской летописи (XV в.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Она долгое время хранилась в библиотеке князей Радзивиллов в Несвиже, а затем — в городе Кёнигсберге. Книга содержит летописный свод «Повесть временных лет», дополненный записями до 1206 года. В многочисленных миниатюрах словно оживает древняя история: на них изображены важные исторические события, особенности быта и праздников.

Рассмотрите средневековые миниатюры. Чем, на ваш взгляд, отличаются изображения персонажей мастеров XIV века (Мстижское и Лавришевское Евангелия) и XV века (Радзивилловская летопись)?

Средневековые традиции в скульптуре. Древние традиции продолжали развиваться в искусстве мелкой пластики, например при изготовлении миниатюрных иконок.

В иконках, созданных *священником Ана́нией*, в устоявшейся художественной традиции ярко проявляется авторское начало. Предполагают, что иконки Анании были частями деревянного складня, заказанного на рубеже XV—XVI веков для пинского князя Фёдора Ярославовича. Миниатюрные размеры иконок (6,6 см × 5,1 см × 0,4 см) не помешали мастеру воплотить сложные идеи. Так, *иконка «Праздники»* представляет наиважнейшие православные праздники, связанные с событиями жизни Христа и Богородицы.

Анания. Праздники. Иконка (1499—1522 гг.)

Статичным и сдержанным предстаёт *образ святого Григория Богослова* в скульптуре из Полоцка. В произведении чрезвычайно реалистично переданы индивидуальные черты персонажа. Григорий Богослов, сидящий в кресле готического стиля, показан человеком мудрым и глубоким. Спокойная поза сочетается с его эмоциональным состоянием, переданным в мимике. Предвестием нового мировоззрения, для которого характерно внимание к внутреннему миру человека, можно считать напряжённую мыслительную работу, которую выдаёт лицо святого.

Святой Григорий Богослов. Скульптурная композиция из Полоцка, Беларусь (начало XVI в.)

Сравните икону и скульптурную композицию. В чём вы видите их отличие?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Декоративно-прикладное искусство. С XV века на белорусских землях возникали первые объединения ремесленников. Центрами их творчества становились города. Это повлияло на уровень ремесленного мастерства, технологии изготовления изделий и, соответственно, на их качество.

Потир из Петропавловской церкви г. п. Ружаны, Беларусь (начало XVI в.)

Пояс (конец XIV — XV в.)

Настоящим произведением ювелирного искусства были пояса, занимавшие в костюме рыцарей важное место. Пояс символизировал рыцарскую честь, и в боевых условиях именно к нему подвешивали меч. Пояса либо были кожаными, украшенными накладками из драгоценных металлов, либо состояли из металлических звеньев. Один из таких поясов был найден возле деревни Литва Молодечненского района. Пряжка и наконечник пояса выполнены в готическом стиле, а остальные детали имеют восточные мотивы. Стиль исполнения свидетельствует о том, что пояс был создан неместными мастерами и в качестве подарка или трофея мог попасть к высокопоставленной особе.

Оклад Лавришевского Евангелия (XVI в.)

Лучшие произведения создавались для культовых нужд. Утончённые строгие формы присущи *потиру из Петропавловской церкви* городского посёлка Ружаны. Основание потира в виде шести лепестков переходит в вытянутую тонкую ножку, которая поддерживает конусоподобную чашу в ажурной «корзинке». Такие формы напоминают изящные архитектурные элементы готических храмов.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Богатое украшение имели оклады книг, оформленные чеканкой. Особого внимания заслуживает *переплёт Лавришевского Евангелия*, созданный позднее самой книги. На серебряном окладе, отороченном драгоценными камнями, изображён образ покровителя воинов святого Дмитрия Солунского.

О каких видах художественной обработки металла, использовавшихся белорусскими мастерами XIV—XVI веков, вы узнали?

Культура средневекового периода на землях Беларуси прошла сложный путь от освоения традиций византийского искусства до творческого переосмысления западноевропейских стилей. Местные мастера и художники искали свою художественную манеру, принимая всё лучшее от восточного и западного мира, обогащая привнесённые традиции и создавая поистине самобытные творения.

Вопросы и задания

1. Рассмотрите произведения искусства, представленные в параграфе. Охарактеризуйте одно из них, обращая внимание на европейские и византийские заимствования, а также на особенности колорита местных мастеров.

2. Познакомьтесь с миниатюрами Радзивилловской летописи на дополнительной страничке. Учёные отмечают, что персонажи миниатюр больше соответствуют времени создания произведений, а не тому периоду Древней Руси, который описывается в летописи. Например, элементы костюма, бытовые детали характерны для XV века. В каких миниатюрах средневековой Европы вы уже встречались с подобным явлением?

3. Познакомьтесь с примерами иконописи в параграфе и на компакт-диске. Каким типом орнамента покрывались иконы — геометрическим или растительным? Как вы думаете, почему?

Творческая мастерская

4. Битва на Немиге — важнейшее событие в белорусской истории. Оно стало сюжетом для работ многих белорусских художников. Рассмотрите миниатюру «Битва на Немиге» из Радзивилловской летописи на компакт-диске и картину «Битва на Немиге» Михаила Басалыги в информационных источниках. Обратите внимание на особенности сюжета и композиции. Докажите, что современный художник был вдохновлён иллюстрацией из летописи на эту тему.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Раздел 3

Художественная культура эпохи Возрождения

Человек рождён для того, чтобы познать законы Вселенной, научиться любить её красоту, дивиться её величию…

Джованни Пико делла Мира́ндола

Портрет Франциска Скорины. Библия (1519 г.)

§ 12. Эпоха Возрождения: стремление к свету и гармонии

Эпоха Возрождения, или *Ренессáнса*, — одна из самых ярких в истории искусства. В мировоззрении людей произошли значительные изменения. Это отразилось во всех сферах общественной жизни — религии, науке, художественной культуре.

Что такое Возрождение? Термин «Возрождение» впервые появился в середине XVI века благодаря известному историку искусства *Джóрджо Вазáри*. В эту эпоху «возрождалась» художественная культура Античности. Творцов Античности считали учителями, а образцом для подражания стал природный мир. Вдохновлённые творениями мастеров Древней Греции и Древнего Рима, художники эпохи Возрождения стремились выделить, осознать и воссоздать в образах ту гармонию, которая была присуща античному миру. Ведь гармония в искусстве отождествлялась с понятием красоты.

Эпоха Возрождения ведёт своё летоисчисление с конца XIII до конца XVI века.

Колыбелью искусства Ренессанса стала Италия. Именно здесь рост городов, развитие ремёсел и торговли, основание мануфактур создали предпосылки для воплощения и совершенствования новых художественных замыслов. Культурными центрами итальянского Ренессанса стали города Флоре́нция, Милáн, Рим, Пáдуя, Пи́за, Вене́ция. В среде городской

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

интеллиге́нции рождались и получали осмысление новые ренессансные идеи. Позднее, на протяжении XV—XVI столетий, идеи Возрождения охватили большинство европейских стран.

Джорджо Вазари. Святой Лука пишет портрет Богородицы (фрагмент) (1565 г.)

Вспомните из уроков искусства и истории особенности античной культуры. Назовите наиболее впечатлившие вас произведения искусства античного мира.

Эпоха Возрождения — эпоха гуманизма. Эпоха Возрождения пришла на смену Средневековью. В Средние века культуру и быт народов Европы определяли церковные догматы, человека признавали слабым и заблуждающимся, а его тело — «тюрьмой для души». В эпоху Возрождения отношение к человеку кардинально изменилось. В обществе возросло внимание к его чувствам, мыслям, внешнему облику. Человека стали считать прекраснейшим созданием, уверенным в собственном величии и достоинстве, а его тело — идеальным творением природы.

Новое понимание ценности человеческой личности обозначило переворот в художественном сознании и ознаменовало рождение мировоззрения эпохи Возрождения — *гумани́зма*. Идеалы гуманизма нашли отражение в художественной культуре. Во всех видах искусства заметны глубокие изменения. В архитектуре появляются новые типы зданий. В изобразительном искусстве распространение получает портрет. По-новому — более реалистично и убедительно — представлены сюжеты и образы Святого Писания. Так, постепенно искусство приобретает светские черты. Однако главной темой в произведениях Ренессанса становится человек, его внутренний мир.

Гуманизм — мировоззрение, которое высшей ценностью признаёт человека.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

	Средневековье	Возрождение
Отношение к человеку	Превосходство духовных ценностей и чувств над разумом	Гармоничное сочетание духовного и физического
	Подчинение разума авторитету веры	Главенство разума во всех сферах деятельности — науке, культуре, образовании
	Покорное выполнение предназначенного свыше	Свободный выбор собственной судьбы, стремление к активной деятельности
	Земная жизнь человека не имеет ценности	Возможность совершенствоваться с помощью знаний и творчества
Отношение к природе	Природа не является чем-то прекрасным, природа — огромное хранилище символов	Природа всегда прекрасна, с совершенными формами и пропорциями
	Интерес к необычным природным явлениям — затмению, шаровым молниям	Восхищение закономерными природными явлениями, сменой времён года, луной, солнцем

Познакомьтесь с таблицей. Обратите внимание на отношение к человеку в разные эпохи. Назовите общее и отличное. Подтвердите ответ художественными примерами.

Гармония в музыкальном искусстве. Музыка в эпоху Возрождения получила новую жизнь. В музыкальных сочинениях, как и в произведениях изобразительного искусства, на первое место выступила гармония. Стремление композиторов к совершенству привело к распространению *полифо́нии*. Все голоса в полифоническом изложении развивались равноправно, гармонично, по строгим правилам. Это вызывало у ценителей музыкального искусства глубокий эмоциональный отклик.

Интересный факт

Первые печатные нотные сборники музыкальных произведений появились в эпоху Возрождения.

Церковная музыка в эпоху Ренессанса теряла свои позиции, уступая место светской музыке, прежде всего инструментальной. Это увеличило интерес к обучению игре на музыкальных инструментах и сформировало традицию музици́рова-

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

ния. В домах знати, а позднее и среднего класса, популярность получили инструменты вио́ла, лю́тня, орга́н.

Излюбленным жанром в светской вокальной музыке стал *мадрига́л*. Пение лирических текстов в сопровождении инструментальной музыки быстро распространялось по европейским странам. Особенно популярны были мадригалы нидерландского композитора *Орла́ндо ди Ла́ссо*. Главными темами его музыкальных произведений являлись любовная лирика, раздумья о жизни, радость бытия.

Лоренцо Коста. Концерт (1495 г.)

Близок к мадригалу жанр *шансо́на* — полифонической песни светского содержания. Его создателем считают французского композитора *Клема́на Жанеке́на*. «Женская болтовня», «Пение птиц», «Охота» — названия песен, указывающие на черты шансона. Перед слушателем возникают реалистичные образы героев бытовых сценок и природы благодаря ярким звукоизобразительным приёмам — имитации голосов птиц, шума леса, звуков охоты.

Церковная музыка эпохи Возрождения также претерпела изменения. Своё самое знаменитое сочинение *«Месса папы Марчелло»* итальянский композитор *Джова́нни Палестри́на* создал на основе одноголосного григорианского хорала, вплетённого в полифонию. Музыку Палестрины отличают простота и искренность. Его музыкальные интонации поражают своей созерцательностью и сосредоточенностью. Мелодические линии мягки и изящны. Равномерно чередуются подъёмы и спады, создавая у слушателей впечатление гармонии в соответствии с идеалами Ренессанса.

Благодаря стремлению композиторов вернуть традиции античного театра в конце XVI века постепенно начал зарождаться новый музыкальный жанр — *опера*. Конечно, это была совсем не та опера, с которой знаком современный зритель. *«Драма на музыке»* — так был назван новый жанр. Это сложное название объяснялось просто. Во время представления первой дошедшей до нас *драмы «Эвридика»* итальянского композитора *Яко́по Пе́ри* всё время звучала музыка, а артисты на сцене произносили свои монологи в особой манере. Это речевое пение в сопровождении музыкального аккомпанемента получило название *речитати́в.* Так, музыка постепенно выделялась как одно из главных средств выразительности, расширяя границы музыкального и театрального творчества.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Прослушайте в информационных источниках мадригал «Эхо» Орландо ди Лассо, а на компакт-диске — произведения «Привет, моё сердце» того же автора и «Этот месяц май» Клемана Жанекена. Как вы думаете, почему эти композиции популярны и сегодня?

Комедия дель арте. В Италии в эпоху Возрождения появилась новая форма уличных представлений — *комедия дель а́рте*, или комедия масок. Любой сюжет актёры разыгрывали, импровизируя на ходу. Образы, характеры, обстоятельства рождались исключительно благодаря актёрской фантазии. Так, на театральных подмостках в одно действо соединились слово, музыка, пантомима и танец.

Марко Маркола. Представление комедии дель арте на Арене ди Верона (фрагмент) (1772 г.)

Все герои комедии дель арте, кроме влюблённых, носили маски. Причём каждый герой спектакля играл роль своей «маски» — типичного представителя определённого социального слоя Италии со своим обликом и чертами характера. Для создания сценического образа персонажа-маски, или *амплуа́*, использовались неизменные жесты, эффектные выражения и узнаваемые интонации, ярко характеризующие конкретного героя. По этим признакам его сразу узнавали зрители.

Интересный факт

В комедии дель арте актёр играл одного и того же персонажа всю жизнь.

Хозяин приказывает Арлекину подать ему верхнее платье. Арлекин приносит шляпу. «А плащ?» Арлекин уносит шляпу и приносит плащ. «А шляпа?» Игра повторяется, пока нарастает смех зрителей.

Эпизод из комедии дель арте

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Панталоне	Капитан	Арлекин
Венецианский богатый купец, скупой и глуповатый старик. Носил красные брюки и куртку, длинную чёрную накидку.	Трусливый вояка, похваляющийся выдуманными подвигами и желающий казаться красавцем. Носил вычурный полувоенный костюм, шляпу с яркими перьями, огромных размеров шпагу, которая обычно не доставалась из ножен.	Малограмотный крестьянин, преданный хозяину. Наивный слуга, обжора, акробат-виртуоз, умеющий выпутаться из неприятностей. Одевался в костюм в пёстрых заплатках, имел деревянную шпагу.

Нелепые выходки, глупость и заносчивость сатирических масок Панталóне, Капитана, Доктора высмеивались ловкими слугами Арлекúном, Бригéллой, Коломбúной. Они помогали устроить счастье влюблённых, которым мешали старики-отцы. Публика искренне хохотала над проделками, весёлыми потасовками, остроумными репликами и шутками героев комедии масок, восторгалась акробатическими трюками, пантомимой и музыкальными номерами.

«Арлекин — слуга двух господ». Сцена из спектакля миланского театра «Пикколо», Италия

Интерес к комедии дель арте сохраняется на протяжении многих веков. Например, в XX веке в Милане режиссёр Джорджо Стрéлер использовал уникальную технику комедии масок для постановки самого знаменитого итальянского спектакля-легенды «Арлекин — слуга двух господ» по пьесе Кáрло Гольдóни. В нём царит атмосфера беззаботного веселья, свободы и раскованности, которые были главными чертами комедии масок.

Назовите современные художественные произведения, например рассказы, анимационные и художественные фильмы, в которых участвуют знаменитые маски комедии дель арте.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Античные идеалы красоты, пробиваясь сквозь тысячелетие Средневековья, в искусстве эпохи Возрождения получили новую жизнь. Мастера искусства Ренессанса, опираясь на силу разума и яркость чувств, в своих художественных произведениях в полной мере выразили красоту, именуемую гармонией.

Вопросы и задания

1. Искусство Ренессанса было многим обязано Средневековью, несмотря на противостояние этих эпох. Подумайте и назовите художественные традиции, которые мастера Возрождения позаимствовали в культуре Средних веков.

2. Прослушайте сцену оплакивания Эвридики из «драмы на музыке» Якопо Пери «Эвридика» в информационных источниках. С помощью каких средств музыкальной выразительности композитору удалось передать один из самых скорбных номеров произведения? Уточните, чем сюжет Я. Пери отличается от сюжета древнегреческого мифа об Орфее и Эвридике. Подумайте, почему мастера искусства Возрождения внесли в сюжет оперы такие изменения?

3. Первой сохранившейся «драмой на музыке» Я. Пери признана «Эвридика». Однако известно, что композитор был автором ещё одного, не дошедшего до нас произведения этого жанра — «Дафна». Проведите небольшое исследование. Подготовьте сообщение о судьбе обеих драм Я. Пери. Какая из них действительно является первой?

Творческая мастерская

4. Композитор Орландо ди Лассо создавал мадригалы на основе текстов мастера сонетов Франческо Петрарки. Прочитайте материал о великом поэте на дополнительной страничке. Вспомните из уроков литературы особенности формы сонета. Сочините стихотворение о природе в форме сонета.

5. Выполните эскизы костюмов героев комедии дель арте Пьеро и Арлекина. Какие средства художественной выразительности вы будете использовать для создания этих противоположных по характеру персонажей?

§ 13. Эпоха шедевров: искусство итальянского Возрождения

Гуманистические воззрения, художественные ценности эпохи Возрождения наиболее яркое выражение получили в художественной культуре. Центром воспламенения ренессансных идей стала Италия. Именно итальянские художники первыми утвердили красоту и величие Человека в произведениях искусства.

От эпохи Средневековья к эпохе Возрождения. В XIII—XIV веках в изобразительном искусстве на фоне ещё не угасающих традиций Средневековья стали формироваться новые черты.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Так, например, на *фреске «Оплакивание Христа»* в центре композиции известный итальянский художник Джóтто ди Бондóне расположил фигуры Христа и Марии. Они стали ключевыми образами, подчинившими весь композиционный строй. К ним обращены остальные персонажи. Вверху мы видим парящих в небесах ангелов. Выражения лиц и небесных, и земных участников сцены говорят о том, что все они переживают трагическое событие. Это видно, прежде всего, в мимике и позах, передающих различные степени страдания. Мария Магдалина плачет у ног Христа, в движениях других мы замечаем негодование. Праведные мужчины выражают скорбь утраты более сдержанно. Некоторые фигуры на переднем плане изображены со спины. Благодаря этому зритель становится ближе к происходящему: художник словно приглашает нас встать рядом с персонажами.

Джотто ди Бондоне. Оплакивание Христа. Фреска в капелле дель Арена в Падуе, Италия (начало XIV в.)

Какое впечатление на вас произвели работы итальянских мастеров, представленные в параграфе и на компакт-диске? При помощи каких средств художественной выразительности авторы передают реалистичность образов?

Иллюзия и реальность в архитектуре. Шагая в ногу со временем, стремясь освободиться от средневековых уз, художники, тем не менее, не отвергали достижений своих предшественников. Благоговение итальянских мастеров перед наследием античной художественной культуры проявилось в архитектуре — в усовершенствовании купольного строительства.

Первым колоссальным замыслом эпохи Возрождения стало возведение купола *флорентийского собора Са́нта-Мари́я-дель-Фьо́ре*. В конкурсе на лучшую модель купола победил архитектор, художник и изобретатель *Филиппо Брунелле́ски*. Решая сложную задачу возведения гигантского по размерам купола, мастер применил несколько технических и художественных новшеств. Полусферической форме, известной в Древнем Риме, он предпочёл вытянутую полусферу. Сам купол состоял из двух оболочек: внутренней — более массивной — и внешней — облегчённой, что значительно уменьшило его вес. Размещался купол на восьмигранном барабане, служащем ему опорой.

Интересный факт

Диаметр купола собора Санта-Мария-дель-Фьоре составляет 42 метра. В древнеримском Пантеоне диаметр купола был равен 43 метрам.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Филиппо Брунеллески. Купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, Италия (1436 г.)

Прямая линейная перспектива (от лат. «ясно вижу») учит изображать предметы на плоскости так, как их видит глаз человека. Зрителю кажется, что предметы уменьшаются по мере удаления от него.

На вершине купола был установлен *световой фонарь* — для распределения веса купола и как декоративный элемент, венчающий храм. Через него внутрь собора попадает солнечный свет, поэтому фонарь и называют световым.

Изнутри купол воспринимается ещё более внушительным благодаря оптической иллюзии, создающей эффект устремлённости купольной формы ввысь.

Архитектор Филиппо Брунеллески, художники Джорджо Вазари, Федерико Цуккари. Купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре (вид изнутри) (XV в.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Именно Ф. Брунеллески принадлежит разработка *закона прямой линейной перспективы* — одного из важнейших открытий эпохи Возрождения. Художники на основании этого закона искали особые художественные приёмы для преодоления привязанности к плоскости холста или стены. Благодаря найденным оптическим приёмам изображение становилось трёхмерным и произведение искусства представляло собой как бы распахнутое окно в реальный мир.

Интересный факт

При возведении купола использовались революционные для того времени механизмы для подъёма грузов, разработанные Филиппо Брунеллески. С помощью валов и шестерёнок, которые приводились в движение с применением силы быков, груз по прочному канату поднимался на самую вершину купола.

Купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре был расписан художниками Джорджо Вазари и Федери́ко Цу́ккари. Пять ярусов фресок на сюжеты Святого Писания словно парят в поднебесном пространстве. Центральным эпизодом является сцена Страшного суда. Нижний ярус посвящён сюжетам грехопадения и мучений ада. Выше размещаются фигуры святых, ангелов, Богоматери, Иисуса Христа, Иоанна Крестителя. Образы святых словно призывают к чистоте, свету, добродетели.

Подумайте, почему Ф. Брунеллески называют родоначальником архитектуры эпохи Возрождения. Какие новшества купольного зодчества предложил мастер?

Новые формы в скульптуре. Создателем новых форм в скульптуре считается знаменитый итальянский мастер *Донате́лло*. В его произведениях сочетаются классические античные формы и ренессансные тенденции. Донателло является мастером круглой скульптуры и рельефа. Он создавал статуи и бюсты, украшающие храмы и общественные здания, выполнял надгробия и рельефы культовых сооружений. Среди образов, созданных Донателло, есть и библейские персонажи, как, например, *Давид*, и знаменитые личности эпохи, как *кондотье́р Гаттамела́та*.

Донателло. Конный памятник кондотьеру Гаттамелате в Падуе, Италия (1453 г.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

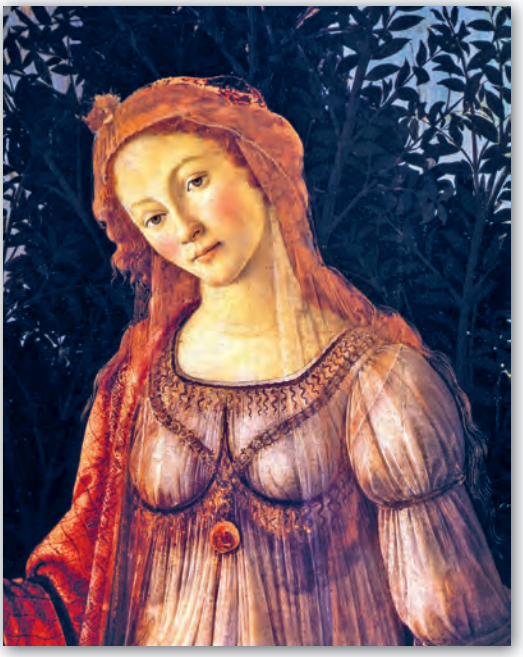
Гаттамелата — это прозвище падуанского предводителя военных отрядов. Оно переводится как «льстивая кошка», что говорит о хитром характере воина. Благодарные горожане заказали памятник знаменитому скульптору, выражая таким образом предводителю своё признание за военные подвиги.

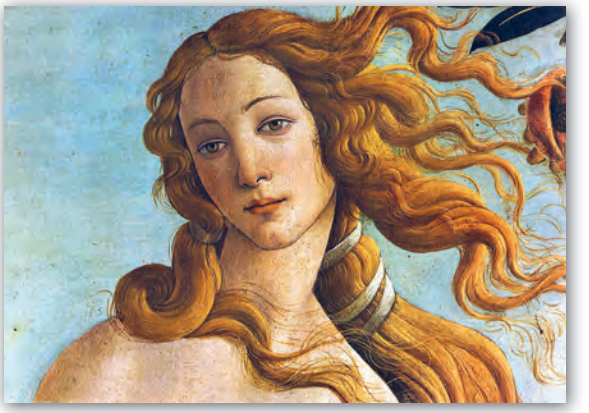
Художнику удалось передать в образе Гаттамелаты характерные черты героя эпохи Возрождения. Перед нами человек мужественный, уверенный в себе, с чувством собственного достоинства. Во внешности кондотьера скульптор подчёркивает качества, раскрывающие его волевой характер. Этот конный памятник возвёл Донателло в число величайших скульпторов-монументалистов планеты.

Рассмотрите статуи кондотьера Гаттамелаты и Давида на дополнительных страничках. С помощью каких средств выразительности скульптор передал внешность и характер персонажей?

Творческие искания Сандро Боттичелли. В живописи Возрождения особое место принадлежит великому итальянскому художнику *Са́ндро Боттиче́лли*. В основе его работ — глубокое личное переживание. Например, при написании портретов художник не только отражал социальный статус и индивидуальность модели, но и показывал своё отношение к ней.

В портретной живописи Боттичелли отдельное место занимал образ *Симоне́тты Веспу́ччи*. Это была яркая и обаятельная девушка. Её характер, чувство собственного достоинства, душевная и внешняя красота были созвучны эпохе. Возможно, поэтому она и стала музой и любимой моделью мастера.





Боттичелли. Рождение Венеры (фрагмент) (1482—1486 гг.)

Боттичелли. Весна (фрагмент) (1482 г.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Восхищаясь образом Симонетты, соотечественники называли её Несравненной и Прекрасной. Впоследствии героинь своих самых известных картин *«Рождение Венеры»* и *«Весна»* Боттичелли наделил её чертами.

В создании этих женских образов Боттичелли виртуозно соединил художественные приёмы и средства живописи и графики. Богатство красок художник использовал в сочетании с ритмом линий и выявленным светотенью объёмом. Его героини одновременно задумчивы и пытливы. Эта двойственность выражается как во взглядах очаровательных девушек, так и в манерных наклонах головы, кажущихся неестественными. Прекрасный облик богинь художник подчеркнул детальной проработкой прядей волос в замысловатых причёсках.

Сравните портрет Симонетты Веспуччи и фрагменты других работ художника, представленные в параграфе. Что, на ваш взгляд, общего в изображениях героинь?

Итальянские художники эпохи Возрождения стали родоначальниками коренных изменений в искусстве. Технические и инженерные разработки мастеров расширили границы художественного творчества и открыли новые пути развитию искусства. Непревзойдённые художественные произведения мастеров итальянского Возрождения восхищают ценителей искусства всех последующих эпох.

Вопросы и задания

1. Познакомьтесь с произведениями художников итальянского Возрождения, представленными в параграфе и на компакт-диске. Поделитесь с одноклассниками своими впечатлениями.

2. Почему художников эпохи Возрождения вдохновляли античные каноны искусства? Как они проявились в художественных произведениях Возрождения?

3. Какие технические приёмы позаимствовали архитекторы Возрождения в античном искусстве? Сравните купольную конструкцию Ф. Брунеллески и римского Пантеона. Что общего и различного в этих архитектурных формах?

4. В античном искусстве считалось важным соотношение между духовной и физической красотой. Рассмотрите картины Боттичелли. В чём выражается стремление художника эпохи Возрождения соблюдать античные законы гармонии духовного и физического?

5. Посмотрите в информационных источниках фильм «BBC. Невидимый Рим». О каких архитектурных сооружениях ренессансного Рима идёт речь в фильме? Чем знамениты эти сооружения? Расскажите о них.

Творческая мастерская

6. В параграфе даны описания нескольких произведений на библейскую тему. Подготовьте небольшое эссе-размышление об одном из них (тема, сюжет, вид искусства, основные средства художественной выразительности).

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 14. Титаны Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль

Период с конца XV века до конца 20-х годов XVI века принято называть *Высоким Возрождением*. Сравнительно небольшой период времени является уникальным по своей масштабности и значению. Наилучшим образом его характеризуют жизнь и творчество трёх великих мастеров-титанов: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти и Рафаэля Санти.

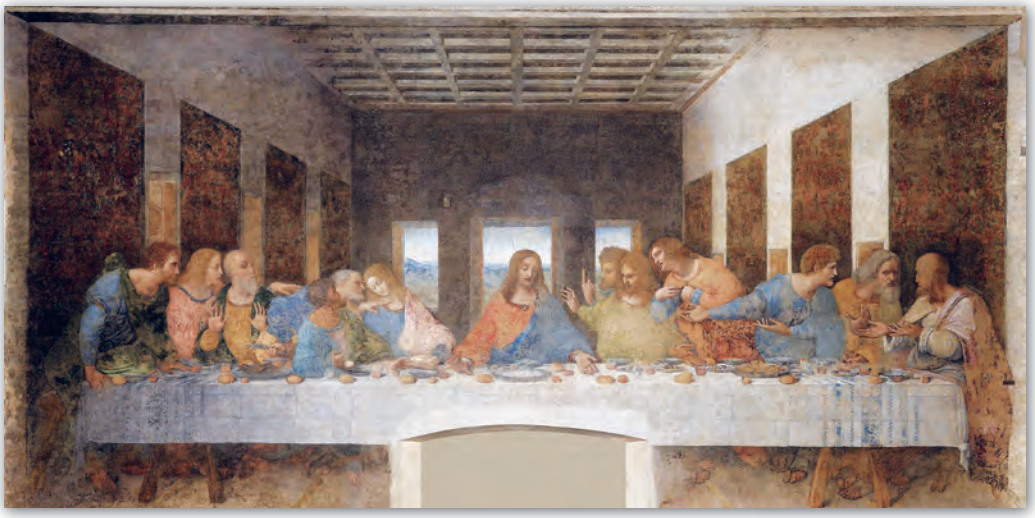
Леонардо да Винчи. Необыкновенный талант и пытливый ум *Леона́рдо да Ви́нчи* позволили ему стать величайшим деятелем Высокого Возрождения. Его универсальные умения были замечены уже в 14 лет. Он занимался искусством — живописью, зодчеством; науками — математикой, физикой, астрономией. Играл на музыкальных инструментах, писал стихи. И без конца что-то изобретал — сложные механизмы, машины, летательные аппараты. Большое внимание Леонардо уделял исследованию анатомии человека и животного. Он изучал строение организмов, работу мышц, что впоследствии помогло мастеру правдиво и точно передавать движения и мимику персонажей художественных произведений.

Свои наблюдения за явлениями окружающего мира художник отразил в многочисленных набросках и записях в дневниках. Они показывают, как важен для мастера научный подход, в том числе в художественном творчестве. Например, в его *картине «Мадонна в гроте»*

Леонардо да Винчи.
Наброски из дневника (XV в.)

Леонардо да Винчи.
Мадонна в гроте (1483—1486 гг.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне



Леонардо да Винчи. Тайная вечеря (1495—1498 гг.)

изображены травы и цветы. Учёные считают, что все виды растений показаны художником верно, они легко узнаваемы.

Знаменитая *фреска «Тайная ве́черя»*, расположенная в трапезной *монастыря Са́нта-Мари́я-де́лле-Гра́ции* в Милане, до нашего времени полностью не сохранилась. Опыты Леонардо с химическим составом краски и грунта, которые он впервые применил в этой фреске, не прошли испытание временем. Краски начали осыпаться ещё при жизни художника. И только работа реставраторов XX века спасла фреску от дальнейшего разрушения. Но и в сохранившемся виде роспись производит на зрителя неизгладимое впечатление. В центре композиции мы видим Христа. Вокруг него размещены апостолы. На их лицах отражена целая гамма разнообразных чувств — гнева, страха, недоумения, вызванных словами Христа: «Один из вас предаст меня». Образ Иуды по ярким деталям мы узнаём почти сразу: отпрянувшая назад фигура, судорожно сжимающие кошель с деньгами руки… От образов других апостолов образ Иуды отделяет лёгкая тень.

Леонардо да Винчи.
Мона Лиза (1503—1519 гг.)

Самой загадочной работой Леонардо признана *картина «Мона Лиза»* (или *«Джоко́нда»*). До настоящего времени доподлинно неизвестно имени изображённой женщины. По одной из версий, это была знатная дама Лиза дель Джокондо. Особое обаяние и одновременно ощущение тайны героине придаёт едва заметная улыбка. Сам образ выполнен

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

в тёплых тонах, а фон выдержан в холодной гамме голубовато-зеленоватых оттенков. Но этот контраст не лишает композицию гармонии, и зритель будто не замечает смены колорита. Добиться такого эффекта художнику позволило применение авторского приёма *сфумáто*, в переводе с итальянского языка — «задымление». Благодаря лёгкой дымке, окутывающей фигуру молодой женщины, резкая смена цветовой палитры становится едва уловимой. Художнику импонировала размытость цвета и линий, при которой формы незаметно перетекают друг в друга. Возможно, он полагал, что эта изменчивая неопределённость — лучший способ передать в изображении идею продолжающейся жизни.

Плавные линии силуэта и складок одежды молодой женщины созвучны изгибающимся линиям дорожек на дальнем плане. В этой картине, пожалуй, впервые образ человека показан так доверительно и одновременно величественно. Загадочная улыбка Моны Лизы и сегодня вызывает удивление. О ней написаны тысячи книг. Сам художник о своём произведении отзывался так: «Мне удалось создать картину действительно божественную…»

Рассмотрите произведения, представленные в параграфе и на дополнительной страничке. Какое впечатление на вас произвели работы Леонардо да Винчи?

Микеланджело. Творчество Микела́нджело — великого итальянского скульптора, архитектора, живописца и поэта — гениально как для своего времени, так и на все последующие века. Образы его произведений наполнены необычайной внутренней энергией. Они словно оживают в руках мастера. В своих работах он отразил главную идею Возрождения — безоговорочную веру в красоту и совершенство Человека.

Первым из искусств Микеланджело считал скульптуру. Среди его многочисленных работ можно выделить статуи рабов, задуманные для надгробия Папы Римского Юлия II. Среди них особое место занимает *скульптура «Восставший раб».* В ней автор передал глубинное стремление человека к свободе. Сложный ракурс мужской фигуры, рвущей оковы, гармоничные пропорции тела и сила духа, отражённая как в выражении лица, так и в движениях, заставляют зрителя поверить, что раб вот-вот скинет путы и преодолеет своё положение.

Знаменитым произведением, созданным скульптором в мраморе, является *статуя Давида*. Впервые она была представлена публике на площади Синьории во Флоренции. Колоссальная скульптура вызвала у современников бурный восторг своим величием и безграничной мощью.

Юноша готовится к важной битве. В соответствии с идеалами Возрождения он показан спокойным и уверенным в своих силах. Используя античные каноны гармоничного человеческого тела, Микеланджело дополняет их своей трактов-

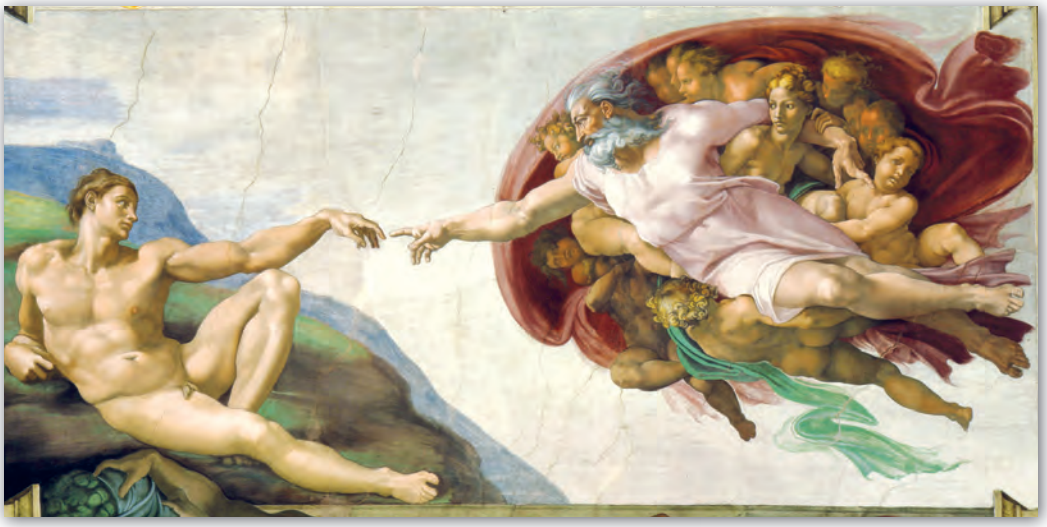
Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Микеланджело. Давид (фрагмент) (1504 г.)

Микеланджело. Восставший раб (1513—1516 гг.)

кой. Мастер несколько увеличил верхнюю часть тела, чтобы фигура юноши казалась более мощной. Создавая пятиметровую статую, Микеланджело учитывал, что она будет стоять на постаменте и взгляд зрителя будет идти снизу.

Спустя десятилетие Микеланджело получил новый заказ — украсить росписями *свод Сикстинской капеллы в Ватикане*. За четыре года мастер расписал свод, в центре которого разместил девять главных композиций. Одной из самых выдающихся стала *фреска «Сотворение Адама»*,



Микеланджело. Сотворение Адама (около 1511 г.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

иллюстрирующая библейский эпизод: «И сотворил Бог человека по образу Своему…» На ней изображён момент, когда Творец наделяет жизнью первого человека на земле. В стремительном полёте, словно в вихре творческой энергии, он дотрагивается до руки Адама, передавая ему вместе с жизнью и частицу своей творческой мощи.

Работы Микеланджело ценны не только техническим мастерством, но, прежде всего, высокой одухотворённостью, которой наделены образы героев.

Какие художественные приёмы и техники позаимствовал Микеланджело у античных скульпторов при создании статуй «Восставший раб» и «Давид»?

Рафаэль Санти из Урбино. Самым лиричным автором из тройки титанов Возрождения был *Рафаэ́ль Са́нти из Урби́но*. С его именем связывают представление об идеальной красоте и гармонии образов, композиции, движений.

Поиск гармонии проявился в росписях парадных апартаментов — станц — во дворце Ватикана. Наиболее известными являются росписи *Зала подписей*, или *Станца делла Сеньяту́ра*, — зала, в котором папа римский скреплял печатью указы. В нём расположены четыре композиции, каждая из которых посвящена одной из сторон духовного мира человека. Среди них выделяется *фреска «Афинская школа»*. В основе её сюжета — философский диспут о единстве

Рафаэль. Станца делла Сеньятура (фрагмент с фреской «Афинская школа») (1509—1511 гг.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

науки и религии. В одной композиции Рафаэль объединил известнейших мыслителей разных стран и эпох. Каждый из них занимается своим делом — беседует, читает книгу, чертит. Жесты, взгляды и занятия учёных указывают на различие их философских воззрений.

Однако излюбленным для Рафаэля стал образ Мадонны. Не случайно его называют «мастером ясноликих мадонн». Образы его героинь исключительно красивы. Но эта красота особая: кроткая и целомудренная, словно светящаяся изнутри нежной любовью к сыну. Одной из самых пленительных мадонн Рафаэля считают *Мадонну в кресле*. Предполагается, что она написана с простолюдинки. Именно поэтому вместо традиционных одежд на Марии зелёная шаль с бахромой и пёстрый платок на волосах, какие в ту пору носили крестьянки в окрестностях Рима. По легенде, Рафаэль увидел эту молодую женщину с ребёнком на руках сидящей на ступенях церкви. Поражённый её красотой, он тут же захотел писать с неё Мадонну. А так как под рукой у художника не оказалось холста, он вышиб дно из лежавшего рядом бочонка и сделал набросок прямо на нём.

Рафаэль. Мадонна в кресле (1513—1514 гг.)

Познакомьтесь с женскими образами Рафаэля на компакт-диске. В чём, на ваш взгляд, заключается идеал женской красоты, с точки зрения мастера? Охарактеризуйте один из образов.

Художники Высокого Возрождения достигли в своём творчестве величайших вершин. Разнообразие и гармоничность образов, сдержанность и лаконичность средств выразительности — форм, пропорций, перспективы, цвета — обусловили появление уникальных произведений искусства. Спустя века мы восхищаемся не только запечатлёнными образами в целом, но и красотой каждого фрагмента.

Вопросы и задания

1. Вспомните из уроков искусства в 5-м классе картину «Сикстинская Мадонна» Рафаэля. Охарактеризуйте произведение, указав, как художник отразил в нём основные идеи эпохи Возрождения.

2. В триаде великих мастеров Высокого Возрождения Леонардо да Винчи олицетворяет интеллект, Микеланджело — мощь, а Рафаэль — гармонию. Подтвердите это высказывание художественными примерами, представленными в параграфе и на компакт-диске.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

3. Леонардо да Винчи и Микеланджело оставили потомкам литературное наследие. Познакомьтесь с отрывками из их литературных произведений на дополнительной страничке. Какое впечатление они произвели на вас? Какие темы волнуют авторов?

4. Сформулируйте несколько вопросов к дискуссии «Современность тем и образов произведений Высокого Возрождения». Проведите дискуссию в классе.

Творческая мастерская

5. Леонардо да Винчи в своих картинах силуэты героинь часто показывал на фоне пейзажа. Это не случайно. Пейзаж является и фоном, и выражением внутреннего состояния персонажей. Обратите внимание на фон в известных работах автора «Мона Лиза» и «Мадонна в гроте». Попробуйте выполнить фотопортрет в городской среде, на природе, в помещении. Постарайтесь, чтобы образ модели соответствовал фону, выбранному вами. Поясните свой замысел.

§ 15. Искусство Венеции: жизнь в красках

В художественной культуре Венеции ренессансные идеи получили своеобразную трактовку. Венецианские художники открыли в искусстве новую страницу, показав окружающий мир во всём его красочном богатстве.

Венецианская школа живописи. В XV—XVI веках формировалась *венецианская школа живописи*. Венецианские художники обращались в основном к религиозным сюжетам. Как и в других городах Италии, в Венеции получил расцвет жанр портрета. Но в отличие от своих «соседей» венецианцы направили поиски новаторских приёмов по иному пути. Прежде всего развитие венецианской живописи было связано с определением новых возможностей цветовой палитры. Художники значительно расширили колористическую гамму, показав всему миру, как цвет влияет на создание художественного образа. Ведь недаром представителей венецианской школы живописи эпохи Возрождения называют *колори́стами*.

Для воплощения художественного образа — будь то человек или предметно-пространственная среда — венецианские художники применяли особую технику нанесения масляных красок. С помощью густых выпуклых мазко́в они «лепили» человеческие фигуры, складки одежды, причудливые облака или блеск водной глади. Благодаря *технике масляной живописи* изображаемый художниками мир словно оживал на полотнах. Контраст цветов, тональные переходы, выразительность фактуры — все эти художественные приёмы обогатили европейскую живопись Возрождения.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Эксперименты венецианских художников с масляными красками не случайны. Фрески в этом регионе были недолговечны. Почему? Найдите ответ в информационных источниках.

Джорджоне и Тициан: новые пути в живописи. Главные достижения венецианской школы живописи связаны с именами художников Джорджоне и Тициана.

В живописных работах *Джорджо́не* выразился интерес к человеку, свойственный эпохе Возрождения. Он стал одним из первых художников, в творчестве которого преобладала светская тематика. Светское начало ярко проявлялось и в работах мастера на религиозные сюжеты.

Интересный факт

Джорджоне писал картины сразу краской, без предварительных эскизов на бумаге. Он считал, что это и есть самый лучший способ работы, что это истинный рисунок.

Так, в *картине «Читающая Мадонна»* много деталей из мирской жизни. В пейзаже, открывающемся в проёме окна, узнаётся вид на площадь Святого Марка в Венеции. Здания изображены именно так, как они выглядели во времена Джорджоне. Сама Мадонна тоже показана как современница художника. Это молодая образованная женщина, внимательно читающая книгу. И только величественная поза младенца, его не по-детски осмысленный и серьёзный взгляд говорят о том, что перед нами библейские персонажи.

Джорджоне. Читающая Мадонна (1500-е гг.)

Картины Джорджоне лишены монументальности и величия. Образы людей, изображённых на них, просты и идиллически задумчивы: герои словно погружены в себя. Отсутствие активных действий, особая тишина и созерцательность определили общий характер творчества венецианского художника.

Живопись Джорджоне оказала сильное влияние на *Тициа́на* — художника, по праву занявшего центральное место в венецианской школе живописи. Его творчество так многогранно и неисчерпаемо, а личность мастера так ярка и всеобъемлюща, что его, наряду с великими мастерами итальянского Возрождения, называют титаном Ренессанса.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Тициан. Портрет Пьетро Аретино (1545 г.)

Темы и сюжеты для своих работ Тициан заимствовал в античной мифологии, Библии. Также он прославился и как портретист. Тициан был лично знаком с известным в то время сатириком и публицистом Пье́тро Арети́но, которого изобразил на портрете. Создавая его портрет, художник использовал контрастное сочетание насыщенных огненных красок и тёмного глубокого фона. Так Тициану удалось передать кипучий темперамент писателя, которого за беспощадный и злой язык побаивались даже монархи и римские папы. Обладая редким умением уловить характер модели, почувствовать индивидуальность, художник снискал большую славу. Император Карл V пожаловал художнику за талант портретиста графский титул.

Как с помощью колорита художнику удалось раскрыть характер модели? Попробуйте представить портрет Пьетро Аретино в нежных пастельных тонах. Удалось бы в этом случае Тициану рассказать нам о волевом характере писателя?

Тинторетто: эмоции и контрасты. Знаменитым венецианским художником был *Тинторе́тто*. Уже в раннем детстве он проявил интерес к живописи, наблюдая, как смешивает краски его отец — красильщик шёлка. Прозвище Тинторетто так и переводится — «красильщик».

Известность Тинторетто получил благодаря *картине «Тайная вечеря»*, созданной им для *церкви Сан-Джо́рджо Маджо́ре*. В ней художник переносит библейский сюжет в своё время. Зритель получает возможность наблюдать за вечерней трапезой в венецианской таверне, когда Христос преломляет хлеб. Возможно, так история, рассказанная художником, станет понятнее и ближе обычному человеку…

В композиции картины на первый план выходят бытовые детали: мы видим рыжую кошку, заглядывающую в корзину, слуг, накрывающих на стол вместе с хозяином таверны. Фигуры апостолов при свете светилен выглядят естественно и непринуждённо. Следуя традициям венецианской школы живописи с её вниманием к цвету, Тинторетто передал весь символизм и драматизм происходящих событий с помощью колорита. В творчестве этого художника находят своё продолжение эксперименты с цветом.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Тинторетто. Тайная вечеря (1592—1594 гг.)

Сравните композиции картин «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи и Тинторетто. Что в них общего и различного? Поясните свою точку зрения.

Декоративно-прикладное искусство Венеции. Венеция также славилась изделиями из стекла. Производство стекла было организовано на острове Мура́но: отсюда произошло название *«мура́нское стекло»*. Из него создавали посуду, декоративные вазы, ювелирные украшения, зеркала, рамы. Способ получения стекла держался в строжайшем секрете. Например, мастерам было запрещено не только уезжать с острова, но даже покидать пределы Венеции.

Муранское стекло впечатляет богатством красок и орнаментальных мотивов. На рубеже XIII—XIV веков мастера с острова Мурано добились невероятной кристальной прозрачности стекла. В течение столетия, следуя растущим требованиям заказчиков, стеклодувы совершенствовали свои умения, изобретая новые техники и возрождая забытые.

Интересный факт

Одна из техник изготовления стекла — «краклé», узор из тонких трещинок. Ещё жидкое стекло погружали в холодную воду. Оно трескалось. Искусственные трещины на поверхности стекла превращались в его украшение.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Филигранное стекло (XVI в.)

Бальдассáр Манáра.
Битва римлян (XV в.)

Все предметы, изготовленные из муранского стекла, отличались изяществом формы. Среди сложнейших художественных техник одной из самых известных была *филигранная техника*, в переводе с итальянского — «стеклянное кружево». С её помощью создавали изделия, завораживающие красотой узоров из стеклянных нитей, чаще всего белых или молочных. Разнообразное сплетение нитей своей воздушностью и лёгкостью напоминало кружево. Однако при этом удивительном эффекте предмет не терял прозрачности и уникальной окраски.

Своим мастерством в Венеции блистали керамисты. Популярность красивой посуды требовала от художников неординарных подходов. Познакомившись в XIV веке с испанской посудой, покрытой глазурью, венецианцы начали производство майолики. Доставлялась посуда с испанского острова Майорка, что и определило название техники создания керамики. Итальянские умельцы при изготовлении керамической посуды в технике майолики удивительным образом соединяли элементы живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Чаще всего создавали различные вазы и блюда, помещая на них рельефное или живописное изображение. Этими изображениями были не только орнаменты, но и настоящие «картины», например иллюстрации к литературным произведениям, копии известных картин или портреты знаменитых людей.

Рассмотрите в параграфе и на дополнительной страничке изделия из муранского стекла, выполненные в разные эпохи. Что, по-вашему, изменилось в изделиях?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Постепенно гармония идей Возрождения, заложенных в начале эпохи, распадается. Кризис гуманистических идеалов находит отражение в художественных произведениях. Мастера начинают показывать мир другим — более неустойчивым и непостоянным. Это достигается с помощью насыщенного колорита картин и передачи особого, резкого, освещения.

Вопросы и задания

1. Как вы думаете, возможно ли в искусстве движение вперёд без опоры на опыт прошлого? Почему современные мастера искусств обращаются к художественным произведениям минувших эпох? Поясните свой ответ на конкретном примере.

2. Сравните образ Мадонны в произведениях «Читающая Мадонна» Джорджоне и «Сикстинская Мадонна» Рафаэля. Какие общие и отличительные черты вы видите в этих образах?

3. Рассмотрите внимательно работы венецианских художников Джорджоне и Тициана в параграфе и на компакт-диске. Что объединяет авторов в изображении человека?

Творческая мастерская

4. В эпоху Возрождения существовала традиция: на разные праздники дарить друзьям, родственникам блюда с их портретами или тематическими рисунками и обязательно с надписями-пожеланиями. Придумайте и выполните рисунок для блюда на день рождения другу, однокласснику. Добавьте к рисунку надпись-пожелание.

5. Белорусские художники по стеклу завода «Неман» изобрели декор для стеклянных изделий, который получил название «неманская нить». Белые непрозрачные нити создают ажурные узоры на прозрачном стекле: переплетаются как кружево или образуют лепестки растений. Это изобретение можно считать продолжением традиций венецианских мастеров-стекольщиков. Нарисуйте контур вазы. Представьте, что карандашная линия — это стеклянная нить. Придумайте и нарисуйте эскиз декора оригинального стеклянного изделия.

Анатолий Федорков. Пробуждение. Композиция («неманская нить») (1975 г.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 16. Правда и красота в искусстве Нидерландов

В культуре европейских государств, расположенных севернее Италии, идеи Ренессанса получили распространение лишь с XV века. Средневековые традиции, укрепившиеся в культуре, препятствовали воплощению гуманистических образов. Возрождение идеалов Античности не имело здесь столь выраженной формы, как в Италии.

Особенности искусства Северного Возрождения. Развитие ренессансных идей в странах Центральной Европы было более скоротечным и завершилось к концу XVI века. Тем не менее на эпоху Возрождения пришёлся расцвет художественной культуры Нидерландов, Германии, Франции. В этих странах Ренессанс получил особенные черты. Отмечая своеобразие искусства этих стран, итальянцы дали ему название *Северное Возрождение*.

Особенности художественной культуры Северного Возрождения	
Образ человека	Центральным образом в искусстве Северного Возрождения был человек. Однако художники не стремились придать ему идеальные черты. Они изображали человека таким, каков он есть, подчёркивая его характер и манеры.
Интерес к народной культуре	Впервые в истории искусства художники Северного Возрождения обратились к народной культуре, обыгрывая её в своих произведениях. В творчестве художников нашли место эпизоды из жизни простых людей, фольклорные мотивы.
Внимание к окружающему миру	Особенно внимательны художники Северного Возрождения были к окружающему миру. Они детально изображали интерьер, природное богатство. Впоследствии это послужило основой для развития жанров пейзажа, натюрморта.

Интересный факт

В эпоху Возрождения масляные краски готовили с использованием растительных смол и масел. Старые мастера бережно хранили секреты рецептов своих красок. Ян ван Эйк предпочитал добавлять в краски льняное масло, Альбрехт Дюрер — ореховое, Рафаэль — каштановое, Тициан — маковое.

Ян ван Эйк. Особенности искусства Нидерландов этого периода ярко воплотились в творчестве художника *Яна ван Эйка*. Вместе со своим старшим братом Губертом он стал поистине реформатором в области живописи. Например, братья ван Эйк усовершенствовали состав масляных красок. Нидерландским мастерам удалось создать краски, которые долго не сохли, не выцветали и не трескались, столетиями сохраняя цвета. Благодаря ван Эйкам масляные краски перестали выполнять второстепенную роль и со временем вытеснили технику темперы — уже не только в Нидерландах, но и во всей Европе.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Ян ван Эйк. Гентский алтарь (нижняя створка) (1432 г.)

Главным шедевром Яна ван Эйка является знаменитый *Гентский алтарь*. Когда его створки распахиваются, перед прихожанами *собора Святого Бавóна* в бельгийском городе Гент возникает удивительное зрелище земного и небесного миров. В раскрытом виде алтарь становится больше в шесть раз. Персонажи словно оживают, становясь участниками происходящего.

Ян ван Эйк был также выдающимся портретистом: образ человека, изображённого на фоне пейзажа или интерьера, ознаменовал начало новой эпохи в живописи Нидерландов.

Кисти Яна ван Эйка принадлежит *парный портрет недавно заключивших брак супругов Арнольфи́ни*. В картине зашифровано множество знаков и символов. Все детали не случайны. Например, собака, преданный друг человека,

Ян ван Эйк. Портрет четы Арнольфини (1434 г.)

Ян ван Эйк. Портрет четы Арнольфини (фрагмент) (1434 г.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

предстаёт символом верности и благосостояния. В круглом зеркале мы можем разглядеть самого художника с палитрой. Всё в картине — предметы, позы и местоположение супругов — посвящено теме семьи и домашнего очага.

Картина написана с необыкновенным техническим мастерством. Художнику удалось передать мягко льющийся из окна дневной свет так глубоко, что зритель почти ощущает фактуру предметов. Новаторство художника состоит в его стремлении как можно более точно в своих произведениях передать реальность — почти как в зеркале на картине. Неслучайно именно эта картина считается одной из первых, подписанных самим автором.

Познакомьтесь с историей Гентского алтаря в информационных источниках. В чём, по-вашему, заключается уникальность этого произведения искусства? Что заставляет людей разных стран мира и сегодня посещать собор Святого Бавона в Бельгии?

Иероним Босх. Одним из самых известных и загадочных художников Северного Возрождения является нидерландский живописец *Иерони́м Босх*. Большинство его картин написано на религиозные сюжеты. Но, несмотря на это, в них поражает соединение средневековых фантазий и символов с реалистическими деталями и элементами фольклора. Понять и объяснить образы фантастических персонажей Босха сложно и в наше время. С одной стороны, они порождены воображением самого художника, с другой — связаны с народным творчеством.

Однако многие свои сюжеты Босх подсматривал в реальной жизни. Например, сцена, изображённая на *картине «Фокусник»*, вполне могла происходить

Иероним Босх. Створка триптиха «Искушение святого Антония» (фрагмент) (1505 г.)

Иероним Босх. Фокусник (1475—1480 гг.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

на рыночной площади. Мы видим, как работают уличные шарлатаны. Один из них, отвлекая внимание простака, показывает фокус с напёрстками. Он заставляет беднягу поверить, что у него изо рта выпрыгнула лягушка. В это время бродяга вытаскивает из чужого кармана кошелёк.

В этой картине интересны детали. Например, сова в корзинке у шулера или маленькая собачка в затейливом костюмчике... Детали в произведениях Босха служат определённым целям. Каждая из них закончена и тщательно проработана. Гениальность художника в том и состоит, что все они виртуозно соединены друг с другом и создают цельный смысл, единый сюжет.

Познакомьтесь с картинами Иеронима Босха в параграфе и на компакт-диске. Какие сюжеты преобладали в его творчестве?

Питер Брейгель Старший (Мужицкий). Не менее таинственным художником Северного Возрождения был *Пи́тер Бре́йгель Старший*. Его, как и других нидерландских художников этого периода, волновала проблема передачи пространства.

В одной из картин цикла, посвящённого временам года, — *«Охотники на снегу»* — живописец для создания эффекта глубины использовал необычные для Ренессанса приёмы. Он изобразил зимний пейзаж, неотъемлемой частью которого выступает человек. Художник выбрал интересный ракурс обозрения пейзажа: это не панорама, открывающаяся на уровне глаз, а вид сверху, с пригорка.

Композиционное построение картины также необычно. На переднем плане можно видеть охотников в окружении собак. Именно эта группа указывает направление основной диагонали композиции. Охотники представлены в движении, со спины — так, как видел их художник. Перед ними открывается вид

Питер Брейгель Старший. Охотники на снегу (1565 г.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

на сельскую местность. Вместе с охотниками мы, зрители, становимся очевидцами одного из зимних дней. Мы можем наблюдать, как кто-то по мосту несёт охапку хвороста, кто-то рыбачит, а кто-то играет в игры или катается на коньках.

В композиции есть и другая диагональ. Её очерчивают линии холмов, скаты крыш домов. Пересечение двух диагоналей не только позволяет художнику отобразить холмистый рельеф местности, но и создаёт впечатление движения. С помощью колорита Питер Брейгель Старший выделяет в композиции два плана: передний, выдержанный в более тёмных и тёплых тонах, и задний, переданный в более светлой, «морозной» цветовой гамме.

Брейгель впервые серьёзно подошёл к трактовке бытовых сцен. Каждая его картина превращается в подробный рассказ о жизни простых людей. Именно поэтому художника и прозвали «Мужицкий». Во всех его произведениях легко выделить отдельные фрагменты и детали. Их можно рассматривать бесконечно, потому что каждый фрагмент — отдельный сюжет, отдельная история. Лишь соединяясь, они складываются в общую панораму жизни.

Рассмотрите внимательно картину Питера Брейгеля «Фламандские пословицы» на дополнительной страничке. Познакомьтесь с некоторыми пословицами, отражёнными в произведении. Найдите соответствующие им фрагменты на картине.

Нидерландским художникам окружающий мир казался заманчивым и интересным. Они заостряли внимание на мельчайших деталях. В человеке они подчёркивали то особенное, что характеризует его максимально достоверно. В окружающей обстановке живописцы выделяли символы и знаки, помогающие выразительно показать облик человека, раскрыть его внутренний мир.

Вопросы и задания

1. Познакомьтесь внимательно с картинами нидерландских художников. Какие детали помогают вам больше узнать о жизни людей в XV—XVI веках? Назовите несколько деталей и поясните, как вы понимаете их значение. Какие детали вам не понятны и вызывают вопросы?

2. Фламандского художника Питера Брейгеля Старшего считают величайшим мудрецом в искусстве Северного Возрождения. Как вы думаете, почему?

3. Рассмотрите фрагменты картины Брейгеля «Детские игры» на дополнительной страничке. Сравните игры, в которые играли дети в XVI веке и в которые играют сейчас. Назовите современные игры. Расскажите правила своей любимой игры.

4. Познакомьтесь в информационных источниках с портретами, созданными Яном ван Эйком. Его персонажи — зажиточные нидерландские бюргеры XV века. Составьте небольшой рассказ о портретном творчестве художника, выделив общие черты характеров и эмоционального состояния героев; элементы костюмов, свойственных этому времени.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Творческая мастерская

5. На родине Босха — в городе Схертохенбосхе — ежегодно в июне проводится парад Босха. По реке Доммель проплывают «ожившие» персонажи картин нидерландского фантаста. Наблюдающие за шоу жители города и туристы кричат: «Добро пожаловать домой, Иеронимус!» Придумайте небольшое рекламное сообщение об этом событии для размещения в средствах массовой информации. Не забудьте кратко охарактеризовать творчество художника, отразить актуальность его наследия для современников, найти слова для привлечения зрителей и туристов.

Парад Босха в г. Схертохенбосхе, Нидерланды (XXI в.)

§ 17. Поиск своего пути: изобразительное искусство Германии

В Германии эпоха Возрождения наступила позже, чем в Нидерландах. Её расцвет пришёлся на рубеж XV—XVI веков. В этот период Германия была раздроблена, общество бунтовало против феодальной власти и духовенства. Жестокая религиозная борьба, вылившаяся в Реформацию и Крестьянскую войну, привнесла в искусство Германии драматизм и эмоциональное напряжение.

Альбрехт Дюрер. Среди титанов Северного Возрождения выделяется *Альбре́хт Дю́рер* — живописец, гравёр, математик, инженер. В Германии он одним из первых начал писать портреты. Большинство из них, в традициях нидерландского искусства, было выполнено на нейтральном, часто чёрном фоне. Они правдиво, до мельчайших подробностей передают индивидуальность человека. Среди них есть и автопортреты: Дюрер как никакой другой художник своего времени интересовался этим жанром.

Один из автопортретов Дюрер написал после первого посещения Италии. Находясь под впечатлением от итальянской культуры, художник показал себя по-новому: как ещё достаточно молодого человека с красивым лицом. Умные и чуть усталые глаза внимательно смотрят на зрителя. Полноватые губы обрамлены небольшой бородкой и усами. Подобные художественные полотна были характерны для художников эпохи Возрождения. Впервые на автопортрете в живописи Германии мы видим свободного, уверенного в собственном таланте художника.

Альбрехт Дюрер. Автопортрет (1498 г.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Альбрехт Дюрер.
Автопортрет в одежде, отделанной мехом (1500 г.)

Самой знаменитой работой в этом жанре является *«Автопортрет в одежде, отделанной мехом»*. Наделив своё лицо идеальными чертами и придав ему сходство с ликом Христа, Дюрер выразил согласие с идеями итальянских гуманистов. Себя как человека-творца он возвёл на высочайший пьедестал. Но и здесь Дюрер остался немецким художником: более страстным и мятущимся, чем его итальянские и нидерландские собратья. Несмотря на внешнее спокойствие, во взгляде Дюрера-Христа сквозит напряжение, а рука теребит меховую оторочку одежды.

Во время путешествий Дюрер также познакомился с техникой гравюры на дереве и на меди. Вскоре он стал одним из самых крупных мастеров-гравюристов в Европе. Именно в этом виде искусства выразились основные идеи автора. В произведениях не было жизнерадостности и бодрого оптимизма итальянского Возрождения: в них, прежде всего, получили отражение сомнения и напряжение современников мастера.

Так, центральным образом композиции *«Меланхóлия I»* является аллегорическая фигура крылатого гения, отстранённого от реального мира. Персонажа окружает множество деталей — измерительные инструменты, колокольчик, песочные часы и даже магический квадрат за его спиной. Каждый из них символичен и по-своему помогает охарактеризовать главный образ. Предметы ремесленного труда сообщают о нелёгкой профессии художника. Геометрические фигуры и инструменты указывают на значимость научного познания вещей. Божественный свет за горизонтом навевает мысли о духовном, вечном. В самом же образе древнеримского мифологического существа — крылатого гения — Дюрер запечатлел единство высокого интеллекта и богатого мира чувств, характеризующих творца эпохи Возрождения. Такого, каким он видел себя сам…

Интересный факт

На гравюре «Меланхолия I» есть квадрат. В каждой ячейке — число. Сумма чисел в любой строке и любом столбце равна 34.

По письмам и дневникам Дюрера известно, что художник на первых порах поддерживал Реформацию. Однако после начала Крестьянской войны он отошёл от этого движения. За два года до смерти мастер создал произведение *«Четыре апостола»*, в котором читается его предостережение согражданам о возможных опасностях, таящихся в новых религиозных учениях.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Альбрехт Дюрер.
Меланхолия I (1514 г.)

Альбрехт Дюрер.
Четыре апостола (1526 г.)

Величественные фигуры учеников Христа — апостолов Иоанна, Петра, Павла и Марка — предстают как нерушимый оплот христианской веры. Изображённые в полный рост, в широких плащах, они с трудом умещаются в отведённом им пространстве. На лицах, в которых угадывается народный типаж, отражена напряжённость мыслей и чувств.

Рассмотрите внимательно картину «Меланхолия I» А. Дюрера. Что вы на ней видите? Опишите все предметы, переданные художником.

Ганс Гольбейн Младший. Одним из лучших портретистов немецкого Возрождения считают *Ганса Гольбе́йна Младшего*. Он был младшим современником Дюрера. Как портретист художник получил признание при дворе Генриха VIII. Запечатлев почти весь цвет английского общества, Гольбейн заложил основы портретного искусства и приобщил тем самым государство к достижениям изобразительного искусства европейского Возрождения. В своих работах он трактовал образы современников — учёных, писателей, философов — как людей, полных достоинства, мудрости, сдержанной духовной силы.

В 17 лет будущий художник вместе с братом перебрался из Германии в швейцарский город-республику Базель, в котором проживал великий гуманист Возрождения Эразм Роттердамский. Его портрет мгновенно принёс Гольбейну славу. Художественный метод Ганса Гольбейна Младшего состоял в том, что

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Ганс Гольбейн Младший.
Портрет Эразма
Роттердамского (1523 г.)

он сначала досконально прорисовывал портрет, а потом уже принимался за его живописное воплощение. Лицо Эразма Роттердамского полно достоинства и спокойствия. Художник показал модель точно и сдержанно.

Рассмотрите внимательно в параграфе и на компакт-диске портреты, созданные Гольбейном. Сравните изображения. Какие их общие и различные черты вы видите?

В Германии искусство эпохи Возрождения имело свои особенности. Художники постепенно отказывались от средневековых традиций и, осваивая достижения итальянского Возрождения, за короткое время создали свой уникальный стиль. Он выражался в простоте, ясности и одновременно символичности образов.

Вопросы и задания

1. Назовите ренессансные черты в творчестве Альбрехта Дюрера. Как они отражены в его работах? Подтвердите свой ответ художественными примерами, представленными в параграфе и на компакт-диске.

2. Немецкое Возрождение часто называют «эпохой Дюрера». Как вы думаете, почему?

3. Поясните, почему портрет стал ведущим жанром в искусстве эпохи Возрождения.

4. Рассмотрите в параграфе и информационных источниках портреты, созданные Г. Гольбейном и А. Дюрером. Сравните их. Дайте психологическую характеристику персонажей, запечатлённых обоими художниками. Какие сходства и различия персонажей вы можете назвать?

5. Рассмотрите автопортреты А. Дюрера. Обратите внимание на даты. Расскажите, как менялся образ художника с возрастом. Как вы думаете, менялись ли характер и мировосприятие художника? Подтвердите свои наблюдения и ощущения конкретными примерами.

Творческая мастерская

6. Познакомьтесь с набросками А. Дюрера на дополнительной страничке. Выполните 2—3 эскиза растений — комнатных, дикорастущих (карандаш, акварель). Постарайтесь передать особенности строения растения, сохраняя при этом «художественное» качество работы.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 18. Национальное своеобразие искусства Франции и Англии

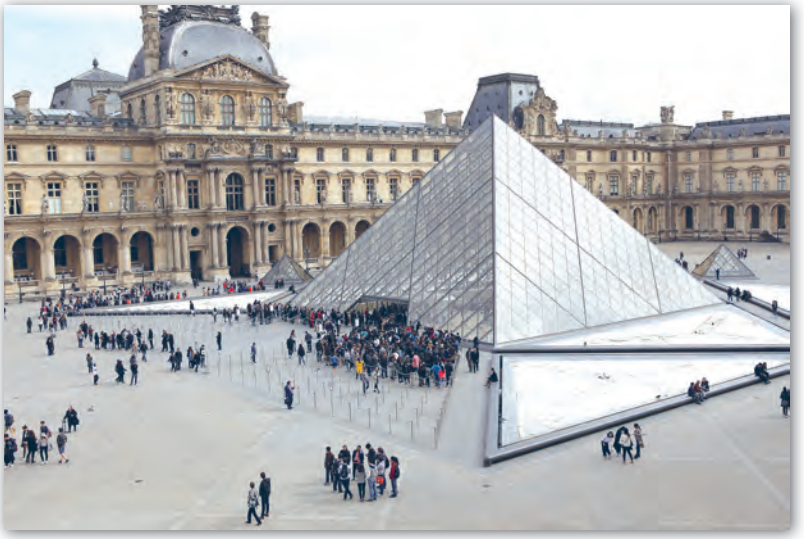
Ренессанс, в полной мере охвативший искусство стран Центральной и Северной Европы, в каждом государстве получил свои отличия. Отдаляясь от Италии как эпицентра гуманистических идей, черты Возрождения в искусстве становились менее выраженными. Они переплетались с местными традициями и подкреплялись теми идеалами, которые диктовала высшая знать.

Искусство Франции. К концу XV века художественная культура Франции переживает расцвет. Французский Ренессанс развивается преимущественно при королевском дворе. Ведь Франция, в отличие от Италии, Нидерландов и Германии, была единым государством с сильной королевской властью. Это и определило аристократический характер французского искусства.

Ренессансные идеи ярко проявились в архитектуре Франции. Культурная жизнь сосредоточилась в замках, при возведении которых зодчие соединили красоту окружающей природы и строго выверенную гармонию построек. *Замок Шенонсó* расположен на искусственном островке реки Шер. Центральный объём замка увенчан четырьмя башенками и шпилями. А его крыло — переброшенный через реку корпус с пятью арочными просветами — имеет высокую

Замок Шенонсо, Франция (1512—1523 гг.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне



Лувр в Париже, Франция

крышу с декоративными окнами. Постройка из светлого камня удивительно живописно отражается в воде.

Позднее во Франции по примеру Италии стали появляться дворцы, которые предназначались не для обороны, а для комфортной жизни. Великолепные постройки демонстрировали богатство и вкус их владельцев. В XVI веке в Париже началось строительство *дворца Лувр*.

Лувр — один из первых ренессансных дворцов Франции. Его начал строить французский зодчий *Пьер Лескó* на месте снесённого замка-крепости. Дворцовый комплекс, впоследствии расширенный многочисленными пристройками, имел правильную квадратную форму, образованную трёхэтажными корпусами. Стены дворца были прорезаны большими окнами. В декоре фасадов широко использовались ордер и скульптура.

Рассмотрите на компакт-диске примеры архитектуры Франции. Совершите виртуальную экскурсию в Париж. Какое впечатление на вас произвели его знаменитые архитектурные сооружения?

В изобразительном искусстве Франции путь от Средневековья к ренессансной культуре лучше всего прослеживается на примерах книжной графики. Одним из наиболее известных и красиво оформленных изданий в мире является *«Великолепный часослов герцога Берри́йского»* — рукописная книга, сделанная по принципу календаря. Над её созданием трудились многие художники. Наиболее яркие и выразительные иллюстрации принадлежат *братьям Ли́мбург — Полю, Эрману* и *Жеаннекену*. Главную ценность часослова составляют миниатюры. Сверху, в полукруге, показаны знаки зодиака. Ниже — различные сцены, на которых изображены занятия людей в разные месяцы: художники внимательно

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Братья Лимбург. «Великолепный часослов герцога Беррийского», лист «Май» (1409—1416 гг.)

наблюдали за жизнью крестьян и знати. На дальнем плане — земли, принадлежащие правящему герцогу.

Ещё одним знаменитым иллюстратором эпохи был художник *Жан Фуке́*. Особенно известны его иллюстрации к сборнику новелл итальянского писателя Джова́нни Бока́ччо и рукописи *«Больших французских хроник»* — истории Франции в картинках. В миниатюрах использованы элементы линейной перспективы, а обстановка исторических событий выглядит как современная.

Жан Фуке прославился и в качестве мастера живописного портрета. Художник беспощадно и правдиво даёт человеку точную психологическую характеристику. Например, в портрете короля Карла VII нет ни лести, ни идеализации: мы видим безвольного и слабого человека в парадных одеждах.

Сравните миниатюры братьев Лимбург и Жана Фуке. При помощи каких средств выразительности художники передают глубину пространства? В какой миниатюре, на ваш взгляд, художник ярче, искреннее показывает личное отношение к персонажам?

Жан Фуке. Карл Великий в битве. Миниатюра из «Больших французских хроник» (около 1458 г.)

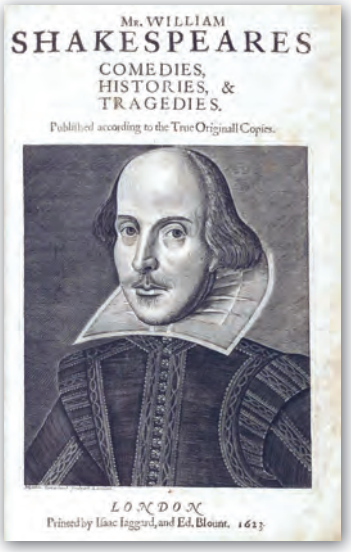
Жан Фуке. Портрет Карла VII (середина XV в.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Искусство Англии. Расцвет ренессансных идей в стране приходится на правление Елизаветы I. Поэтому эпоху Ренессанса в Англии часто называют елизаветинским Возрождением. Это было время просвещённого абсолютизма — дворянского свободомыслия, открытых контактов с другими странами и культурами, усиления роли творческой личности.

Важное место в художественной культуре обозначенного периода занимает один из самых демократических видов искусства — *театр*. Английские гуманисты отошли от религиозных мотивов и тем самым окончательно придали ему светский характер, обратившись к животрепещущим вопросам истории и современности. Театр заменил народу книги.

Большой успех у публики имело творчество знаменитого английского драматурга и актёра *Уи́льяма Шекспи́ра*. Он обладал самыми разносторонними драматургическими талантами: виртуозно писал трагедии, исторические хроники и искромётные комедии. Великий гений мастерски переплетал приключенческие и любовные сюжетные линии, после спокойных эпизодов вводил эпизоды динамичные, трагические сцены сменял сценами комическими. Автор в своих пьесах блестяще сочетал аристократизм и народность, красивое поэтическое изложение и интеллектуальный юмор.



Титульный лист полного собрания пьес Уильяма Шекспира (1623 г.)

Актёры вашей светлости, узнав,
Что вам полегче, разыграть готовы
Весёлую комедию пред вами.
По мнению врачей, полезно это,
Печаль вам чересчур сгустила кровь,
А меланхолия родит безумье.
Вам представленье нужно посмотреть,
Настроившись на радость и веселье;
Они ведь изгоняют тьму недугов
И помогают людям жизнь продлить.

У. Шекспир. «Укрощение строптивой» (отрывок)

Несмотря на то что комедии Шекспира начинаются неопределённо или с горестных событий — кораблекрушения, ссоры влюблённых, семейного разлада, завершаются они в большинстве своём радостно. Драматург верит, что именно смех и весёлая шутка могут многое изменить в мире, где есть добро и зло, горе и радость. Неслучайно в прологе пьесы *«Укрощение строптивой»* один из героев говорит о положительном воздействии комедийного спектакля на зрителей.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Восстановленное здание театра «Глобус» в Лондоне, Англия

Персонажи комедий — правители, отцы, молодые герои, слуги, шуты — рассуждают о семейных и социальных отношениях. Но в целом действующих лиц комедийных пьес не волнуют глобальные общественные проблемы, они преимущественно заняты личными делами. Например, в *комедии «Двенадцатая ночь»* молодые героини пытаются самостоятельно решить собственную судьбу.

Основной мотив комедий Шекспира — испытания любви и дружбы. Эти испытания возникают из-за непредвиденных обстоятельств или по вине отрицательных персонажей, склонных к зависти, клевете, злобе. Например, в занимательном действии *пьесы «Много шума из ничего»*, полном разнообразных эффектов, юмор соседствует с глубокими переживаниями и печалью.

Как опытный актёр, Шекспир досконально знал сценические возможности и театральные приёмы своего времени. Уже в тексте пьес автор давал указания о том, как исполнять эпизоды на подмостках, как использовать конкретные средства выразительности. С помощью сценического слова драматург выражал свои главные идеи, а музыка и пение являлись украшением спектаклей.

Шекспир писал пьесы для постановки на многих сценических подмостках Лондона, но чаще всего его произведения ставились на сцене театра «Глобус». Символом этого театра стал Геркулес, несущий на плечах земной шар. В середине XVII века после запрета властями деятельности лондонских театров здание снесли. И только совсем недавно, в 1997 году, знаменитый шекспировский театр был воссоздан по описаниям и найденным остаткам фундамента. Как и 400 лет назад, на его спектаклях можно окунуться в атмосферу елизаветинской эпохи, ощутить непревзойдённую театральность нестареющих пьес Шекспира.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Почему Уильяма Шекспира называют титаном английского Возрождения? Для ответа используйте «подсказки», предлагаемые в тексте параграфа.

В искусстве Англии и Франции XV—XVI веков происходит переосмысление итальянских традиций. В своих произведениях художники решали проблему изображения человека и природы в мельчайших подробностях — в пейзажах, портретах, жанровых и исторических сценах. Французские художники вырабатывают национальный ренессансный стиль в изобразительном искусстве, а в Англии ренессансные черты наиболее полно проявляются в театре.

Вопросы и задания

1. Вспомните, какие художественные формы и приёмы характерны для средневекового искусства. Как они проявились в произведениях художников Северного Возрождения?

2. Подумайте и назовите основные отличия живописи Северного и итальянского Возрождения. Подкрепите ответ конкретными примерами.

3. Сравните архитектурные композиции замков Шамбóр и Шенонсо, представленные в параграфе и на дополнительной страничке. Как они связаны с природным окружением? Как с сооружениями перекликается водная гладь?

4. Прочитайте фрагменты пьес Шекспира на дополнительной страничке. Какие герои его произведений вам знакомы? Какие из них вызывают интерес, уважение? О каких ценностях повествует автор речами и поступками этих героев?

Творческая мастерская

5. Посмотрите в информационных источниках фрагмент экранизации трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта» итальянского режиссёра Фра́нко Дзеффире́лли. Поделитесь своими зрительскими впечатлениями. Соответствуют ли созданные мастером образы вашему представлению о героях? Почему современных деятелей искусства до сих пор привлекают сюжеты и образы из пьес великого драматурга? Придумайте и нарисуйте эскиз костюма современного Ромео или Джульетты. В чём на вашем эскизе проявляется современность героев?

§ 19—20. Эпоха Возрождения на белорусских землях

Время Ренессанса на территории Великого Княжества Литовского — XVI — начало XVII века — это период укрепления государства. Большинство белорусских городов получают Магдебургское право. Крупные феодалы при своих дворах создают библиотеки, музыкальные коллективы, коллекционируют предметы искусства. Искусство на землях ВКЛ проникнуто чувством патриотизма и гуманизма.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Деятельность Боны Сфорцы. Важную роль в распространении ренессансной культуры в ВКЛ сыграла королева польская и великая княгиня литовская *Бо́на Сфо́рца*. Она была дочерью правителя города Милана, одного из основных центров итальянского Возрождения, и женой Жигимонта I Старого. В период правления Боны Сфорцы росли города, расцветали ремёсла, торговля, строились замки и дворцы. Способствовала она и необычайному подъёму во многих сферах творчества.

Лукас Кранах Младший. Миниатюрный портрет Боны Сфорцы (около 1553 г.)

Известный поэт-гуманист эпохи Возрождения *Николай Гусо́вский* своё знаменитое литературное произведение «Песня про зубра», написанное на латинском языке, посвятил Боне Сфорце. Размышления поэта о Родине и её природных богатствах, о своём народе и его месте в истории были адресованы европейскому читателю. Так Николай Гусовский познакомил мир с прекрасной землёй, символом которой стал могучий зубр.

Вспомните из уроков истории, с какими событиями в истории Великого Княжества Литовского связывают имя Боны Сфорцы?

Франциск Скорина. Одной из самых значительных фигур эпохи Возрождения на белорусских землях является *Франци́ск Скори́на* — первопечатник, писатель, общественный деятель, учёный-медик. В 1517 году в Праге он издал первую в Восточной Европе печатную книгу «Псалты́рь». Позднее, в 1520 году, в Вильно просветитель основал первую на территории ВКЛ типографию, где вскоре выпустил «Малую подорожную книжку» и «Апостол».

Во вступительных и заключительных текстах своих книг в простой и понятной форме Скорина не только объяснял читателю значение библейских сюжетов, но и стремился донести до него важные моральные установки. Особое внимание просветитель уделял значению любви и уважения к Отечеству, необходимости саморазвития и приумножения знаний.

Художественный стиль книг Франциска Скорины — одно из наивысших достижений культуры своего времени. Он компоновал текст на страницах в виде разнообразных фигур, активно украшая издания декоративными заставками и композициями из наборного орнамента.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Титульный лист книги «Песнь песней», изданной Франциском Скориной (1518 г.)

Тексты сопровождались гравюрами, выполненными в технике *ксилогра́фии* — гравюры на дереве. Они организуют пространство книги и превращают её в произведение искусства. Например, знаменитый портрет самого Скорины — первый в европейской истории портрет издателя, помещённый в его же книге. На нём учёный предстаёт сосредоточенным мыслителем и разносторонним исследователем — человеком, стремящимся к гармонии и совершенству.

Познакомьтесь на компакт-диске с иллюстрациями, выполненными в типографии Франциска Скорины. Какие художественные приёмы использовались для оформления книг?

Новые идеи в архитектуре. В XVI веке на белорусских землях появился новый вид храма — *протестантская церковь*. Она существенно отличалась от православных и католических. В протестантских церквях не было алтаря и пышного декоративного убранства. Основное место занимал просторный молельный зал, предназначенный для собрания верующих. Отсюда и название таких церквей — «сбор». Нередко они дополнялись элементами оборонительной архитектуры — бойницами и земляными насыпями. В Беларуси до наших дней сохранился протестантский сбор в Заславле. Ныне это Спасо-Преображенская православная церковь. Для сооружения характерны ясная чёткая композиция

Протестантский сбор в Заславле, Беларусь (1577 г.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Мирский замок, Беларусь (XVI в.)

и ренессансный декор. Углы церкви украшают имитация камня и стенка над карнизом — *а́ттик*.

Эпоха Возрождения на белорусских землях совпала с «превращением» замков в *дворцово-замковые комплексы*. Феодальные резиденции теперь представляли собой не просто строения с мощными стенами, башнями и укреплениями — земляными валами, бастионами, рвами с водой, как во времена Средневековья. Суровый вид средневековых сооружений постепенно сменился на эффектный декор. Чаще всего художественный образ ренессансных зданий основывался на контрастном сопоставлении тёмной кирпичной стены с белыми оштукатуренными поверхностями. Этот приём придавал сооружению торжественный вид.

Ярким примером такой резиденции служит *Мирский замок* — архитектурный памятник мирового значения. Он находился во владении князей Ильи́ничей, а затем — Радзиви́ллов. Строительство замка началось в 1520-х годах. Вначале были возведены мощные стены с пятью башнями. Четыре из них выступали по углам, а пятая, въездная, размещалась посредине западной стены. Западная и северная стены завершались галереей с бойницами для стрельбы. На следующем этапе строительства внутри оборонительных стен появились трёхэтажные дворцовые корпуса.

На площадях городов, которые получили самоуправление согласно Магдебургскому праву, строились общественные здания и торговые ряды. Главным административным зданием города была *ра́туша* — место заседаний городского магистрата. Для таких построек характерны лаконичные монументальные формы. На территории Беларуси преобладал тип ратуши с многоярусной башней, на которой находились часы, колокол и обзорная площадка. Старейшая из сохранившихся в Беларуси ратуш построена в конце XVI века в Несвиже.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Ратуша в Несвиже, Беларусь (около 1596 г.)

Икона Божьей Матери «Одигитрия Иерусалимская» из д. Здитово, Беларусь (XVI в.)

Эта ратуша вместе с торговыми рядами, расположенными буквой П, представляет собой типичную застройку городской площади эпохи Возрождения.

? Городское самоуправление всячески благоприятствовало возведению общественных зданий. Как вы думаете, почему?

Иконопись Беларуси. Как и в других странах, на развитие живописи на белорусских землях повлияли связи с мастерами из других стран и знакомство с новыми течениями в искусстве. Черты Ренессанса проникли даже в искусство иконописи, которое долго придерживалось средневековых традиций. У живописцев пробуждается интерес к окружающей действительности и желание передать возвышенные чувства через близкие к реальности формы. Возникают произведения, в которых сочетаются приметы старого и нового стилей. Формируется своеобразная и оригинальная белорусская школа иконописи, взявшая от искусства Ренессанса стремление к жизненной убедительности и внимание к передаче разнообразных человеческих эмоций.

В Музее древнебелорусской культуры Национальной академии наук Беларуси хранятся две уникальные иконы. Необычайно мягкий и светлый колорит имеет *икона Божьей Матери «Одиги́трия Иерусалимская»*, привезённая из Свято-Никитской церкви деревни Здитово. Певучий ритм линий иконы напоминает ренессансную лепку и резьбу. Важно и то, что при создании этого произведения были использованы как темперные, так и масляные краски.

В алтарной *картине «Поклонение волхвов»* из костёла Святых Петра и Павла деревни Дрисвяты чувствуется рука мастера, принадлежавшего, скорее всего, к нидерланд-

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

ской живописной школе. Икону отличают светотеневая объёмная моделировка форм, уверенная компоновка фигур в пространстве. Это произведение свидетельствует об интенсивном культурном обмене в эпоху Возрождения.

Сохранились ли, на ваш взгляд, черты византийского искусства в белорусской иконописи Ренессанса?

Светская живопись. Светская живопись в ВКЛ развивалась особенно интенсивно. Внимание живописцев было приковано в основном к портретному жанру. Представители правящей династии Ягеллонов заказывали портреты лучшим европейским художникам. В этот период формируется особый тип портрета, который позже получит название *«сарма́тский»*. Его главная идея состояла в утверждении исключительности происхождения и роли шляхетского сословия. Такой портрет в первую очередь отражал социальный статус персонажа и его доблести. Внешние атрибуты — парадное одеяние, символы власти — указывали на высокое положение человека в обществе, а надписи и гербовые изображения дополняли образ.

Одним из замечательных произведений своего времени является *портрет княгини Катерины Слуцкой*. Княгиня показана поколенно, почти фронтально. Это зрелая женщина во вдовьих одеждах. Её одежда и белый платок в сложенных на коленях руках символизируют потерю близкого. Однако её скорбь сдержанна, без отчаяния. Перед нами — полная достоинства аристократка.

На *портрете Юрия Радзивилла* — одного из могущественнейших магнатов ВКЛ — мы видим образ воина, прославившегося победами в тридцати битвах, и мудрого политического деятеля. Зрителю он представлен в рыцарских доспехах. Глубокий колорит и композиция

Икона «Поклонение волхвов» из д. Дрисвяты, Беларусь (около 1514 г.)

Портрет Катерины Слуцкой (XVI в.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Портрет Юрия Радзивилла (XVI в.)

Портретный изразец из Логойска, Беларусь

картины показывают, что художник следовал западноевропейским традициям живописи. Надпись, парадный интерьер и атрибуты власти подчёркивают высокий социальный статус героя.

Какие качества моделей стремились передать художники в портретной живописи конца XVI века?

Декоративно-прикладное искусство. Стремление искусства Ренессанса к чётким композициям, ясным формам, симметрии и декоративности проявилось во внутреннем убранстве зданий.

В интерьерах замков феодалов, шляхетских усадеб, домов горожан были распространены печи с *изразцами* — архитектурно-декоративной керамикой. Изразцы не только помогали сохранять в помещениях тепло, но и служили их украшением. Они изготовлялись из неглазурованной керамики терракотового цвета или были покрыты свинцовой глазурью, которую из-за зелёного цвета называли «мурава». Появление цветных изразцов с рельефным рисунком на белорусских землях связывают с влиянием итальянского Возрождения. Распространёнными мотивами изразцов стали гербы, портреты, а также изображения мифологических сюжетов. Из керамических элементов выкладывались красочные композиции, по которым можно было многое узнать о хозяевах дома. Замечательные примеры портретных изразцов, реалистично показывающих персонажей с детальной проработкой костюма, найдены в Лоске, Логойске и других белорусских деревнях и городах.

Что о жизни людей Ренессанса могут рассказать такие украшения интерьера, как изразцы?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Гуманистические ориентиры эпохи Ренессанса определили характер искусства на белорусских землях с его идеалами патриотизма, духовности, интеллектуального совершенства. Многие замечательные музыканты, художники из Италии, Германии, других европейских стран работали в Великом Княжестве Литовском, а лучшие произведения искусства, созданные нашими соотечественниками, стали важной частью мировой художественной культуры.

Вопросы и задания

1. Какое значение для белорусских земель имела эпоха Ренессанса?

2. Память о Франциске Скорине жива не только на его родине, но и во многих европейских странах. Чем важно его наследие для европейской культуры? Аргументируйте свой ответ.

3. Сравните Лидский замок, построенный в начале XIV века, и Мирский замок начала XVI века. Опишите, как выглядел средневековый замок в Великом Княжестве Литовском в XIV—XV веках.

4. Рассмотрите внешний вид Мирского замка. Какой эффект достигается с помощью соединения тёмно-красной и белой поверхностей?

5. Как вы считаете, почему в жилых интерьерах эпохи Ренессанса появились изразцы с портретными изображениями?

6. Рассмотрите на дополнительной страничке потир из Борисоглебской церкви города Новогрудка. Сравните его со средневековыми предметами декоративно-прикладного искусства. Как изменились формы и способы декора изделий белорусских мастеров?

7. Произведения эпохи Возрождения до нашего времени волнуют зрителей, интересуют учёных, вдохновляют художников. Как вы думаете, почему? Приведите художественные примеры из раздела «Художественная культура эпохи Возрождения».

Творческая мастерская

8. Выберите в учебном пособии четыре портрета — работы мастеров Италии, Нидерландов, Франции и Великого Княжества Литовского. Сравните средства выразительности портретной живописи. Запишите свои наблюдения в таблицу.

Автор, название, дата	Пол, статус, профессия героя	Фон	Предметы и атрибуты	Характер и состояние героя	Детали

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Раздел 4

Барокко, рококо и классицизм в искусстве XVII–XVIII веков

Так пусть же будет смысл
всего дороже вам,
Пусть блеск и красоту
лишь он даёт стихам!..

Никóла Буалó

Джованни Лоренцо Бернини. Площадь Святого Петра в Риме, Италия (XVII в.)

§ 21. Великолепное барокко: театральность во всём

Великие научные открытия — в географии, астрономии, медицине — на рубеже XVI—XVII веков разрушили ренессансные представления о гармоничном устройстве окружающего мира. Устанавливались новые территориальные границы, новые культурные связи. Мир начал казаться человеку изменчивым и чрезвычайно сложным для понимания…

Что такое барокко? Крушение идеалов Возрождения способствовало зарождению художественного стиля *барóкко*, по-новому выразившего контрасты и парадоксы эпохи. Появившись первоначально в Италии в XVII веке, этот стиль постепенно распространился и в остальных европейских странах.

Новое отношение к миру и человеку определило основные черты барокко. Вера в безграничные возможности человека сменилась пессимизмом и глубокими сомнениями в его высоком предназначении. Не доверяя разуму, люди начали искать ответы на интересующие их вопросы бытия в религии и мистике.

…В орнаменте витом увидишь тут и там
Победоносный шлем и вазы фимиам,
Колонны, капитель, пилястры и аркады
Увидишь всюду ты, куда ни кинешь взгляды,
Амуры, вензеля, вплетённые тайком…

Жорж де Скюдери́ (перевод Е. Тарахóвской)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Андре́а По́ццо.
Роспись сводов в церкви Сант-Иньяцио в Риме, Италия (2-я половина XVII в.)

Неслучайно французский учёный Блез Паска́ль сравнивал человека с *«мыслящим тростником, колеблющимся от каждого ветра бытия»*. В иллюзорном, изменчивом и быстротечном потоке событий человек ощущает себя крайне растерянным.

Значение слова «барокко» — «неправильный», «искажённый», «причудливый» — лишь частично раскрывает особенности искусства этого периода. Стиль барокко не просто отражал в художественной культуре сомнения и противоречия эпохи. Он *удивил* своими затейливыми, гротескными, фантастическими образами. Росписи и скульптура, освещение и музыка должны были создавать атмосферу своеобразной театральной постановки. Контрастность, декоративность и динамичность образов, стремление к величию и пышности, совмещение реальности и иллюзии… Все эти черты барокко служили главной цели — вызвать у зрителей и слушателей яркие эмоции.

Английский поэт Александр По́уп об искусстве барокко писал: «Цель мастера — контрастами играть, скрывать границы, взоры удивлять…» Какая важная особенность искусства барокко подчёркивается в строчках стихотворения XVIII века?

Зрелищность архитектуры. Для построек в стиле барокко архитекторы использовали сложный план, в котором сочетались сразу несколько геометрических фигур. Фасады зданий редко выстраивались по прямой, как в эпоху Возрождения. Рисунок *фронто́нов* барочных построек «искривляется», и волна стены словно стремится выйти за границы здания. Также для строений барокко характерно контрастное сочетание строгих вертикалей колонн со сложной пластической проработкой поверхности стены. Фасады имеют многочисленные выступы и углубления, которые выразительно подчёркиваются падающими тенями. Снаружи и внутри сооружения украшает крупный и сложный декор, например волю́ты.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Франческо Борромини. Церковь Сан-Карло алле Куатро Фонтане в Риме, Италия (1638—1677 гг.)

Небольшая церковь *Сан-Ка́рло алле Куа́тро Фонта́не* в Риме представляет стиль барокко наиболее эффектным и выразительным образом. У здания срезаны углы, а возле них расположены четыре скульптурные группы с фонтанами — отсюда и название. Фигуры ангелов поддерживают овальный щит, который некогда украшала фреска на сюжет Святой Троицы. Вогнутые и выпуклые стены фасада задают волнообразное движение всей улице, на которой размещён храм.

Рассмотрите церковь Франче́ско Борроми́ни в параграфе и на дополнительной страничке. Подберите в информационных источниках изображения сооружений, имеющих овалы и в плане, и в декоре. Докажите на основе этих примеров, что овал был излюбленной фигурой итальянских архитекторов барокко.

Питер Пауль Рубенс. Апофеоз Иакова I. Картина на потолке Банкетного зала Уайтхолльского дворца в Лондоне, Англия (1635 г.)

Пространственные иллюзии живописи. В живописи также постепенно складывались основные черты барокко. Уделяя большое внимание *динамике*, живописцы вслед за архитекторами искали для её передачи свои художественные приёмы. Например, с помощью контраста — резкого различия между светом и тенью — крупные, иллюзорно объёмные формы как бы выступали над плоскостью фона, становясь яркими и выразительными. *Драматизм* в живописных работах достигался благодаря специфическому «театральному» освещению. Свет, изображённый мастером, подобно свету

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

прожекторов на сцене, выхватывает из тьмы фрагменты картины, наиболее важные для восприятия.

В работе *«Апофеоз Иа́кова I»* нидерландский художник *Пи́тер Па́уль Ру́бенс* прославляет королевскую власть. В живописном «рассказе» о добродетелях короля Иакова I и в аллегорическом прославлении его правления много жизненных деталей. Позы людей естественны, фактура тканей и текстура облаков показаны правдиво. Благодаря передаче резкого ракурса художник создал иллюзию высоко парящих фигур.

Рассмотрите в параграфе и на компакт-диске полотна П. П. Рубенса. На этих примерах докажите их принадлежность к стилю барокко.

Безграничные фантазии в скульптуре. В эпоху барокко скульптура была весьма востребованным видом искусства. Скульптурой украшали дворцы и храмы, её размещали в парках и на городских площадях. В скульптурные композиции с множеством подробных деталей мастера часто добавляют фигурки *пу́тти* — амуров. Приёмы театрализации проникают и в этот вид искусства: позы и жесты персонажей динамичны, выразительны и условны, как игра актёров на сцене.

Алтарь Луи́джи Гонза́га в римской церкви Сант-Иньяцио выполнен из разнообразных материалов. Французский скульптор *Пьер Ле Гро Младший*, используя художественные возможности различного по цвету и фактуре камня, для ещё большей эффектности декора добавил позолоту. Сложная композиция интерьера храма, конечно же, впечатляла прихожан. В этой работе удивительным образом соединились и круглая скульптура, и рельефы, и архитектурные детали. Так мастера барокко создавали атмосферу пышности и великолепия.

Пьер Ле Гро Младший. Алтарь Луиджи Гонзага в церкви Сант-Иньяцио в Риме, Италия (начало XVIII в.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Рассмотрите внимательно форму колонн в алтаре церкви Сант-Иньяцио. Что они вам напоминают? Какого эффекта хотел достичь художник, используя подобную форму колонн?

Стиль барокко был связан со стремлением церкви в удивительных и экспрессивных формах укрепить свой престиж и влияние в государстве. Памятники барокко производили впечатление грандиозности и великолепия благодаря одновременному воздействию динамичных форм архитектуры, пышности скульптуры, реалистичности живописи, продуманной игре цвета и света в интерьере.

Вопросы и задания

1. Рассмотрите произведения искусства эпохи барокко, представленные в учебнике, и заполните таблицу.

Преобладающие цвета	
Линии, очертания, формы: в скульптуре и архитектуре	
Характерные элементы интерьера	
Характерные архитектурные элементы и декор фасадов построек	
Основное впечатление от работ	

2. Термин «барокко» в его современном значении появился не сразу. Сначала этим словом называли жемчужину неправильной формы. Затем оно стало синонимом всего нелепого, абсурдного. Ещё позднее словом «барокко» стали обозначать проявления «дурного» вкуса. Как эти значения слова связаны со стремлением удивлять, поражать, присущим художникам барокко?

3. В 5-м классе вы уже познакомились с изображением-обманкой, изучая тему «О чём рассказывает художник?». Вспомните и назовите эту работу. В чём заключается эффект «обмана»?

4. Знаменитый итальянский художник Джова́нни Лоре́нцо Берни́ни говорил: это «есть высшее достижение моего резца, которым я победил мрамор и сделал его гибким, как воск, и этим смог до известной степени объединить скульптуру с живописью». Как вы думаете, что имел в виду автор? Поясните своё мнение с помощью работы этого мастера, представленной на дополнительной страничке.

5. Черты барокко нашли отражение и в декоративно-прикладном искусстве. Прочитайте на дополнительной страничке об изделиях мастеров барокко. Какое впечатление произвела на вас мебель французского мастера?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Творческая мастерская

6. Рассмотрите в информационных источниках картину «Подробнее струн» современного белорусского живописца Романа Заслóнова. Работы художника содержат многие характеристики искусства барокко. Его холсты наполнены насыщенными, контрастными цветами и деталями, в композиции картин чувствуется движение... А театральность проявляется в том, что персонажи на полотнах словно разыгрывают интригующую пьесу: выступают сами и зрителями, и актёрами. Какие ещё общие черты в стилистике работ Р. Заслонова и барочных художников вы можете отметить?

§ 22—23. Искусство Италии: колыбель барокко

Центр развития итальянского барочного искусства — город Рим. Архитекторы барокко порывают с уравновешенностью Возрождения. Они отдают предпочтение неисчерпаемой фантазии пластики и декора.

Барочный Рим — театр под открытым небом. В наши дни город Рим считается музеем и театром под открытым небом. В нём можно встретить самых разных «персонажей»: трёхтысячелетняя история развития культуры и искусства оставила тут заметные следы — от Античности до Нового времени.

Отцом барокко называют итальянского мастера *Джованни Лоренцо Бернини*. Он обладал универсальным талантом: проектировал церкви, фонтаны, площади; создавал скульптурные портреты и алтари; работал как сценический художник и инженер. На протяжении многих лет мастер являлся фаворитом папы римского, и благодаря этому ему удалось оставить потомкам уникальное наследие.

Одно из выдающихся произведений Бернини — *фонтан «Четырёх рек»*. Если в эпоху Возрождения в центре городских площадей располагались статуи, то в эпоху барокко — обелиски или фонтаны. Именно для украшения площади перед дворцом семейства Памфи́ли и был воздвигнут фонтан. В его центре находится обелиск римского императора Каракáллы, а обрамляют фонтан фигуры, символизирующие реки: Дунай, Нил, Ганг и Ла-Плату. Фигура, олицетворяющая духа реки Дунай, держит в руках фамильный герб заказчика — Папы Римского Иннокéнтия X. Скульптурные образы четырёх рек показаны в окружении представителей фауны континентов, по территории которых они текут, — змея, льва, лошади и дельфина. В декоре фонтана мы видим и растительные мотивы: виноградную лозу, ветви пальмы, фрукты и цветы.

В середине XVII века архитектор создал *площадь перед собором Святого Петра* (с. 110), состоящую из двух частей — овальной и трапециевидной, которые «нанизаны» на единую с собором ось. Овальную в плане площадь опоясывает колоннада. Верхняя часть колоннады украшена скульптурой — фигурами святых. Форма овала применялась в проектировании площадей

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Джованни Лоренцо Бернини. Фонтан «Четырёх рек» в Риме (фрагмент), Италия (1648—1651 гг.)

впервые. Но она придавала ощущение некоторой неустойчивости пространства. Чтобы избежать этого, Бернини выделил её центр египетским обелиском, а поперечную ось обозначил двумя симметрично расположенными фонтанами.

Рассмотрите на компакт-диске детали фонтана «Четырёх рек» в разных ракурсах. Какие из них в соответствии с идеями барокко можно назвать причудливыми?

Плодотворное соперничество. Основным соперником Бернини был не менее прославленный мастер *Франче́ско Борроми́ни*. Об их творческой конкуренции сохранилось немало забавных легенд. Архитектор создал церковь *Сант-Иво алла Сапие́нца* для уже готового ансамбля римского университета.

Франческо Борромини. Церковь Сант-Иво алла Сапиенца в Риме, Италия (1642—1650 гг.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Необычная шестиугольная форма церкви напоминает пчелиные соты. Такую форму мастер выбрал не случайно: пчела — символ рода Папы Римского Урбана VIII Барберúни, заказчика храма. Пчелиными барельефами декорирован и фасад здания.

Церковь расположена в глубине двора. Она выделяется необычным куполом, в плане напоминающим цветок. Венчает купол спиралевидный по форме *фонарь*. Когда оказываешься в белом с позолотой интерьере церкви, создаётся ощущение, что пространство движется: световой столп словно «ввинчивается» в небо.

Вспомните, какие необычные купола или крыши вам доводилось видеть. В чём заключались их архитектурные особенности (форма, цвет, материалы, завершение или др.)?

Мастер света и тени. Барочное восприятие мира нашло отражение и в итальянской живописи. Настоящим её реформатором выступил художник *Карава́джо (Микела́нджело Мери́зи да Караваджо)*. В его произведениях изображены в основном сюжеты Святого Писания. Однако святых художник показывал как простых людей, часто физически несовершенных, с обыкновенными земными чувствами. А для историй из Библии он искал сравнения в повседневной жизни.

В работе *«Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды»* выразительно продемонстрировано эмоциональное напряжение сцены. Каждому из персонажей дана образная характеристика: агрессивные стражники, смиренный Христос и ученики, которые паникуют или сопереживают. Композиционно работа выстроена так, что взгляд зрителя притягивает профиль Иуды, который, целуя Иисуса, подаёт знак стражникам. В этом моменте сконцентрирована основная идея работы: драматизм предательства и всепрощающая сущность Христа. В картине мы видим тот приём, который положил начало *караваджи́зму* — подражанию манере мастера. Драматичность окружающей среды в работе создана при помощи светотени. Глубокий тёмный фон контрастирует с фрагментами фигур, выхваченными лучом света из тьмы. Персонажи и само действие показаны реалистично: кажется, что эту сцену художник подсмотрел где-то на улицах города.

Караваджо. Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды (1602 г.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Знаменитая библейская история о предательстве Иуды — одна из самых распространённых в искусстве. Вспомните, о чём повествует эта история. Как вы думаете, почему сюжет предательского поцелуя Иуды так привлекает художников?

Джованни Баттиста Пиранези. Фантазии на тему тюрем (1745 г.)

Архитектурные фантазии. В Венеции начинал свой творческий путь известный итальянский археолог, архитектор и художник-график, мастер архитектурных пейзажей *Джова́нни Батти́ста Пиране́зи.* Уникальность его творчества составляют архитектурные фантазии, выполненные в различных графических техниках. В 1745 году Пиранези опубликовал в Риме *серию гравюр «Фантазии на тему тюрем»*, получившую впоследствии большую популярность. В названии серии неслучайно употреблялось слово «фантазии» — это была так называемая бумажная архитектура, не воплощённая в действительности. В своих работах автор поразил зрителей невероятными ракурсами, монументальностью, немыслимыми конструкциями и формами, что позже стало особенностью стиля Пиранези.

Одной из самых известных и мелодичных достопримечательностей Рима, созданной в XVIII веке, считается *фонтан Треви́*. Он был построен *архитектором Нико́ло Са́льви* и украшен разнообразными скульптурами в духе барокко.

Николо Сальви. Фонтан Треви в Риме (фотография 1972 г.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Композиция фонтана отличается внушительными размерами и занимает практически всю площадь перед великолепным ренессансным палаццо По́ли. Величественный фасад дворца и роскошная пышность фонтана, примыкающего к нему вплотную, создают впечатляющий контраст. Общая композиция посвящена морской тематике: мифический герой в образе Нептуна на колеснице словно выезжает из центральной ниши здания. В нишах, расположенных по бокам от Нептуна, находятся аллегорические фигуры, а сверху — барельефы.

Рассмотрите в информационных источниках фонтан Треви в разных ракурсах. Какие вы можете выделить стилевые черты ренессанса в палаццо и какие черты барокко — в скульптурной группе фонтана?

Великолепные фрески. В XVIII веке центр развития итальянского искусства переместился в Венецию. Расцвета венецианская живопись достигла в творчестве *Джова́нни Батти́сты Тье́поло*. Он является наследником вековых традиций итальянского искусства и своим творчеством как бы замыкает круг исканий стиля барокко. Живописные композиции Тьеполо с их неожиданными ракурсами и пространственной динамикой, лёгкостью и свободой мазков, тонкостью световоздушных эффектов, прозрачностью мягких красок принадлежат к вершинам мировой живописи. Необыкновенная творческая фантазия и большая работоспособность помогли ему осуществить многочисленные проекты не только для итальянских, но и для иностранных дворов — Вю́рцбурга и Мадри́да.

Джованни Баттиста Тьеполо. Венеция принимает дар Нептуна. Панно для зала Четырёх дверей Дворца дожей в Венеции, Италия (1745—1750 гг.)

Во многих работах Тьеполо использует язык аллегорий. Живой ум художника позволил ему таким образом соединять прошлое и настоящее, как, например, в *панно «Венеция принимает дар Нептуна»*. В этом произведении город Венеция предстаёт в образе современной дамы, а мифологическая фигура Нептуна — в образе древнеримского бога, подносящего ей дары.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Какие черты барокко вы можете выделить в работе Тьеполо «Венеция принимает дар Нептуна»? Опишите произведение. Обратите внимание на эмоции, с которыми Венеция принимает дары бога морей.

Живописность итальянской музыки. Музыкальное искусство итальянского барокко, как и другие виды искусства, отличалось необычайной контрастностью и вычурностью. Проявлялось это в многообразии *динамики*, которая, подобно светотени в живописи, вызывает у слушателей яркие образные ассоциации — от мягкого, светлого, иногда таинственного до могучего и величественного. С помощью «красок» *мажо́ра* и *мино́ра* — основных музыкальных ладов, выделенных в эпоху барокко, композиторы получили возможность передавать состояния человека и природного мира. Грандиозность барокко выразилась и в масштабности жанров: XVII век ознаменован появлением оперы.

Берна́рдо Стро́цци. Портрет Клаудио Монтеверди (1640 г.)

Оперу «Орфе́й» итальянского композитора *Кла́удио Монтеве́рди* считают первой оперой. В ней уже не было приоритета речевой декламации над весьма скромным музыкальным сопровождением, как в «драмах на музыке». Автор поразил соотечественников музыкой удивительно выразительной, преувеличенно эмоциональной и чувственной. Музыкальные характеристики главных героев оперы — Орфея и Эвриди́ки — отличаются искренней взволнованностью и глубоким драматизмом. Композитор не столько развлекал слушателей, сколько старался передать внутреннее состояние персонажей, глубину их переживаний. Со временем новый стиль, предложенный Монтеверди, назвали *кончита́то — «взволнованный стиль»*.

Франсуа́ Морело́н дё ля Кавэ́. Портрет Вивальди (1723 г.)

Изменения произошли и в инструментальной музыке барокко. Черты «взволнованного стиля» можно обнаружить в музыкальном творчестве одного из самых знаменитых мастеров *барочного концерта* — итальянского композитора *Анто́нио Вива́льди*. Композитор ошеломил слушателей страстной, полной неожиданных контрастов и противоречий музыкой. В его концертах один или группа солирующих инструментов противопоставляются оркестру: они словно ведут диалог, то соглашаясь, то соперничая друг с другом.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

В полях лениво стадо бродит.
От тяжкого, удушливого зноя
Страдает, сохнет всё в природе,
Томится жаждой всё живое.

Сонет «Лето» (перевод В. Григорьева)

Большую популярность получили *четыре скрипичных концерта из цикла «Времена года»* Вивальди. Этот цикл не только самый знаменитый в творчестве композитора, но и наиболее показательный для эпохи барокко. Каждый концерт посвящён одному из времён года, а каждая часть отдельного концерта — соответствующему месяцу. Музыка, в основу которой положена определённая программа, позднее стала называться *программной*. В концертах Вивальди такой программой являлись сонеты, в которых описывались поры года.

Картину весны, радостного ликования пробуждающейся природы «рисует» оркестровое звучание — пение птиц, переданное скрипками, журчание ручья, и… в исполнении всего оркестра «весна возвещает о себе молнией и громом». Лето изображено необычно: слушатель оказывается в атмосфере летнего зноя, покоя, лени. Жалобные, несколько заунывные интонации скрипки перемежаются небольшими паузами: гроза приближается. Музыкальная ткань произведения неожиданно наполняется аккордами, резкими гаммообразными движениями, устремляющимися то вверх, то вниз. Мощные пассажи в низких голосах, сложные ритмические фигуры завершают картину летней грозы. Музыка Антонио Вивальди волнует до глубины души, повергает в смятение, вызывая у слушателей восторг и наслаждение.

Прослушайте на компакт-диске токкату из оперы «Орфей» К. Монтеверди, а также фрагменты из частей «Лето» и «Зима» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди. «Дорисуйте» при помощи слов картины, начатые в параграфе. Какие средства выразительности вы выделили при прослушивании? Почему?

Пестрота театральной жизни. Богатство и разнообразие театральной жизни Италии не могли не удивлять: лучший в Европе оперный театр, всевозможные кукольные представления, искромётные спектакли комедии дель арте... Но в сценических образах комедии масок уже не отражались жизненные проблемы жителей итальянских городов-государств. Настало время для перемен. Театральную реформу осуществили два драматурга-венецианца — комедийный писатель *Ка́рло Гольдо́ни* и сказочник-фантазёр *Ка́рло Го́цци*.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Гольдони ничего не выдумывал, а показал в своих пьесах жизнь итальянцев в её полноте: их будничные заботы, радости и печали. Всё на виду у всех — на обычной для Венеции миниатюрной площади, куда выходят фасады домов, гостиниц и лавочек. Наблюдения за характерами соотечественников драматург сумел перенести на сцену. Поэтому из комедий постепенно исчезали маски. Например, вместо условного Панталоне перед зрителем предстал достоверно изображённый купец, а вместо Арлекина — ловкий слуга-лентяй. Сняв маски, герои смогли демонстрировать на лице различные страсти, волнующие душу итальянского зрителя. Поэтому часто пьесы Гольдони называют *комедиями характеров*.

Труффальдино (один)
Пойду! Один лишь мне пустяк мешает:
В карманах так же пусто, как и в брюхе...
О, бедный, беспризорный Труффальдино!
Карьеру мог бы выбрать ты получше,
Ты мог бы стать... по меньшей мере... Кем же?
Нотариусом? Судьёй? Опять помеха:
Тут надобно умение писать...
Врачом? Уж очень жалко пациентов...
Заняться ремеслом? Так лень мешает...
Нет, вижу я — одно возможным дело:
Умея только есть и спать, я мог бы
Одним быть в совершенстве: королём!

К. Гольдони. «Слуга двух господ»
(перевод М. Гальперина)

Сцена из комедии «Слуга двух господ» Карло Гольдони. Гравюра (1830 г.)

Драматург Карло Гоцци был непримиримым противником творчества Карло Гольдони. Он прославился как создатель жанра театральной сказки — *фья́бы*. В ней Гоцци сумел соединить шутки из комедии масок и философские мысли, сильные страсти и волшебство, поэтическую и прозаическую речь. Уже в первой фьябе *«Любовь к трём апельсинам»* прекрасными стихами неожиданно заговорили железные Ворота, полусгнившая от сырости Верёвка, голодный Пёс. Чарующую таинственность и зрелищность фьябам *«Король-олень»* и *«Зелёная птичка»* придавали добрые волшебники, ожившие статуи, фантастические превращения. Оба драматурга — и Карло Гоцци, и его «соперник» Карло Гольдони — таким негативным явлениям, как лень, тщеславие, ложь и жадность, противопоставляли понятия добра, совести, чести и достоинства.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Прочитайте в параграфе и на дополнительной страничке отрывок из комедии «Слуга двух господ» Карло Гольдони. Подумайте, у какого знаменитого римского комедиографа итальянский драматург позаимствовал приёмы создания комических эффектов.

Барокко сформировалось в Италии. Музыкальная символика и эмоциональность театральных представлений, поражающий своей динамикой синтез живописи, скульптуры и архитектуры были рождены духом времени. Искусство помогало человеку, разуверившемуся в гармоничном мироустройстве, уйти в «театральный» мир иллюзий и аллегорий.

Вопросы и задания

1. Колоннаду собора Святого Петра, созданную Лоренцо Бернини, называли «объятиями церкви». Сам автор дал ей определение «распростёртые крылья». Рассмотрите колоннаду в информационных источниках. Почему её форма получила такие образные названия?

2. Необыкновенное звучание воды и красота фонтана Треви вдохновляли итальянских композиторов на создание музыкальных произведений. Потоки воды звенят, разливаются по фигурам и, обрываясь на камни, шумят, словно морской прибой… Очевидцы говорили, что фонтаны Рима — это его мелодичные голоса, а величественный Треви — непревзойдённый солист столицы. Итальянский композитор Отторино Респиги в 1916 году написал симфоническую поэму «Фонтаны Рима». Её третья часть называется «Фонтан Треви в полдень». Прослушайте этот фрагмент в информационных источниках. Как вы думаете, почему именно вид фонтана в полдень вдохновил композитора? Как это проявляется в музыке?

3. Традиция строить необычные фонтаны с использованием эффекта «обманки» в городской среде была продолжена архитекторами последующих веков. В XX веке в Париже был создан фонтан «Ледяной затор». Плиты тротуара как будто разлетаются под напором струи воды, бьющей из-под земли. Интересно, что скульптора Шарля Додлена вдохновили впечатляющие зимние виды реки Святого Лаврентия в Канаде. Что связывает композицию этого фонтана с произведениями эпохи барокко? Обратите внимание на художественную идею и композиционное построение.

Шарль Додлен. Фонтан «Ледяной затор» в Париже, Франция (XX в.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

4. В музыкальной культуре есть немало циклов, посвящённых теме времён года. Какие из них вам знакомы? Как вы думаете, почему эта тема так популярна в творчестве композиторов?

5. Познакомьтесь с героями фьябы «Зелёная птичка» Карло Гоцци на дополнительной страничке компакт-диска. Какие моменты из фрагментов пьесы вас особенно впечатлили? Какие образы показались наиболее яркими? Роль какого персонажа вы хотели бы исполнить? Почему?

Творческая мастерская

6. Распечатайте на принтере в чёрно-белом цвете наиболее понравившиеся произведения авторов, о которых говорилось в параграфе. На отдельном листе бумаги при помощи клея и ножниц сделайте из этих работ коллаж «Великолепное барокко». Дорисуйте по желанию детали. Возьмите фломастеры, карандаши или краски и раскрасьте отдельные фрагменты коллажа.

§ 24. Суровость и яркость искусства Испании

Расцвет литературы, театра, а затем и живописи наступил в Испании позднее, чем в других государствах Европы, — в период потери престижа страны среди мировых держав. Вопреки экономическому и социальному ослаблению подъём творческих сил Испании был масштабным и стремительным.

Причудливость испанской архитектуры барокко. Испанские мастера легко и охотно воспринимают язык «театральной» барочной архитектуры. Это связано с тем, что схожие черты — пышность, орнаментальность — были исконно присущи испанскому национальному зодчеству. Однако стилевой цельности в постройках Испании не наблюдалось. Фасады храмов покрывал ковёр дробного и причудливого декора. Облик архитектуры впитал в себя декоративные элементы восточного зодчества, что в соединении с барочной роскошью позолоченных алтарей придавало интерьерам особую мистичность.

Фердинанд Касас-и-Нова. Западный фасад собора Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела, Испания (1738—1750 гг.)

В XVII веке в стране возводят в основном культовые постройки. Своим величием выделяется *собор Святого Иакова*, возвышающийся между четырёх площадей города Сантьяго-де-Компосте́ла. Этот храм стал третьим по значению центром христианского паломничества после

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Иерусалима и Рима, что объясняет его внушительные размеры. Собор строился в романском стиле, и только его главный западный фасад имеет барочные черты. Он возведён архитектором Фердина́ндом Ка́сас-и-Но́ва из гранита особенного золотисто-охристого оттенка, украшен парными башнями и отличается большим количеством мелкого вычурного архитектурного декора.

Собор Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела имеет четыре разных по стилю и композиции фасада. Узнайте о них в информационных источниках более подробно. Какой из фасадов вас впечатлил особенно? Почему?

Эмоциональный колорит испанского барокко. Расцвет испанской живописи связан с именем живописца Доме́никоса Теотоко́пулоса, прозванного *Эль Гре́ко* за его греческое происхождение. Искусство Эль Греко, развивающееся на рубеже XVI и XVII веков, впитало в себя византийские традиции и достижения итальянского Ренессанса. Произведения мастера настолько уникальны, что их нельзя связать в один стиль. Искажённые пропорции фигур, передача повышенной эмоциональности персонажей, создание мистической среды… Эти художественные приёмы характерны для позднего Возрождения. Однако по своему духу, настроению их можно назвать предвестниками барокко.

Среди средств выразительности живописи ведущие позиции в творчестве мастера получил *колорит*. Яркие краски на тёмном фоне вспыхивают необыкновенной игрой оттенков, часто не соответствуя цвету предметов в реальности. Тематика произведений Эль Греко обычна для его времени — это религиозные сюжеты и портреты. Также Эль Греко является одним из первых художников, писавших отдельные картины в жанре пейзажа: он изобразил *Толе́до*, город, в котором жил, *во время грозы*.

К *образу апостола Иоанна* художник обращался неоднократно. В частности, в работе «Святой апостол Иоанн Богослов» хорошо видна особенность художественного языка Эль Греко: он показывает пропорции фигуры сильно удлинёнными, устремлёнными вверх в страстном

Эль Греко. Вид Толедо во время грозы (1596—1600 гг.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

порыве, складки одежды лежат ломаными линиями. Взгляд Иоанна идёт по кругу: скользит по руке, покрытой плащом, и устремляется к золотой чаше, в которой находится миниатюрный змей, раскрывший крылья в панике, словно предчувствуя поражение.

Обратите внимание на передачу света художником в работе «Святой апостол Иоанн Богослов». Объясните, почему живописные качества полотен художника часто сравнивают со вспышками молнии. В чём это проявляется?

Эль Греко. Святой апостол Иоанн Богослов (1610—1614 гг.)

Реалистическое видение испанских художников. Важную роль в живописи Испании сыграл художник *Хусе́пе Рибе́ра*. Главной темой его творчества было величие духовного подвига. Интерес к народным низам проявился в его картине *«Хромоножка»*. В несколько тяжеловесном колорите, выдержанном в коричневых тонах, он передаёт правдивый образ калеки бедняка. Однако выражение лица героя свидетельствует о жизнеутверждающей силе его характера.

Особое место в развитии испанского реализма занимает *Франси́ско де Сурбара́н*. В начале XVII века в Испании было популярно писать фрукты, цветы и предметы кухонного обихода. Пластически совершенные плоды и предметы в работах де Сурбарана лишены связи с повседневным бытом. Предметы охарактеризованы предельно точно, подчёркнутые светом крепкие формы выглядят объёмными, монументальными и величественными. Композиция работ

Хусепе Рибера. Хромоножка (1642 г.)

Франсиско де Сурбаран. Натюрморт с лимонами, апельсинами и розой (1633 г.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

отличается упорядоченностью, каждый предмет показан максимально выразительно и не закрывается «соседом». Изысканный и звучный колорит вызывает чувства торжественности и безмятежности.

Франсиско де Сурбаран — один из представителей караваджизма. Какие черты сближают творчество художника с творчеством великого итальянского живописца Караваджо?

Правдивый гений живописи. *Диего Веласкес* — знаменитый испанский художник, придворный живописец короля Филиппа IV и дипломат — прожил плодотворную в творческом плане жизнь. Он достиг успеха, попробовав себя в жанре портрета, жанровой живописи, картинах на исторические, религиозные и мифологические темы. Великому художнику ни в чём не было равных. На становление его творческой манеры повлияла живопись Караваджо, а как человек он отличался беспощадной правдивостью. Портреты, которые принесли ему славу, выразительны, красивы, но выполнены без капли лести. Удивительно, что при этом Веласкесу удавалось оставаться придворным живописцем. Например, во время поездки в Италию он получил заказ на написание *портрета Папы Римского Иннокéнтия X*. Детально прорисованы одежда понтифика, блеск парчовой ткани, но они не отвлекают внимания зрителя от мастерски переданного лица. Зрителю кажется, что на нём отражены даже мысли персонажа.

Интересный факт

Диего Веласкес стал придворным живописцем в 24 года. От короля Филиппа IV он получил высокую должность «хранителя королевской двери». Художник был чрезвычайно популярен, при дворе считалось зазорным не иметь собственного портрета кисти Веласкеса.

Диего Веласкес. Портрет папы Иннокентия X (1650 г.)

Свой портрет, выполненный Диего Веласкесом, папа Иннокентий X назвал «слишком правдивым». Несмотря на такую строгую оценку, другие представители католической церкви тоже пожелали заказать свои портреты у Веласкеса. Как вы думаете, почему?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Расцвет испанской драматургии. Самым великим испанским драматургом золотого века по праву считается *Ло́пе де Ве́га*. Благодаря своей феноменальной трудоспособности он создал сотни оригинальных пьес, лучшими образцами среди которых стали комедии. Впоследствии их назвали *«комедиями плаща и шпаги»*, ведь у главного героя всегда были эти атрибуты испанца. Несколько сюжетных линий, развивающихся вследствие естественных поступков персонажей, напряжённая интрига, быстрая смена мест действия — отличительные черты драматургии Лопе де Веги.

Особенно волновали драматурга темы любви и чести. В комедии «Собака на сене» эти мотивы переплетаются. Счастью графини Дианы де Бельфлор мешают сословные предрассудки — общепринятые представления о чести. Только благодаря изобретательности слуги Тристана, который выдаёт своего хозяина Теодоро, юношу незнатного происхождения, за сына аристократа, случилась благополучная развязка.

Лопе де Вега виртуозно владел стихом, поэтому его поэтический язык легко воспринимался и в последующие эпохи. Прочитайте фрагмент из его комедии «Собака на сене» на дополнительной страничке. Расскажите одноклассникам, в чём заключается комизм ситуации.

Художественная культура Испании развивалась под влиянием противоречий эпохи. В ней соседствуют глубокое содержание и национально-бытовой колорит, чувственный мир и религиозность, сдержанность и смелые поиски новых художественных средств.

Вопросы и задания

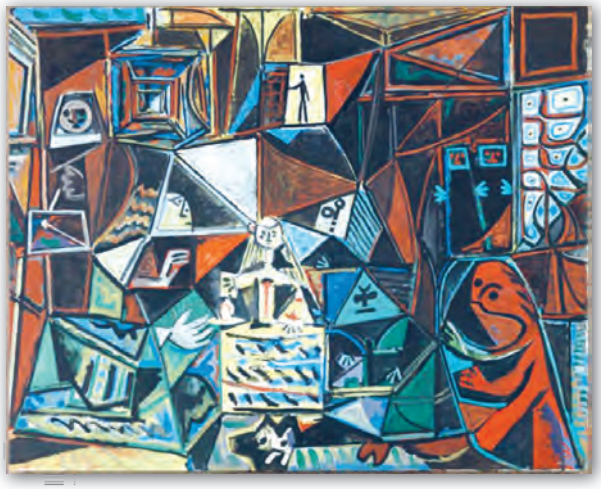
1. Познакомьтесь более подробно с творчеством Эль Греко на компакт-диске. Назовите его работы, в которых важную роль в сюжете и композиции играет пейзаж.

2. Вспомните картину «Менины» Диего Веласкеса, с которой вы познакомились в 5-м классе. Испанский художник XX века Пабло Пикассо предложил свою трактовку композиции Диего Веласкеса «Менины». Он написал на тему «Менин» 58 вариаций. Каждый персонаж здесь несёт двойную смысловую нагрузку — добра и зла, жизни и смерти. Какие детали из работы Веласкеса вы узнаёте в полотне Пикассо?

3. Какие загадки, на ваш взгляд, хранит картина «Менины» Веласкеса? Как вы считаете, почему так сложно ответить на вопрос о том, кто является главным героем этой картины?

4. Драматические произведения Лопе де Веги послужили основой множества спектаклей и экранизаций. Посмотрите фрагменты музыкального фильма «Собака на сене», снятого в 1977 году режиссёром Яном Фридом по одно-

Правообладатель Адукацыя і выхаванне



Пабло Пикассо.
Менины.
Интерпретация
№ 22 (1957 г.)

имённой комедии. Поразмышляйте, смогли ли создатели кинокартины отразить атмосферу барочной Испании. В чём это проявилось особенно?

Творческая мастерская

5. Познакомьтесь в информационных источниках подробнее с натюрмортами Франсиско де Сурбарана. Обратите внимание на особенности их композиционного построения. В классе организуйте «инсценировку» натюрмортов испанского живописца. Для этого нужно: принести фрукты и посуду, накрыть драпировкой-скатертью стол, расставить должным образом предметы. Обязательно сделайте тёмный фон! А теперь вы можете сфотографировать свой натюрморт а-ля де Сурбаран.

6. Одним из ярких испанских живописцев является Бартоломе́ Эсте́бан Мури́льо. Рассмотрите на дополнительной страничке его картины «Уличные мальчишки», «Маленький нищий». Подготовьте об этих работах иллюстрированный рассказ. Найдите и охарактеризуйте в произведениях черты реализма, национально-бытового колорита.

§ 25. Искусство Нидерландов: непохожие соседи

В XVII столетии произошёл раскол между южными и северными провинциями Нидерландов. В результате борьбы северная часть страны отделилась, получила самостоятельность и стала называться Голландией. Южная часть продолжала подчиняться Испании и именовалась Фландрией. Это привело к возникновению двух разных школ живописи: голландской и фламандской.

Художник с мировой славой. Свойства и особенности фламандской школы наиболее полно и ярко проявились в творчестве *Пи́тера Па́уля Ру́бенса*.

Как выглядел знаменитый живописец в зените своей славы, мы можем увидеть на *автопортрете с Изабеллой Брант*. В этой работе Рубенс

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Питер Пауль Рубенс. Автопортрет с Изабеллой Брант (1609—1610 гг.)

Питер Пауль Рубенс. Бой святого Георгия с драконом (фрагмент) (1606—1610 гг.)

Интересный факт

История искусств сохранила о Рубенсе «анекдот». Однажды художник подслушал разговор учеников, которые утверждали, что он не может без них обойтись. За ночь Рубенс написал картину, на которой изображены животные и амуры на фоне пейзажа. И обратился к клеветникам: «Я использую вас, чтобы работа шла быстрее. Но могу обойтись и без вас. Только где тогда вы будете рисовать свои пейзажи и животных?»

показал себя красивым и самоуверенным. Модный наряд подчёркивает его художественный вкус и аристократичность. Поза художника, его лёгкий наклон и поворот к жене демонстрируют чувство ласкового покровительства. О внутреннем согласии в семье свидетельствует жест скрещённых рук и композиционное построение: фигуры объединяются в цельный овал.

Экспрессивность и полнокровность образов, непосредственность импровизации, виртуозная техника, мощный и чистый колорит являются главными чертами живописи Рубенса — ярчайшего представителя барокко. Они наглядно видны в его многочисленных картинах на мифологические и религиозные темы. Особого мастерства Рубенс достиг в изображении драматических сцен, в которых он создаёт динамичную композицию, отражающую эмоциональные порывы персонажей. В работе *«Бой святого Георгия с драконом»* художник

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

демонстрирует виртуозное владение техникой живописи. Он наносит краски то легко и прозрачно, то плотно и рельефно, используя возможности разного по форме, размеру и нажиму мазка. Это помогало мастеру добиться чистоты и звучности цвета, разнообразия фактур, свойственных стилю барокко.

Какие особенности техники живописи видны в выделенном фрагменте картины «Бой святого Георгия с драконом» Питера Пауля Рубенса? Какие детали работы свидетельствуют о её барочной стилистике?

Талантливые ученики. Из множества учеников Питера Пауля Рубенса самый знаменитый — *Антóнис ван Дейк*. Славу великолепного портретиста он получил благодаря выработке собственного стиля, который и помог ему выйти из тени великого учителя. В картине *«Карл I, король Англии, на охоте»* художник пытался соединить парадный портрет с «рассказом» о буднях монарха. В произведении всё подчинено фигуре короля. Тёмные силуэты деревьев, движение головы лошади, позы егерей выглядят декорациями, на фоне которых позирует монарх. Одной рукой он опирается на трость, другую держит на бедре, голова гордо повёрнута, взгляд смело обращён на зрителя — так показан Карл I.

Друг Рубенса *Франс Снéйдерс* также является видным мастером фламандского искусства. Славу ему принесли сцены охоты и натюрморты, по-барочному пышные и декоративные. Для украшения парадной столовой во дворце влиятельного человека Франс Снейдерс создал знаменитую серию из четырёх работ «Лавки».

Франс Снейдерс.
Из серии «Лавки» (1625—1650 гг.)

Антонис ван Дейк. Карл I, король Англии, на охоте (1635—1638 гг.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Художник с искренностью воспевал и показывал в сравнении форму, фактуру и цвет предметов на полотнах серии. Неисчислимое количество предметов натюрморта Снейдерс собрал в единую композицию, целостность которой достигается за счёт цветовой гаммы. Тяжёлые столы ломятся под грудами всего, что дают плодородная почва и фауна Фландрии: овощей, фруктов, даров моря и леса. Краски, формы, поверхности ласкают глаз, дразнят аппетит и славят богатую природу страны.

Рассмотрите картины из серии «Лавки» в параграфе и на компакт-диске. Какие виды овощей и фруктов вы узнали в работах Франса Снейдерса? При помощи каких средств выразительности художник привнёс динамизм в композицию натюрморта — «тихого» жанра?

«Малые голландцы». Голландских художников XVII века, создававших небольшие по размеру, но яркие и тщательно прописанные полотна, называли *«малыми голландцами»*. Их творчество проявилось в жанрах, связанных с непосредственным отражением жизни человека и природы: портрете, пейзаже, натюрморте.

Крупнейшим мастером *натюрморта* был *Ви́ллем Клас Хе́да*. С высочайшей технической точностью художник передаёт природу вещей — хрупкость и прозрачность стекла, холодный блеск серебра, румяную корочку булки. В *картине «Завтрак с черничным пирогом»* он стремится показать предметы таким образом, чтобы их характер, объём и фактура были выражены наиболее впечатляюще. Скатерть собрана в живописные складки, пирог разрезан, в бокал налито вино, орехи расколоты. Внутреннее устройство карманных часов художник показывает, подняв их крышку и поместив на ближний план картины. Свойства стекла как нельзя лучше передают разбитый бокал и осколки рядом с ним.

Виллем Клас Хеда. Завтрак с черничным пирогом (1631 г.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Излюбленный мотив *Яна Верме́ера Де́льфтского* — известного художника голландской школы — одинокая женская фигура в интерьере, освещённом мягким потоком света из окна. Он показывал женщин за чтением, примеркой украшений или домашними хлопотами. При этом Вермеер изображает только самое существенное, не отвлекая зрителя лишними подробностями. Художник удивительно точно работает с колоритом. Чистые цвета спектра — синий, красный, жёлтый — сверкают, как драгоценные камни, в окружении приглушённых оттенков. Именно умение передавать всевозможные грани цвета и света возносит Вермеера на уровень величайших мастеров мирового искусства. В его работе *«Служанка с кувшином молока»* мы видим, как образ человека из народа приобрёл внутреннюю силу, соответствующую умиротворённой атмосфере, царящей в интерьере.

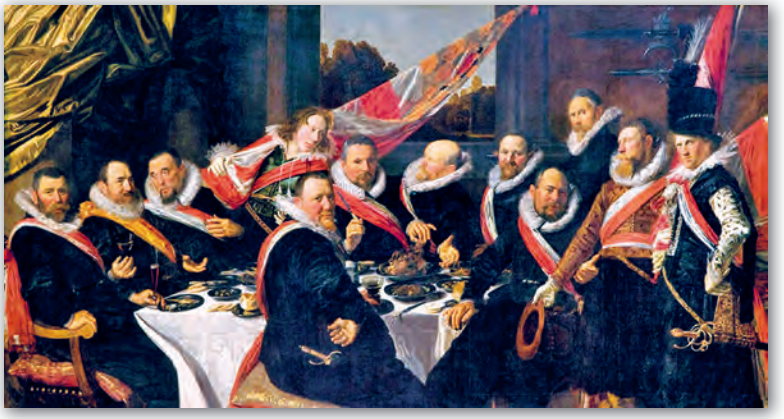
Ян Вермеер Дельфтский. Служанка с кувшином молока (1658—1660 гг.)

Рассмотрите работы «малых голландцев». Как вы думаете, быстро или медленно происходят действия, изображённые на картинах? Какими средствами художники передали движение времени? В чём проявляется реализм в творчестве «малых голландцев»?

Новое понимание портрета. В истории мирового портрета подлинным реформатором является голландский художник *Франс Хальс*. В его работах мы видим представителей всех слоёв общества — от купцов до бедняков. Причём люди из низов общества часто представлены как весёлые и жизнерадостные, знающие себе цену. В портретах простых людей художник достиг наибольшей широты замысла и яркости творческого воплощения. Зритель чувствует, что именно на их стороне симпатии мастера.

Вторая существенная особенность портретного искусства Хальса — изображение человека в реальных естественных состояниях, без нарочитого позирования. Художник вносит в портрет ярко выраженное эмоциональное начало. В его произведениях высокопоставленные заказчики держат себя так же естественно и свободно, как и простые люди, не заботящиеся об изысканности манер. В *групповом портрете офицеров стрелковой роты святого Георгия в Гарлеме* показаны представители бюргерских кругов, принимавшие активное участие в борьбе за независимость страны. Художник великолепно решает

Правообладатель Адукацыя і выхаванне



Франс Хальс. Групповой портрет офицеров стрелковой роты святого Георгия в Гарлеме (1616 г.)

задачу группового портрета: герои объединены композицией, общим эмоциональным порывом и схожим настроением. Это уверенные, раскованные люди, их позы чрезвычайно энергичны. При этом каждый участник имеет отдельную портретную характеристику. Колористическая гамма подчёркивает ощущение парадности и радостного времяпровождения. Мажорное звучание пятен красного и белого цветов показано в оправе из насыщенных глубоких тёмных тонов.

Рассмотрите внимательно в информационных источниках групповые портреты стрелков Франса Хальса и его портреты простых людей. Что объединяет эти работы?

Художник вне времени: Рембрандт. Творчество *Ре́мбрандта (Рембрандта Ха́рменса ван Ре́йна)* воплощает лучшие качества голландского искусства: реалистическое отражение действительности сочетается с философской трактовкой образов и сюжетов.

Основная тема искусства Рембрандта — внутренний мир человека, его чувства и переживания. Познавать человека художник начинает с самого себя — при помощи жанра *автопортрета*. В ранних работах на своём лице он изучает основные человеческие эмоции: хмурится, надувает губы, улыбается. Более поздние портреты — это уже размышления о себе и своей жизни. В работе *«Автопортрет нахмурившись»* мы видим характерные для художника графические приёмы: большое внимание к штриху, экспрессивному завитку линий. Линии чрезвычайно разнообразны и динамичны, они ложатся, следуя объёму и рельефу формы.

Рембрандт. Автопортрет нахмурившись (1630 г.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

В своей самой известной работе *«Возвращение блудного сына»* Рембрандт «рассказывает» знаменитую библейскую притчу. Дар живописца позволил удивительным образом показать персонажей символически и обобщённо, используя при этом язык деталей. Коротко остриженные волосы сына и его потрёпанная одежда многозначны. Туфли изношены, одну он уронил, спеша стать перед отцом на колени. Отец прижимает сына к груди, прощая его. Светом художник выделяет лицо старца, а линии композиции ведут наш взгляд к рукам, прижимающим сына. Характерно, что Рембрандт избегает конфликтности притчи: послушного старшего сына, который ревнует брата к отцу, он поместил в тени позади основных фигур.

Рембрандт. Возвращение блудного сына (1669 г.)

Прочитайте библейскую притчу о блудном сыне. Какие детали работы Рембрандта говорят о том, что на долю сына выпали сложные испытания? Как вы думаете, простил ли отец сына? Что в картине подтверждает ваш ответ?

Искусство Нидерландов разветвляется на две национальные школы — фламандскую и голландскую. Обе школы характеризуются ярко выраженными и в основном противоположными чертами. Фламандское искусство стремится поражать зрителя. Творчество голландских художников направлено на исследование природы человека и окружающего его мира во всём их разнообразии.

Вопросы и задания

1. Как вы можете объяснить фразу Рембрандта: «Я всю жизнь во всём искал естественность природы, никогда не увлекался ложным блеском форм. Художника делает великим не то, что он изображает, а то, насколько правдиво воссоздаёт он в своём искусстве природу. Жизнь — это всё для меня...» Подберите репродукцию картины великого художника, иллюстрирующую ваш ответ.

2. Сравните стилистические черты натюрмортов голландского художника Виллема Класа Хеда и фламандца Франса Снейдерса. В чём их сходство и отличие?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

3. Работы современного белорусского художника Сергея Римашéвского погружают нас в мир детства, где время течёт по своим законам и возможны необыкновенные фантазии. Найдите произведения Яна Вермеера, к которым нас «отсылает» картина нашего современника. Какие схожие черты можно отметить в творчестве художников? Для ответа используйте материалы дополнительной странички.

4. Назовите основные отличия в искусстве Фландрии и Голландии. Заполните таблицу и запишите в тетради.

Сергей Римашевский. Говорящий попугай (2002 г.)

Направления	Фландрия	Голландия
Религия		
Главные темы в искусстве		
Ведущие жанры живописи		
Заказчики произведений		
Роль художника		

Творческая мастерская

5. Внимательно изучите в информационных источниках творческий и жизненный путь Рембрандта. Представьте, что вам удалось перенестись во времени и взять интервью у великого художника. Составьте список вопросов для интервью. Предложите эти вопросы одноклассникам.

§ 26. Искусство Франции: от барокко к классицизму

Утверждение монархии во Франции в XVII—XVIII веках привело к господству новых художественных идеалов и ценностей, во главе которых стояли гражданский долг, мораль, разум. Художественные предпочтения эпохи выразил стиль *классици́зм*. Мерилом красоты и гармонии стали порядок и нормативность, логическая ясность и «разумная организация» художественных композиций.

Архитектура: дворцовая пышность и стройность ордерных форм. Принципы классицизма легли в основу *«большого стиля»* Людовика XIV.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Иной строчит стихи как бы охвачен бредом:
Ему порядок чужд и здравый смысл неведом.
Чудовищной строкой он доказать спешит,
Что думать так, как все, его душе претит.
Не следуйте ему. Оставим итальянцам
Пустую мишуру с её фальшивым глянцем.
Всего важнее смысл...

Никола Буало. «Поэтическое искусство»
(перевод А. Л. Линецкой)

Торжественность стройных форм в сочетании с помпезностью барокко демонстрировала идею процветания государства. Наиболее ярко она воплотилась в *архитектуре дворцово-парковых ансамблей*. Ансамбль включал дворец, построенный по правилам классицизма, и парк с водоёмами, фонтанами, газонами и разнообразной растительностью. Ровные аллеи парка пересекались под прямым углом. Кустарники и деревья были пострижены в виде геометрических фигур. Интерьеры дворца отличались богатым убранством, в котором доминировал стиль барокко. Его динамичные формы повторялись в парковой скульптуре.

Своего апогея «большой стиль» достиг в *королевской резиденции Версаля*. Роскошно оформленные залы блистали золотом славы. Образы мраморной

Дворцово-парковый ансамбль Версаль в Париже, Франция (XVII в.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Жюль Ардуэн-Мансáр. Зеркальная галерея Версальского дворца (1686 г.)

Интересный факт

Чтобы зрительно расширить пространство, в Зеркальной галерее Версальского дворца напротив окон были установлены большие зеркала. Позже этот приём начали применять зодчие при строительстве дворцов в других странах Европы.

и золочёной скульптуры восхваляли личность монарха. Своды покоев украшала фресковая живопись, стены устилали гобелены… Замысловатым формам напольных светильников и люстр вторили силуэты барочной мебели с изогнутыми ножками в форме латинской буквы S. Сияние тысяч зажжённых свечей «воспламеняло» сказочный мир: фигуры фресок, казалось, парили в небесах, скульптуры «оживали», завитки лепнины стен и потолков напоминали ползучие растения... Эта атмосфера располагала к проведению шикарных приёмов и балов.

Одним из источников вдохновения художников классицизма является античное искусство. Как вы думаете, почему? Назовите элементы античного зодчества в архитектуре Версаля.

Классицизм в живописи. На XVII век пришёлся расцвет живописи классицизма. Величайшие мастера образцового стиля создавали полотна на исторический, мифологический и библейский сюжеты.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Особенности живописи классицизма, как и архитектуры, проявились, прежде всего, в *композиции*. Многофигурные композиции делились на планы, при этом главное действие происходило на первом — переднем — плане. Важное место в живописи классицизма занимал *рисунок*. Каждая фигура, каждая деталь тщательно прорисовывались. Художники подробно выписывали элементы одежды (чаще — античной) и внешнего вида: драпировки, складки, сандалии со шнуровкой, причёски, головные уборы. Классицисты подчёркивали и сами особенности *живописи*. Они использовали яркие чистые (не смешанные) цвета, контраст которых усиливал композиционный замысел, способствовал структурированию пространства. Мощная светотень «оживляла» образы.

Этим правилам следовал в своём творчестве крупнейший представитель французского классицизма *Никола́ Пусси́н*. Так, *в картине «Танкре́д и Эрми́ния»* образы настолько слаженны в своих действиях, что составляют единое целое. Влюблённая в Танкреда Эрминия спешит спасти раненого рыцаря. В порывистом жесте она отсекает мечом свои волосы, чтобы перевязать его раны. Позы, взмахи рук, повороты фигур героев, изображённых на переднем плане, образуют «пластический» треугольник. Утрированные движения порождают театральность, присущую композициям классицистов. Детально проработанные мышцы рук и ног персонажей, сияние их кожи в лучах солнечного заката создают двойственный эффект: они и реальны, и в то же время мифичны. Фигуры лошадей чуть поодаль замыкают композицию, подобно кулисам.

Никола Пуссен. Танкред и Эрминия (1630-е гг.)

В многофигурных композициях мастеров классицизма часто фоном выступал естественный природный пейзаж с руинами античных построек, со зданиями с ордерными формами или колоннадами. Какую роль, на ваш взгляд, играл такой фон в композиционном решении?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Антуан Ватто. Затруднительное положение (около 1716 г.)

Живопись рококо. В начале XVIII века в искусстве Франции произошли значительные изменения. Новую власть уже не удовлетворял «большой стиль» Людовика XIV. В дворянской среде установился новый этикет, восхвалявший легкомыслие, сиюминутность наслаждений, жажду развлечений. На смену торжественности классицизма пришла затейливость и необузданность *рококо́*.

Основными мотивами в искусстве стали растительный завиток и карту́ш — свёрток. Изогнутые линии и сложные витиеватые рисунки создавали «наряд» рококо. В убранстве интерьеров его дополняли пышная лепнина, золото и филигранные узоры. В этих украшениях буквально «купалась» архитектура. В живописи мастера рококо расширили цветовую гамму, в ней важное место заняли полутона, переходы, оттенки. Композиции строились асимметрично или по диагонали, создавая впечатление некоторой небрежности или случайности.

Представление о жизни высших слоёв общества того времени дают картины *Антуа́на Ватто́*. В полотнах мастер воссоздаёт царившую при дворе атмосферу «галантных празднеств», несколько приукрашая её. На *картине «Затруднительное положение»* мы видим исполненных чувств господ и дам, отдыхающих на лоне первозданной природы. В роскошных нарядах под мелодичные звуки гитарных струн они ведут светские беседы. Свободная манера, в которой выполнена композиция, подчёркивает то прекрасное мгновение, которым дорожила дворянская знать. Но это безмятежное спокойствие нарушается взволнованностью главного персонажа — капризной дамы, в спешке собравшейся покинуть кавалера.

Одним из эпитетов, характеризующих стиль рококо, является «пышный». Какими средствами, на ваш взгляд, Антуан Ватто достигает этого эффекта в своих композициях?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Многоликие образы скульптуры. Скульптура Франции XVII—XVIII веков также отвечала требованиям времени. В её образах воплотились лучшие традиции барокко, классицизма, рококо. Они нередко сливались воедино, порождая новые формы художественного выражения прекрасного.

Дух античной культуры воспевает французский скульптор *Пьер Пюже́* в *композиции «Мило́н Крото́нский со львом»*. Образ легендарного эллинского атлета, непобедимого бойца олимпийских игр Милона раскрывается в сложном ракурсе, поворотах корпуса, напряжённом выражении лица. Мастер показывает силача в сокрушительной схватке с царём зверей. Композиция динамична. Драпировки античных одежд усиливают эффект движения. В то же время в образах скульптуры ощущается наигранность, театрализованность действия. Поза героя кажется неестественной, он будто позирует скульптору.

Пьер Пюже. Милон Кротонский со львом (1671—1683 гг.)

В портретных образах *Жан Антуа́н Гудо́н* раскрывает внутренний мир человека. Статуя *Вольте́ра* характеризует не столько облик философа, сколько глубину его мыслей. Античные одежды скрывают его тело, позволяя сосредоточиться на выражении лица. Вольтер показан в преклонном возрасте, погружённым в глубокие раздумья. Несколько сдвинутые брови, открытый высокий лоб, уходящий в сторону взгляд и едва уловимая улыбка на лице характеризуют образ мыслителя Просвещения.

Жан Антуан Гудон. Статуя Вольтера (1781 г.)

Рассмотрите скульптурные образы, представленные в параграфе. Определите стилевые особенности каждой из скульптур. Аргументируйте свою позицию.

Музыкальные «безделицы». Во французской музыке, как и в других видах искусства, преобладало светское начало. Оно ярко проявилось в различных музыкальных школах, прежде всего в клавесинной.

Франсуа́ Купере́н, один из основателей клавесинной школы, предложил свой оригинальный стиль. Его музыка отличалась изяществом, особой

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Портрет Франсуа Куперена. Работа неизвестного автора

Жак Андре́ Жозе́ф Аве́д. Жан-Филипп Рамо со скрипкой (1728 г.)

отточенностью интонаций и фраз. Произведения Куперена соответствовали природе клавесина — инструмента с необычным «характером». Он обладает отрывистым, ровным, «не певучим» звуком, поэтому не открывает для исполнителя широких возможностей. Однако Куперен «покорил» клавесин: мастер по-своему подчеркнул его выразительное звучание и создал красочные музыкальные зарисовки.

Интересный факт

Жан-Филипп Рамо был необычным и находчивым человеком. При написании оперы он уделял больше внимания музыке, а не либретто. Когда его в этом упрекали, он отвечал: «Дайте мне что угодно, хоть газету, и я сделаю из неё отменную оперу».

Пьесы *«Бабочки»* и *«Маленькие ветряные мельницы»* Франсуа Куперена — одни из самых известных музыкальных миниатюр. В названиях пьес заложена программа, и слушатель готов познакомиться с пасторальной сценкой или жанровой картиной. Каждую из своих идей композитор украшает только ему присущими приёмами. Например, ажурность, невесомость музыкальной ткани достигались благодаря *мели́змам* — особым украшениям, таким как трели или акценты и др.

Музыкальные пьесы *Жана-Фили́ппа Рамо́*, французского композитора XVIII века, тесно связаны с театром. Рано начав писать музыку к ярмарочным представлениям, он перенёс театральность в классическую музыку. Его клавесинные пьесы, по сравнению с пьесами Куперена, были более яркими, зрелищными. Художественность музыки Ж.-Ф. Рамо проявлялась в выразительных народных ритмах, острых созвучиях, темпераментных музыкальных интонациях.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Уже при жизни Ж.-Ф. Рамо называли звукописцем. В его пьесе *«Курица»* проявились лёгкий юмор и тёплая насмешка. Один из самых излюбленных приёмов изобразительности композитора — подражание голосам птиц — мы слышим в пьесе *«Пение птиц»*. В *«Тамбури́не»* соединились танцевальность и некоторая торжественность, грациозность и свойственная барочному стилю помпезность. Музыкальные миниатюры, каждая по-своему, выражают радость, ощущение полноты и красоты окружающего мира.

Прослушайте в информационных источниках музыкальные миниатюры Франсуа Куперена и Жана-Филиппа Рамо, перечисленные в параграфе, а также «Прелюдию» Ф. Куперена на компакт-диске. В произведениях какого композитора больше прослеживаются черты барокко, а какого — черты рококо? Поясните ответ.

При французском дворе в XVII—XVIII веках сложились и достигли расцвета два художественных стиля — классицизм и рококо. В каждом из них по-своему выразилась идея величия государственной власти. Торжественность классицизма стала результатом утверждения «строгих правил» в искусстве, истоки которых мастера нашли в Античности. Капризность рококо отразила атмосферу роскоши дворцовой жизни.

Вопросы и задания

1. Слово «классицизм» переводится с французского языка как «образцовый». Как вы думаете, почему стиль французской монархии получил такое название?

2. Стиль рококо, по мнению многих учёных, явился крайней формой барокко, свидетельствующей о его «вырождении». Сохранив основные приёмы барокко, мастера рококо привнесли много нового в искусство. Назовите отличительные черты стиля рококо.

3. Крупнейшим французским мастером мебели эпохи Людовика XIV был Андре́-Шарль Буль. Ознакомьтесь в информационных источниках и на дополнительной страничке с особенностями французской мебели эпохи Людовика XIV. В творчестве мастера воплотились черты «большого стиля». Рассмотрите ларец для дамского туалета, выполненный А.-Ш. Булем. Какие детали свидетельствуют о его принадлежности к «большому стилю»?

Андре-Шарль Буль. Ларец для дамского туалета (2-я половина XVII в.)

4. Французский художник Клод Лорре́н предложил миру уникальную технику. Рассмотрите живописное полотно «Отплытие царицы Савской» и прочитайте материал на дополнительной страничке. О какой технике идёт речь? Какие возможности открылись мастеру благодаря этой технике?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Творческая мастерская

5. Ярким художником французского классицизма был Жан-Бати́ст Симео́н Шарде́н. Вспомните, с какими работами этого художника вы познакомились в 5-м классе. Рассмотрите его полотна на компакт-диске. Составьте о работах этого художника небольшой рассказ, охарактеризовав главных героев его картин.

6. Подберите музыкальные произведения разных эпох, близкие по тематике произведениям французских композиторов. Подготовьте музыкальную викторину из 5—6 номеров. Предложите викторину одноклассникам. Не забудьте им пояснить, что важно узнать не композитора и точное название произведения, а музыкальный образ.

§ 27. Искусство Англии: сдержанная красота

В культуре Нового времени искусство Англии стоит особняком. В нём были весьма сильны средневековые традиции: готика здесь держалась весь XVI век, а идеи эпохи Возрождения проявились слабо. В XVII веке, когда остальные европейские страны переживали бурный расцвет искусства, Англия находилась в тени. Только в XVIII веке она сделала рывок в развитии и в отдельных видах искусства опередила Европу.

Классический идеал в английской архитектуре. Первым архитектором, порвавшим с многовековой готической традицией, был *Ини́го Джон*с. Побывав в Европе, он вдохновился зодчеством Ренессанса и смог привить английской архитектуре вкус к сдержанной классической красоте. Началом новой архитектурной традиции стал возведённый им для королевы Анны *Куи́нс-ха́ус в Гри́нвиче*.

Это скромное двухэтажное здание отмечено особой чистотой стиля. Его красота не в обильном декоре, а, как и полагается постройкам классицизма,

Иниго Джонс. Куинс-хаус в Гринвиче, Англия (1616—1635 гг.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Кристофер Рен. Собор Святого Павла в Лондоне, Англия (1675—1710 гг.)

в гармонии и уравновешенности простых архитектурных форм. Решённые в белом цвете, они выглядят безупречно. Почти единственный декоративный мотив — колоннада ионического ордера. Утопленная в спокойную гладь стены, она не разрушает, а подчёркивает лаконичный силуэт дворца.

Предложенный Джонсом разумный и строгий стиль архитектуры пришёлся по вкусу респектабельному английскому обществу. Большинство усадеб в Англии XVII—XVIII веков были построены именно в этом стиле.

Продолжил линию классицизма в английской архитектуре *Кри́стофер Рен*. Его стиль отличался бо́льшей сложностью и разнообразием. Этот стиль включал в себя элементы барокко и готики, но их соединение шло на классической основе.

Интересный факт

Собор Святого Павла — усыпальница многих известных граждан Великобритании. Первым здесь был похоронен Кристофер Рен. На его скромной могиле нет памятника, а эпитафия гласит: «Читатель, если ты ищешь памятник, просто оглянись».

Кристофер Рен оставил большое наследие: именно он отстраивал Лондон после Великого пожара 1666 года. Венцом творчества архитектора является *собор Святого Павла* — крупнейший протестантский храм, воздвигнутый на месте сгоревшего средневекового собора. Он стал достойным ответом со стороны англиканской церкви главному католическому храму Европы — собору Святого Петра в Риме.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

До Кристофера Рена английская архитектура не знала формы купола. Средневековые английские храмы были трёхнефными базиликами: очень вытянутыми в длину, с трансептом посередине. Место пересечения трансепта и центрального нефа венчалось высоким шпилем. В соборе Святого Павла К. Рен повторил эту схему. На фасаде церкви, как и в средневековых соборах, он поставил две башни. Но вместо шпиля возвёл мощный купол классических форм: с колоннадой в основании и венчающим фонарём. Так в Англии появилось первое купольное сооружение.

Рассмотрите западный фасад собора Святого Павла на страницах параграфа и на компакт-диске. Найдите в его декоре и композиции черты барокко, классицизма и средневековой архитектуры.

«Готическое возрождение». Одна из главных черт английской культуры — традиционность. Стремление к новому в ней выражено слабее, чем приверженность старому. Это особенно заметно в архитектуре. Не успели англичане распрощаться с готикой, как уже в середине XVIII века её начали повсеместно возрождать. Это направление в архитектуре получило название «неоготика» (то есть «новая готика»). Англия, таким образом, стала родиной первого *неостиля.*

История английской неоготики начинается с *усадьбы Строберри-хилл* недалеко от Лондона. Её владелец был страстным поклонником средневековой культуры. Он превратил поместье в подобие готического замка с башней,

Хорас Уолпол. Усадьба Строберри-хилл, Англия (1746—1790 гг.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Хорас Уолпол. Галерея в усадьбе Строберри-хилл, Англия (1746—1790 гг.)

стрельчатыми окнами, зубчатыми завершениями стен. В том же духе он оформил и интерьеры: галереи, библиотеку, рыцарский зал. Сложные веерные своды, многоугольные ниши с килевидными балдахинами, прихотливая резьба в стиле пламенеющей готики… Всё это создавало романтическую атмосферу ушедшей рыцарской культуры, по которой в Англии многие уже стали тосковать.

Как вы думаете, почему в современном обществе наблюдается серьёзное увлечение средневековой культурой — реконструкциями битв, рыцарскими турнирами, музыкальными и театральными представлениями? Приведите подобные примеры из современной отечественной культуры.

Уильям Хогарт — основатель английской школы живописи. Развитие изобразительного искусства в Англии отставало от архитектуры. Англиканская церковь не нуждалась в полотнах и фресках на религиозные темы. Единственным жанром, востребованным английским обществом, был портрет. Но долгое время англичане предпочитали пользоваться услугами иностранных портретистов. И только в первой половине XVIII века в стране появились свои значительные живописцы.

Первым в этом ряду следует назвать *Уи́льяма Хо́гарта*. Целью искусства он считал воспитание общества при помощи правдивого рассказа о его недостатках. Высмеивая отрицательные явления современной жизни, Хогарт стал зачинателем английской *карикату́ры*.

Перевоспитанию нравов посвящено и большинство живописных работ Хогарта. У художника ярко проявлялась исконная для английской культуры любовь к литературе. Подобно писателю, он сочинял целые истории поучительного содержания, разделял их на сцены и запечатлевал каждую в отдельной картине. Получались серии живописных произведений, которые затем Хогарт воспроизводил в гравюрах. Так они имели бо́льший резонанс в обществе. В серии *«Карьера мота»* художник «рассказал» о пагубной жизни молодого человека, получившего значительное наследство. Растратив его в кутежах, он закончил свои дни в сумасшедшем доме. Трагическому финалу его «карьеры» посвящена последняя, восьмая, картина цикла — *«Мот в Бедламе»*.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Уильям Хогарт. Мот в Бедламе.
Из серии «Карьера мота» (1735 г.)

Уильям Хогарт.
Продавщица креветок
(1760 г.)

Художник-новатор У. Хогарт был родоначальником демократических тенденций в английском искусстве. Лучшая его работа *«Продавщица креветок»* запечатлела образ дерзкой, весёлой, розовощёкой девушки из народа. Портрет написан в необычайной для того времени свободной манере. Живая, блещущая свежестью и богатством оттенков живопись художника виртуозна. Достойно высочайшей похвалы и его умение раскрыть всю глубину образа через мгновенное состояние модели, словно пойманное на лету.

Уильям Хогарт был убеждён, что носителями главных общественных пороков являются представители знати. Простые люди вызывали у него симпатию. Рассмотрите портрет «Продавщица креветок». Какими качествами человека из народа восхищался художник?

Вершины английского портрета. Расцвет английской живописи наступил во второй половине XVIII века. Её олицетворением стали два великих, но очень непохожих по живописной манере портретиста — Джошуа Рейнольдс и Томас Гейнсборо.

Дже́шуа Ре́йнольдс — первый президент Королевской академии художеств — был прирождённым мастером парадного портрета. Тяготея ко всему величественному и значительному, он из каждого портрета стремился сделать подобие исторической картины. Так, *адмирала лорда Хи́тфилда* художник изобразил на фоне укреплений сжимающим в руках ключ от ворот крепости, защитой которой он руководил.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Джошуа Рейнольдс. Портрет адмирала лорда Хитфилда (1787—1788 гг.)

Томас Гейнсборо. Дама в голубом (конец 1770-х гг.)

Рейнольдса привлекали героические характеры и драматические эффекты. Его портреты отличает внутреннее напряжение. Но оно достигалось не только динамичной, развёрнутой в пространстве композицией и внешними действиями персонажей: сложными позами, бурными движениями. Определяющую роль играл цветовой строй картин. Напряжённый, обычно золотисто-красно-коричневый колорит с вкраплением интенсивных пятен других цветов, а также сама широкая живописная манера — вот что рождало энергию портретных образов Джошуа Рейнольдса.

Совершенно другими приёмами пользовался *То́мас Ге́йнсборо*. Его идеалом была не действенная энергия, а одухотворённость. Даже самые парадные образы Гейнсборо отмечены мечтательностью и тихой задумчивостью. Проведя детство и юность в провинции, художник тонко чувствовал природу. Он любил писать портреты на фоне пейзажа, который всегда в его работах удачно аккомпанировал поэтическому настроению персонажей.

Специфический «почерк» Гейнсборо легко узнаётся по хрупким и изящным, чуть удлинённым фигурам, по мягкому рассеянному свету, акварельной размытости контуров, придающей изображению лёгкую недосказанность. Композиции Гейнсборо чаруют элегантностью стиля и неуловимой музыкальностью. Не менее завораживает и сама техника живописи: полотна будто сотканы из разнообразных по форме и плотности вибрирующих мазков. Прекрасный пример текучей живописи Гейнсборо — *портрет «Дама в голубом»*. Он построен на любимой мастером светлой гамме серо-голубых и серебристых оттенков.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Если бы у вас была возможность заказать портрет у лучших английских портретистов XVIII века, на кого из художников вы обратили бы внимание и почему?

В искусстве Англии XVII—XVIII веков сосуществовали разные стили и направления. Но ведущие позиции сохранял классицизм. Вычурное барокко в ценившей сдержанность английской культуре почти не проявилось.

Вопросы и задания

1. Что привнесли в английскую архитектуру Иниго Джонс и Кристофер Рен? Определите своеобразие художественной манеры каждого мастера.

2. Чем архитектура Англии XVII—XVIII веков отличалась от европейской? В чём она «обогнала» европейскую архитектуру?

3. Какими, на ваш взгляд, были основные достижения английской живописи? Какой идеал человека воплощает творчество Уильяма Хогарта, Джошуа Рейнольдса и Томаса Гейнсборо?

4. На дополнительной страничке познакомьтесь с традициями европейской парковой культуры. Что такое «пейзажный парк»? В чём состоит отличие английского парка от французского?

5. Зародившись в Англии, неоготика спустя век ярко проявилась и в зодчестве Беларуси. Один из шедевров белорусской неоготики — костёл Святой Троицы в Гервятах. Рассмотрите его фотографию и перечислите элементы готики, которые использованы в архитектуре этого памятника.

Костёл Святой Троицы в д. Гервяты, Беларусь (1899—1903 гг.)

Творческая мастерская

6. Представьте себя на месте художника Уильяма Хогарта. Какую поучительную для современного общества историю вы воплотили бы в живописи? Придумайте сюжет и название своей истории. Разделите её на 6—8 основных событий. Продумайте композицию и название каждого из них.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 28. Великие европейские композиторы XVII века

Музыкальное искусство барокко, так же как и другие виды искусства, характеризуется углублением во внутренний мир человека. Монументальность жанров, эмоциональные контрасты, экспрессия, декоративность элементов… Ярче всего черты барокко проявились в музыке двух величайших немецких композиторов — *Иоганна Себастьяна Баха* и *Георга Фридриха Генделя*.

«Двойной портрет» на фоне времени. В музыкальных произведениях И. С. Баха и Г. Ф. Генделя причудливо переплетаются черты барокко и классицизма. Диалоги основных художественных направлений эпохи отразились в творческих портретах обоих мастеров.

Иоганн Себастьян Бах за органом

Композиторы были современниками. Они родились в один год в провинциальных городках Германии, много трудились, снося удары судьбы, и никогда не встречались. Бах, прожив 65 лет, оставил после себя много детей. Четверо из них стали музыкантами и известными композиторами. Гендель пережил Баха на 9 лет. К концу жизни оба композитора потеряли зрение, но по-прежнему сохранили чуткость к восприятию окружающего мира.

Бах и Гендель обладали разными характерами. Бах при всём своенравии был добродушен, склонен к шуткам, приветлив в общении с музыкантами и горд с начальством. Он отличался трудолюбием, терпением, спокойным упорством. Гендель, напротив, был честолюбив, амбициозен и величествен. Бах никогда не покидал родную Германию. Он достойно трудился органистом и руководителем хоровой капеллы в церкви. Гендель также служил на этих должностях, но не только в Германии. Он жил и плодотворно работал в Италии, потом в Англии, где даже получил английское гражданство. Но, несмотря на это, он всегда оставался немецким национальным композитором.

Вспомните, с какими музыкальными произведениями Баха и Генделя вы познакомились на уроках искусства ранее.

«Бах не новый, не старый, он — вечный». В творчестве Иоганна Себастьяна Баха полифоническая музыка достигла наивысшего расцвета. Музыкальные темы его многоголосных произведений возвещают слушателю

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

о важных христианских ценностях. Это темы жертвенности и страдания, веры в гармонию мира и нравственного подвига во имя счастья людей.

Трагична и возвышенна *Чако́на*, которой завершается *Вторая партита ре минор для скрипки соло*. Эта величавая пьеса-танец построена на многократном проведении основной темы с изменениями. Скорбная экспрессия ненадолго сменяется светлыми красками и затем вновь возвращается. Благодаря большим волнам развития мелодия скрипки достигает поистине органного звучания. Так, в творчестве Баха оформились традиции немецкой полифонической игры на скрипке.

Интересный факт

Бранденбургский концерт № 2 Фа мажор Баха вошёл в фонд золотой пластинки космического аппарата «Во́яджер». Она характеризует звуковое многообразие Земли, адресована внеземным цивилизациям и отправлена с «Вояджером» в космос в 1977 году.

Образы света и радости нашли воплощение в *первой части Бранденбургского концерта № 2 Фа мажор*. Оживлённое, энергичное звучание инструментов в высоком регистре создаёт впечатление трепещущего многоголосного гомона. Бах представляет в своих произведениях характерный для музыки барокко принцип концерти́рования. Он основан на последовательном развитии темы у разных групп оркестра — большой и малой. Принцип соревнования-диалога достигает у Баха полифонического совершенства.

Выразительно и громогласно звучит орган в *Токкате и фуге ре минор*. Этот полифонический цикл отличают драматизм и бурная патетика. Токката играет роль вступления к фуге. Она построена на кратких, но ярких возгласах, призывающих к вниманию. С первых же звуков мы ощущаем драматический накал и напряжение. Они постепенно возрастают и охватывают всё пространство, ожидая появления темы фуги. Фуга звучит как продолжение токкаты, но отличается непрерывностью и стремительностью развития, густым звучанием многоголосия.

Орган блистал многоголосьем,
Обвалом солнечных октав
Он ставил тысячи вопросов...

В. Янке. «Орган Иоганна Себастьяна Баха»

Прослушайте на компакт-диске произведения И. С. Баха, перечисленные в параграфе. Знакомы ли они вам? Познакомьтесь с современными интерпретациями этих произведений. Как вы думаете, почему музыка Баха и сегодня интересна исполнителям?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Героический стиль Генделя. Фигура Георга Фридриха Генделя в музыкальном искусстве представляется титанической. Композитор обращается в своём творчестве к истории, античным и библейским сюжетам. В его произведениях воплощаются идеи героического подвига и гражданского долга. Тем не менее, несмотря на такую возвышенную тематику, музыка Генделя была понятной и доступной массовому слушателю.

Георг Фридрих Гендель за клавесином

В *орато́рии* — крупном вокально-симфоническом жанре с развитым сюжетом — композитор Гендель обратился к широкой аудитории. В её сюжетную канву легли библейские сюжеты и образы, в которых отражены сильные характеры и острые драматические конфликты. Масштабность Генделя можно прочувствовать, прослушав *хор «Аллилу́йя»* из *оратории «Мессия́»*. Эта величественная хвалебная песнь превозносит силу человеческого духа, победу и свободу народа. Хор основан на мелодии протестантского хорала «Проснитесь, голос нас сзывает!». Призывные мелодические интонации, повторы кратких фраз, громкая динамика передают торжественность его музыки.

Гендель, являясь официальным композитором английских королей, воплотил любовь граждан к увеселительным мероприятиям на открытом воздухе. Музыкальные произведения, исполняемые на этих мероприятиях, принадлежат к *пленэрному жанру*, что означает «музыка на открытом воздухе». Сюиты для большого оркестра *«Музыка на воде»* и *«Музыка фейерверка»* Генделя отличаются барочной пышностью, оригинальностью, находчивостью идей и смелостью их реализации. Произведения содержат интонации, характерные для музыки того времени, благодаря чему они сразу нашли отклик у публики.

Интересный факт

В Англии хор «Аллилуйя» всегда слушают стоя. Такое почтение музыке Генделя впервые продемонстрировал король Георг II. По его приказу в церквях следовало слушать этот хор стоя, как молитву.

Прослушайте на компакт-диске хор «Аллилуйя» из оратории «Мессия» Генделя, охарактеризованный в параграфе. В чём заключается отличие героической музыки от развлекательной?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Творчество Баха и Генделя — вершина музыкального барокко. Оба композитора по-разному отразили противоречия между окружающим миром и человеком. Философская музыка Баха и демократичные произведения Генделя прославили немецкую композиторскую школу, которая стала со временем достоянием всего человечества.

Вопросы и задания

1. В Германии слова «Бах» и «музыкант» в течение нескольких столетий были синонимами. Почему? В поисках ответа проведите небольшое исследование.

2. Любимым музыкальным инструментом И. С. Баха был орган. Игра на органе требует не только исполнительских навыков, но и мастерства управления этой сложной машиной. Рассмотрите изображение органа на дополнительной страничке. Изучите его устройство. Что вас более всего удивило в конструкции музыкального инструмента?

3. И. С. Бах создал выдающиеся произведения на религиозную тематику. Прослушайте в информационных источниках арию альта «Сжалься надо мною» из оратории «Страсти по Матфею». Какое впечатление на вас произвела эта музыка? Какими средствами музыкальной выразительности композитор передаёт искреннюю мольбу человека?

4. Яркими представителями стиля барокко считают трёх композиторов — Баха, Генделя и Вивальди. Познакомившись с музыкой этих композиторов, назовите черты, которые объединяют их творчество. Какие из них являются характеристиками стиля барокко?

5. Премьера сюиты «Музыка фейерверка» Генделя была необычной. С помощью информационных источников узнайте о курьёзной ситуации, случившейся на премьере. Расскажите об этом в классе.

6. Прослушайте в информационных источниках произведение «Садок-священник» Генделя. Эта торжественная музыка была написана для церемонии коронации английского короля Георга II. Какой современный гимн можно узнать в звучании этого произведения? Какие качества музыки Генделя позволяют ей быть современной и в наши дни?

Творческая мастерская

7. В Национальном академическом театре имени Янки Купалы в 2009 году состоялась премьера спектакля «ГендэльБах» по пьесе немецкого драматурга Пауля Барца. Автор предложил зрителям поразмышлять, какой могла бы получиться встреча двух немецких композиторов. Как вы думаете, что сказали бы при встрече друг другу великие музыканты? Своё предположение представьте в инсценировке.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 29. Венская классическая школа

Творчество Генделя и Баха подготовило возникновение в музыке нового художественного явления — *венской классической школы*. Её представители — Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен. Музыка этих композиторов на все времена стала эталоном гармонии красоты и истины, трагического и комического, возвышенного и земного.

Йозеф Гайдн: галантный стиль. На пороге истории венской классической школы стоял *Йóзеф Гайдн*. Он прошёл долгий и сложный творческий путь от начала венской классической школы до её зрелости. Новаторство композитора связывают с инструментальной музыкой. Его по праву признают *создателем классического квартета и симфонии*. У Гайдна эти серьёзные музыкальные жанры зазвучали жизнерадостно и оптимистично, а в музыкальную ткань проникли смелые шутки и музыкальные сюрпризы.

В одном из своих лучших произведений — *симфонии № 103* — композитор использовал оригинальный приём. Внезапно раздаётся громкий удар, напоминающий отдалённый раскат грома. Это необычное звучание создано благодаря *трéмоло литáвр* — многократному повторению звуков на ударном музыкальном инструменте. Таким необычным способом композитор привлекает внимание слушателей: возможно, они задремали… И всякий раз, как только серьёзная и сосредоточенная музыка в медленном темпе успокаивает публику, фортиссимо оркестра потрясает зал. Из-за этого звукового эффекта «дрожания» симфония и получила название *«С тремоло литавр»*, или *«С дробью литавр»*.

Йозеф Гайдн дирижирует струнным квартетом

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Звуковые и эмоционально-выразительные возможности музыки Гайдн использовал и в струнном квартете. Это позволило не только утвердить квартет как форму домашнего музицирования, но и вывести его на концертную эстраду. В дальнейшем композиторы подхватили идеи Гайдна и доверяли квартету выражение самых глубоких и сокровенных мыслей и чувств.

Прослушайте в информационных источниках первую часть симфонии «С тремоло литавр», а также первую часть квартета Ми бемоль мажор опус 71 № 3 Йозефа Гайдна на компакт-диске. Охарактеризуйте художественные приёмы, использованные композитором. Достиг ли Гайдн, на ваш взгляд, желаемого эффекта?

Моцарт: «возвышенное и земное». *Во́льфганг Амаде́й Мо́царт* — признанный гений в музыкальном искусстве. По масштабу личности он сопоставим только с И. С. Бахом: их объединяет сосредоточенность на внутреннем мире человека. А с творчеством Й. Гайдна музыку Моцарта сближают оптимизм и ясность музыкальной мысли.

Иоганн Непомук де ла Кроче. Семья Моцартов (около 1780 г.)

Вольфганг Амадей Моцарт писал музыку во всех жанрах, бытовавших в его время. При этом в каждом из них он создал произведения, которые остались в вечности. Доброжелательность его музыки и радостное мировосприятие делают великого композитора гражданином мира. Моцарт прожил трагически короткую жизнь — 35 лет. Но за эти годы он сочинил более 620 произведений! Ярче всего новаторство композитора проявилось в жанрах оперы и симфонии.

Работая над операми, Моцарт трактовал поэзию как «послушную дочь музыки». Точные музыкальные, а не только поэтические характеристики позволили усилить индивидуальность оперных персонажей. Например, в виртуозной

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

> Я не могу выражать своих чувств и мыслей в стихах или красках, так как я не поэт и не художник. Но я могу это сделать с помощью звуков, потому что я музыкант.
>
> *В. А. Моцарт*

«арии мести» Царицы Ночи из второго действия оперы «Волшебная флейта» композитор с помощью выразительных средств музыки достигает совершенства в характеристике одного из самых блистательных образов — гневной и беспощадной Царицы Ночи. Тембр колоратурного сопрано, фееричные пассажи голоса, звенящие в очень высоком регистре, не оставляют слушателя равнодушным.

Особым кругом образов отличается *симфония № 40 соль минор*. В ней в одно целое объединяются лирическое и трагическое начала. Музыка первой части окутана чувствами возбуждения, беспокойства и тоски. С *темой главной партии* (первой музыкальной темы) контрастирует *побочная партия* (вторая тема). Своим изяществом и спокойствием она смягчает возбуждённость первой темы и доводит до трогательной жалобы. Душевное переживание постепенно усиливается, музыкальные темы в своём развитии достигают напряжённого драматизма. Глубинное отражение идеи несовершенства мира делает симфонию № 40 соль минор шедевром искусства классицизма.

С какими произведениями Моцарта вы познакомились ранее? Прослушайте на компакт-диске «арию мести» Царицы Ночи и первую часть симфонии № 40 соль минор. Какое впечатление на вас произвела музыка великого композитора?

Бетховен: напряжение ума и воли. Личность *Лю́двига ван Бетхо́вена* сопоставима лишь с титанами Возрождения. Главное место в его творчестве занимает тема несгибаемой воли человека, позволяющей преодолевать преграды и трудности. Жизнь самого Бетховена — образец героической стойкости перед испытаниями судьбы. Размышления композитора о противостоянии личности внешним обстоятельствам были созвучны революционным идеям своего времени и нашли отражение в его музыкальных сочинениях.

Героический подвиг человека ярко воплотился в симфониях Бетховена. Путь от мрака к свету через конфликт демонстрирует *симфония № 5 до минор*. Уникальность этого музыкального сочинения заключается в *«мотиве судьбы»* — нисходящей интонации с чётким «стучащим» ритмом и «вопросительными» паузами. Краткий и лаконичный мотив пронизывает музыкальную ткань произведения, объединяя все его части идеей *«Так судьба стучится в дверь»*.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Карл Шлёссер. Бетховен дома за работой (около 1811 г.)

Подлинным новатором Бетховен выступил в жанре *фортепианной сонаты*. Этот жанр камерной музыки стал для него своеобразной творческой лабораторией. В сонатах передан огромный диапазон образов и настроений — от трагедии до шутки. Композитор уже мыслит не деталями, а крупными штрихами. В сонатном творчестве Бетховен предстаёт и лириком, и философом, и драматургом.

Так, в *сонате для фортепиано № 8 до минор «Патети́ческой»* конфликт между человеком и судьбой получает театральную трактовку. Бетховен, словно драматург в оперной увертюре, «рассказывает» о глубоком конфликте. На лирические интонации мольбы мы слышим непреклонно суровые и грозные «ответы». Контраст динамики и регистровых красок столь мощен, что своим звучанием напоминает целый оркестр.

> Сонаты Бетховена в целом — это вся жизнь человека. Кажется, что нет эмоциональных состояний, которые так или иначе не нашли бы здесь своего отражения, нет душевных конфликтов, которые не преломились бы здесь в музыкально-динамическом плане...
>
> *Б. В. Асафьев (музыковед)*

В полной трагизма сонате для фортепиано *№ 23 фа минор «Аппассиона́те»* Бетховен снова и снова ищет смысл жизни в сопротивлении испытаниям судьбы и бесстрашии. В первой части устремлённая вверх тема главной партии звучит поначалу сдержанно и чеканно. Но постепенно она приобретает разрушительную силу. И снова мы слышим уже знакомый «стук» мотива судьбы… Он словно помогает нарастанию тревожности и мощи. Это разрушительное на-

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

чало столь грандиозно, что оно оттесняет образ благородной воли. Слушатель оказывается во власти неукротимой безликой стихии. И только в конце финала появляется тема, проникнутая доблестью и уверенностью человека в своих силах. Герой Бетховена погибает, но он не сломлен, что делает «Аппассионату» одним из величайших произведений композитора.

Прослушайте на компакт-диске произведения Людвига ван Бетховена, охарактеризованные в параграфе. Опишите, как в них выражена основная тема творчества композитора — человек, преодолевающий жизненные препятствия.

Музыка композиторов венской классической школы завоевала в мировой художественной культуре высокие позиции. Галантный и жизнерадостный Гайдн, неиссякаемый Моцарт, бунтующий и борющийся Бетховен… Эти черты музыкального творчества венских классиков делают их произведения понятными для слушателей, доступными для исполнителей.

Вопросы и задания

1. Исследователи считают «Прощальную симфонию» Й. Гайдна первым образцом «инструментального театра». Прослушайте на компакт-диске первую часть «Прощальной симфонии». Посмотрите видеофрагмент её исполнения в информационных источниках. В чём проявилась оригинальность идеи Гайдна? Поясните на примере симфонии смысл выражения «инструментальный театр».

2. Как вы думаете, почему «ария мести» Царицы Ночи вошла в фонд золотой пластинки космического аппарата «Вояджер»?

3. Одним из самых скорбных произведений в мировой культуре является «Лакримоза» из «Реквиема» В. А. Моцарта. Прочитайте о ней на дополнительной страничке. Прослушайте сочинение и познакомьтесь с историей создания «Реквиема» в информационных источниках. В чём вы видите уникальность этого произведения?

4. В симфонии № 9 ре минор Л. ван Бетховен использовал оригинальный приём. Он соединил в музыкальной ткани вокал и слово — текст оды «К радости» немецкого поэта Фри́дриха Ши́ллера. Прослушайте этот фрагмент симфонии на компакт-диске. Разучите и исполните в классе оду «К радости». Текст предлагается на дополнительной страничке.

5. Подумайте, почему творческое наследие венских классиков сравнивают с творчеством художников эпохи Возрождения.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Творческая мастерская

6. Оперы В. А. Моцарта популярны и в современной музыкальной культуре. На сцене Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь идёт постановка оперы «Волшебная флейта». Посмотрите видеоролик с выступлением Царицы Ночи в информационных источниках. Постарайтесь посетить театр. Совпали ли ваши представления о Царице Ночи с увиденным образом? Нарисуйте эскиз её костюма, отразив в нём главные характеристики героини — сказочность и фантастичность с одной стороны, злобность и мстительность — с другой.

§ 30—31. Искусство России: рывок в Европу

До конца XVII века Россия была средневековой страной, значительно отстающей от западноевропейских государств. Её культура и искусство, как в Средние века, оставались тесно связанными с церковью. Иконопись являлась главным видом живописи, а скульптура и вовсе не развивалась. Изменить эту ситуацию сумел Пётр Великий: он провёл реформы во всех сферах жизни общества, в том числе в искусстве.

Доме́нико Трези́ни.
Петропавловский собор в Санкт-Петербурге, Россия (1712—1733 гг.)

Искусство Петровской эпохи. Главным художественным проектом Петра I стало создание новой столицы — Санкт-Петербурга. В отличие от средневекового города, который формировался хаотически, разрастаясь кругами от укреплённого кремля, Санкт-Петербург строился по регулярному плану. Его разрабатывали европейские архитекторы — итальянцы, французы, голландцы. Практичный император ценил в архитектуре функциональность и разумную упорядоченность. Поэтому простота и ясность объёмов, подчёркнутые сдержанным ордерным декором, считаются приметами сооружений его времени.

Символ новой, не византийской, а европейской, эпохи русской архитектуры — *Петропавловский собор в Санкт-Петербурге*. Это была уже не крестово-купольная церковь, а трёхнефная базилика — без апсиды, с огромными окнами. Её западный фасад имел вид многоярусной башни

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Иван Никитин. Портрет графа Г. И. Головкина (1720-е гг.)

Андрей Матвеев. Автопортрет с женой (1729 г.)

с высоким узким шпилем. Являясь на самом деле колокольней, она больше напоминала ратушные башни Северной Европы.

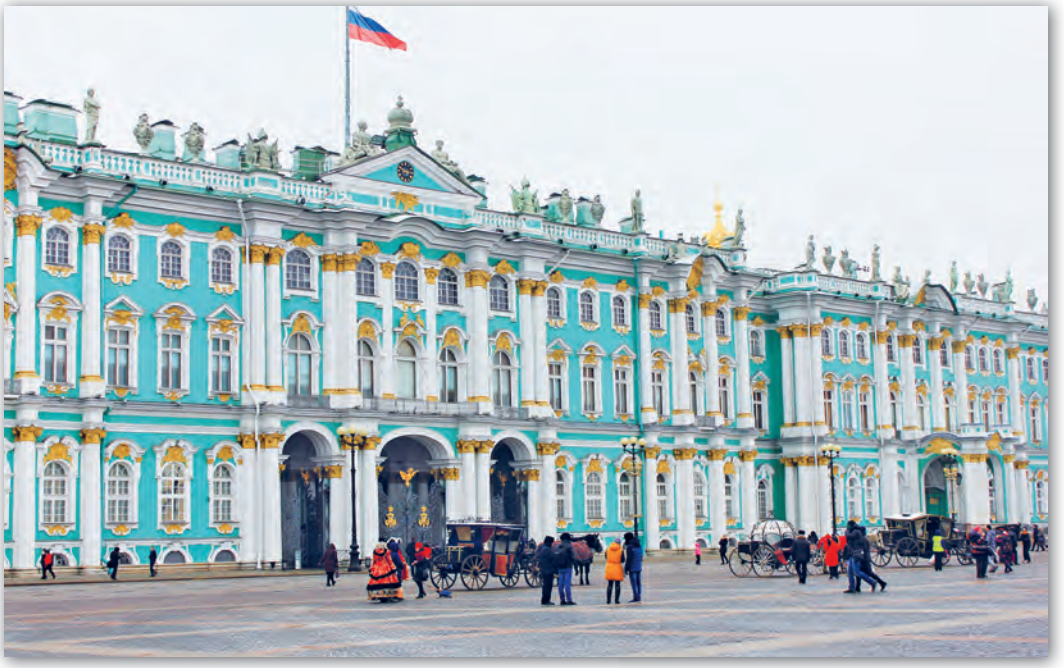
Коренные изменения произошли и в живописи. Пройдя обучение в Европе, русские художники освоили достижения живописи Нового времени. Используя технику масляной живописи, законы прямой линейной перспективы, они начали писать пейзажи, натюрморты, исторические картины. Ведущим жанром стал портрет. Словно переживая эпоху Ренессанса, русские мастера открывали для себя человеческую личность и с интересом всматривались в её неповторимый внутренний мир.

Деятельный характер человека Петровского времени, его ум и решительность лучше всего видны в портретах *Ивана Никитича Никитина* — основателя новой русской живописи. Более тонкие, задушевные грани личности раскрываются в образах *Андрея Матвеевича Матвеева*. Его *«Автопортрет с женой»* — первый автопортрет в истории русской живописи. И первая попытка русского художника рассказать о земной любви, что Матвеев сделал с необыкновенным целомудрием и душевной чистотой.

Вспомните, когда в европейской живописи возник жанр автопортрета? Почему до XVIII века он не мог существовать в русском искусстве?

Елизаветинское барокко. Середина XVIII века, время правления Елизаветы, дочери Петра I, отмечено расцветом стиля барокко. Основоположником *елизаве́тинского барокко* был *архитектор Бартоломе́о Франче́ско Растре́лли*.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне



Бартоломео Франческо Растрелли. Зимний дворец в Санкт-Петербурге, Россия (1754—1762 гг.)

Янтарная комната Большого дворца в Царском Селе, Россия

Он возвёл самые знаменитые ансамбли в окрестностях Санкт-Петербурга: *Большой дворец в Петергофе* и *Большой дворец в Царском Селе*. А в самой столице — огромный *Зимний дворец* — главную резиденцию русских императоров.

Архитектура елизаветинского барокко превосходит европейские образцы пышностью и неуёмной нарядностью. Сооружения Растрелли щедро украшены букетами колонн и полуколонн, скульптурой и лепниной. Этот обильный декор сообщает простой по своей природе архитектурной форме

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

пластическое богатство, наполняет её динамикой. А яркая контрастная окраска фасадов зданий — интенсивные белый, голубой, зелёный цвета в сочетании с позолотой — усиливает общее живописное впечатление. Мажорный, праздничный характер елизаветинской архитектуры отражал усилившееся стремление к роскоши придворного быта. А также то чувство ликования, которое возникло в русском обществе вместе с осознанием открывающихся перед ним перспектив.

Важным средством выразительности в архитектуре этого времени стал масштаб сооружений. Дворцы насчитывали сотни помещений. Только в Зимнем дворце их было 460! Самые большие из них, утопающие в зеркалах и позолоте, — парадные тронные залы. Как, например, Большой зал в Царскосельском дворце площадью в 860 м^2. Невиданный для других стран размах дворцовых ансамблей и великолепие убранства прославляли растущее могущество Российской империи.

Рассмотрите на дополнительной страничке изображения Летнего дворца Петра I в Санкт-Петербурге в разных ракурсах. Сравните его с Зимним дворцом императрицы Елизаветы. Чем отличаются архитектурные сооружения? О чём свидетельствуют эти отличия?

Интересный факт

Одно из чудес Большого дворца в Царском Селе — Янтарная комната. Ансамбль мозаичных янтарных панно для украшения кабинета подарил Петру I прусский король. Растрелли украсил ими специальную комнату в Царскосельском дворце. Русские мастера дополнили ансамбль новыми панно из янтаря, яшмы и агата, золочёной деревянной резьбой и зеркалами. Во время Великой Отечественной войны Янтарная комната пропала. Ныне она воссоздана по сохранившимся фотографиям.

Екатерининский классицизм. Во второй половине XVIII века при Екатерине II ведущим стилем стал классицизм. Большую роль в его утверждении сыграли архитекторы *Василий Иванович Баже́нов* и *Матвей Фёдорович Казако́в*, много работавшие в Москве.

Возведённый В. И. Баженовым *дом-усадьба Пашкова* ещё сохраняет в облике отголоски барочной помпезности. Но их уже перекрывает тема строгих классических *по́ртиков* — открытых галерей с колоннами обычно перед входом в здание. Они будут главными элементами в архитектуре классицизма. Искусным сочетанием величавого портика и большого купола отмечены постройки М. Ф. Казакова. Их одноцветные фасады и чёткие силуэты рождают впечатление спокойной и ясной торжественности. Они отвечают духу стабильности и порядка, который утверждался в империи в просвещённое царствование Екатерины Великой.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Василий Баженов. Дом П. Е. Пашкова в Москве, Россия (1784—1786 гг.)

В 1757 году в России открывается Академия художеств — первое учебное заведение, где начинают готовить художников разных специальностей. В её стенах рождается русская профессиональная скульптура, мастера осваивают работу с мрамором. Из этого благородного материала, по примеру античных

Матвей Казаков. Голицынская больница в Москве, Россия (1796—1801 гг.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

скульпторов, создаёт прекрасные портретные бюсты *Федо́т Иванович Шу́бин*. Умение дать образу многогранную характеристику и при этом сохранить живость изображения принесло мастеру широкую славу. Шубин стал первым русским скульптором, получившим признание в Европе.

Более идеализированными были работы *Михаила Ивановича Козло́вского*. Его памятник А. В. Суворову на Суворовской площади в Санкт-Петербурге — возвышенный и патетический образ. Широкий разлёт плаща, гордый поворот головы, энергичное движение порывисто вынутого из ножен меча… В нём почти не читается реальная внешность полководца. Выдуманными являются античное одеяние и доспехи. Отказавшись от жизненной достоверности, скульптор-классицист воплотил в монументе не столько конкретную личность, сколько саму идею военных триумфов России.

Федот Шубин. Портрет А. М. Голи́цына (1775 г.)

Рассмотрите представленные в учебном пособии памятники русского классицизма. В чём вы видите их связь с искусством Античности?

Расцвет живописного портрета. Главные достижения русской живописи XVIII века связаны с портретом. Во времена Екатерины II в России выдвинулась целая плеяда великих портретистов. Наибольшим диапазоном дарования среди них отличался *Дмитрий Григорьевич Левицкий* — руководитель портретного класса Академии художеств. Блестяще усвоив схемы и приёмы европейской портретной живописи, он легко и вдохновенно писал портреты любого рода — индивидуальные и групповые, камерные и парадные, в интерьере и на фоне пейзажа.

Михаил Козловский. Памятник А. В. Суворову в Санкт-Петербурге, Россия (1799—1801 гг.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Дмитрий Левицкий.
Портрет Е. И. Нелидовой (1773 г.)

Вероятно, по заказу самой императрицы Левицкий создал серию портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц. Девочек он изобразил в разных ситуациях: танцующими, читающими, музицирующими. Лёгкая маскарадность добавила юным «смолянкам» задорного обаяния. Серия получилась объединённой искренним чувством радости бытия и виртуозной живописью, полной тонкой игры цвета и света. Почти неощутимо переливаются и блестят шёлковые ленты и платья. На изломах ткани то вспыхивают, то гаснут блики света. С необыкновенным артистизмом переданы ажурные кружева и прозрачная кисея. Предметный мир в картинах Левицкого почти осязаем. Но главное для художника — сам человек: выражение его глаз, улыбка, «говорящая» поза и жесты.

В некоторых работах Дмитрия Левицкого хорошо просматриваются черты рококо: лёгкая, грациозная манера живописи, преобладание пастельных тонов, чуть легкомысленная игривость образов, атмосфера костюмированного галантного празднества… С какими из европейских художников вы сравнили бы Д. Левицкого? Обоснуйте свою точку зрения.

Успехи декоративно-прикладного искусства. В XVIII веке началась история русского *фарфо́ра*. В царствование Елизаветы Петровны в Санкт-Петербурге был основан Императорский фарфоровый завод. Именно здесь после многолетних опытов талантливому учёному *Дмитрию Ивановичу Виногра́дову* удалось получить фарфор, по своим качествам не уступающий китайскому. Первые изделия русских мастеров были небольшими: фарфоровые пуговицы, чашки, табакерки… Со временем на заводе начали выпускать парадные сервизы, насчитывающие сотни предметов. Первый из них под названием *«Собственный»* преподнесли в подарок императрице Елизавете.

При Екатерине Великой фарфор из атрибута роскошной жизни стал средством прославления самодержавия. Такими были, например, знаменитые *орденские сервизы*, украшенные лентами и звёздами четырёх российских

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Интересный факт

Фарфор изобрели в Китае в VI—VII веках. Долгое время китайцы хранили в тайне секрет его изготовления. Только в начале XVIII века «белое золото» стали производить в Европе. Пётр I не раз пытался выкупить у европейских мастеров рецептуру фарфора, но безуспешно. При Елизавете Петровне её самостоятельно разработал Д. И. Виноградов.

Фарфоровый сервиз «Собственный» (фрагмент) (1756 г.)

орденов — высших государственных наград. Выполненные по заказу императрицы, они предназначались для сервировки столов на ежегодных торжественных приёмах кавалеров этих орденов в Зимнем дворце.

Если бы вы были художником, работающим над большим фарфоровым сервизом, какую идею вы воплотили бы в своём произведении?

Новые явления в музыке. В музыкальной культуре XVII века в России, как и в странах Западной Европы, стремительно развивается светская музыка. Одним из ведущих жанров этого периода становится *кант* — многоголосная песня на бытовые темы. В кантах прославлялись военные подвиги русского народа, иногда звучали шутливые или сатирические высказывания. В этих песнях ещё присутствовали религиозные тексты, но центральное место уже занимал внутренний мир человека. Благодаря простоте мелодики и сюжета канты нравились людям и быстро распространялись в бытовой среде.

Исполнялись канты в основном в домах горожан, усадьбах помещиков. Сначала они звучали без музыкального аккомпанемента, а в конце XVII века — в сопровождении пришедших из Европы музыкальных инструментов: виолончели, флейты, клавикорда. Домашнее музицирование входит в моду, и музыкальное образование в связи с этим начинает подниматься на более высокий уровень.

Расцвет русской музыки в XVIII веке связан с жанром *духовного концерта для хора*. С одной стороны, хоровые концерты были призваны возбуждать у верующих людей религиозные чувства. С другой — в них ярко проявилось лирическое начало, свойственное земному миру. Так, в духовном хоровом концерте соединились церковная и светская традиции. Одним из образцовых считают хоровой концерт *«Не отвержи мене во время старости»*

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Портрет М. С. Березовского

Михаил Бе́льский. Портрет Д. С. Бортнянского (1788 г.)

композитора *Максима Созо́нтовича Березо́вского*. Это произведение исследователи называют исповедью автора. Музыка концерта наполнена столь глубоким трагизмом и скорбью, столь сильна по эмоциональному накалу, что своей пронзительностью поражает даже подготовленного слушателя. В основе произведения — темы одиночества, беспомощности человека перед неминуемыми жизненными обстоятельствами.

В музыке композитора *Дмитрия Степановича Бортня́нского* — второго по значимости русского композитора в жанре духовного концерта — мы встречаемся с более светлыми и одухотворёнными образами. В его произведении *«Скажи ми, Господи…»* несколько иная скорбь. Нисходящие музыкальные интонации основной темы придают ей особую трепетность и поэтичность. За это выразительное лирическое начало публика восторженно принимала музыкальное творчество Бортнянского как при жизни композитора, так и после его кончины.

Прослушайте фрагменты духовных концертов М. С. Березовского и Д. С. Бортнянского в информационных источниках. Какое впечатление на вас произвела музыка русских композиторов? Где, по-вашему, она может звучать в настоящее время?

…Я предполагал, будто многие духовные произведения являются или сочинениями Бортнянского, или «древними напевами», отнюдь не произведениями иных авторов.

А. С. Пушкин

За несколько десятилетий XVIII века Россия прошла более чем трёхвековой путь европейской культуры — от Ренессанса до Просвещения. Главными особенностями русского искусства этого времени стали его ярко выраженный светский характер и тесная связь с запросами государства.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Вопросы и задания

1. Как вы думаете, почему Пётр I считал необходимым проведение реформ не только в экономике, политике, военном деле, но и в области искусства?

2. Образ Петра I привлекал внимание многих художников. В начале XX века русский живописец Валентин Александрович Серóв посвятил ему несколько работ. В картине «Пётр I» мы видим, как император решительно шагает по берегу Невы — порывистый, внушительный и грозный. Какими средствами художнику удалось передать напряжённую атмосферу Петровской эпохи? Почему живописец изобразил Петра идущим против ветра? Что, на ваш взгляд, символизирует этот ветер? Как он характеризует каждого персонажа картины?

Валентин Серов. Пётр I (фрагмент) (1907 г.)

3. Выделите основные этапы развития русской архитектуры XVIII века. Как они соотносились с европейским зодчеством этого времени? Укажите моменты совпадений и несовпадений.

4. Назовите ведущих русских живописцев и скульпторов XVIII века. Рассмотрите их работы, представленные в параграфе. Кто из них, на ваш взгляд, и в каком произведении наиболее полно выразил своё время? Аргументируйте ответ.

5. XVIII век в истории европейского искусства иногда называют веком фарфора. Как вы думаете, почему? Какие художественные качества фарфора обеспечили ему особую популярность в культуре XVIII века?

Творческая мастерская

6. Придумайте дизайн открытки ко дню рождения Санкт-Петербурга. Для этого подберите одну-две фотографии архитектурных памятников, о которых говорилось в параграфе, и одну фотографию современного здания. Постарайтесь найти изображения в разные поры года. Сделайте коллаж. Добавьте прозаическую цитату или отрывок из стихотворения о Санкт-Петербурге русских классиков. Подготовьте эскиз на листе формата А5. Работу можно сделать и при помощи известных вам графических программ.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Раздел 5

Художественная культура на землях Беларуси в XVII–XVIII веках

Гризе́льда из Водынских Сапе́га (1630-е гг.)

Здаецца, чую рык гармат,
І шабляў звон, і куляў град.
Скажы: чаму ізноў не спіш,
Нясвіж?

Леанід Дайнека

§ 32. Архитектура и монументальная живопись белорусских земель Речи Посполитой

В белорусском искусстве с конца XVI и почти до конца XVIII века, как и в искусстве большинства европейских стран, господствовал стиль барокко. Драматизм, динамика и экспрессия, характерные для этого стиля, были созвучны сложным событиям, которые происходили на белорусских землях.

Костёл Божьего Тела в Несвиже. Наиболее ярко барокко на землях Беларуси, как и во всём мире, проявилось в архитектуре храмов. Причём памятники каждой конфессии — православной, католической или униатской — отличались своим вариантом стиля, художественными особенностями.

Первым сооружением в стиле барокко в Речи Посполитой является *костёл Божьего Тела в Несвиже*. Его строительство завершилось в 1593 году. Трёхнефная купольная базилика с высоким световым барабаном, несущим купол, имеет одну апсиду и две пятигранные каплицы — храмовые помещения для молений. Стиль барокко ясно определяется в фасаде храма. Его криволинейные очертания, ниши со скульптурой, карниз сложной конфигурации составляют единую композицию — своеобразную кулису. Игра света и тени вызывает ощущение напряжения и динамики.

Внутреннее убранство храма создавалось намного позднее, уже в XVIII веке. Фресковый цикл костёла Божьего Тела, в котором показаны библейские

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Джова́нни Мария Бернардо́ни. Костёл Божьего Тела в Несвиже, Беларусь (1593 г.)

Ксаверий Доминик Геский. Тайная вечеря (1752 г.)

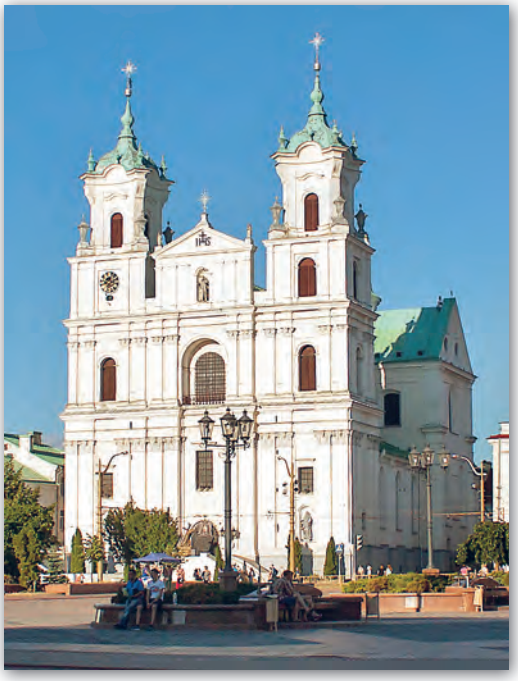
сцены, насчитывает более 40 композиций. Центральное место в цикле занимает алтарная картина «Тайная вечеря», написанная *Ксаве́рием Домини́ком Ге́ским* — придворным художником князей Радзивиллов. Именно он возглавил группу мастеров, работавших над росписью храма.

Виртуозность живописцев позволила добиться удивительных эффектов. Художники использовали характерные для барокко приёмы. Фигуры показаны в движении, в сложных ракурсах. При помощи живописных средств мастерам удалось создать имитацию скульптур и архитектурных форм — колонн и арок. Такие оптические иллюзии значительно расширили пространство храма.

Рассмотрите внимательно фреску «Тайная вечеря» К. Д. Геского. Найдите в ней перечисленные художественные приёмы. Опишите, какого оптического эффекта достиг мастер.

Костёл Святого Франциска Ксаверия в Гродно. Со второй половины XVII века на белорусских землях утверждается новый тип храма, фасад которого украшают две многоярусные башни. Ярким примером такого храма является *гродненский костёл Святого Франци́ска Ксаве́рия* — одно из крупнейших сооружений этого периода. Костёл входил в комплекс монастыря иезуитов, занимавший целый городской квартал. Величественное здание возносится на высоту 54 метра, выделяясь среди других построек. Насыщенный декором

Правообладатель Адукацыя і выхаванне



Костёл Святого Франциска Ксаверия в Гродно, Беларусь (конец XVII — XVIII в.)

Ян Шмидт. Главный алтарь костёла Святого Франциска Ксаверия (1736 г.)

фасад костёла имеет три яруса. Сложные профили карнизов сочетаются с нишами и проёмами. По бокам возвышаются две башни-колокольни.

Не менее пышен и интерьер храма. Главный алтарь костёла выполнен в мастерской *Яна Шмидта* из польского города Ре́шля. Двухъярусная конструкция состоит из колонн и поддерживаемых ими карнизов. В центре нижнего ряда располагается скульптурное изображение святого Франциска Ксаверия, по обе стороны от которого — фигуры апостолов. В центре верхнего ряда мы видим фигуру Христа в окружении евангелистов. Все персонажи показаны в динамичных позах, с выразительной жестикуляцией и экспрессией, свойственной барокко.

Интерьер гродненского костёла, кроме главного и боковых алтарей, украшен фресковым циклом, посвящённым жизни святого Франциска Ксаверия. Познакомьтесь с фресками в информационных источниках. Опишите основные события, изображённые на них.

Костёл Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе. В 1783 году в деревне Будслав была возведена одна из важнейших белорусских святынь — *костёл Вознесения Пресвятой Девы Марии*. Авторами этого сооружения называют варшавского архитектора Юзефа Фонтана и настоятеля храма Константина Пенса. Костёл представляет собой массивную трёхнефную

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

крестово-купольную базилику. Интересно, что купол в храме «слепой»: он виден только внутри храма. Две мощные четырёхъярусные башни фасада костёла словно взлетают ввысь, а многослойный карниз делит фасад на два яруса. Фигурный фронтон с гребнем и множество чередующихся пилястр вызывают ощущение стремительно развивающихся крупных объёмов.

При возведении Будславского костёла в строение был включён старый храм XVII века, который стал боковой *каплицей Святой Барбары*. Здесь сохранился удивительный памятник изобразительного искусства: алтарь, выполненный в стиле барокко. Центральная часть алтарной композиции по обеим сторонам окаймлена крыльями-колоннадами со скульптурами. Позолоченная деревянная скульптура и декоративные детали контрастируют с частями алтаря из тёмного дерева. Позы библейских персонажей величественны, торжественны и эмоциональны.

Костёл Вознесения Пресвятой Девы Марии в д. Будслав, Беларусь (XVII—XVIII вв.)

Архитектор Джованни Баттиста Гислени, скульптор Пётр Грамель. Алтарь каплицы Святой Барбары (1643—1649 гг.)

Рассмотрите на компакт-диске изображения скульптур из каплицы Святой Барбары. Охарактеризуйте их, используя «подсказки» из текста параграфа.

Виленское барокко. В XVIII веке для строительства униатских храмов характерным было обращение к направлению, которое получило название *«ви́ленское барокко»*. Его главные черты — изящество и лёгкость. Фасады зданий в стиле виленского барокко имеют узнаваемую «текучесть» линий. Сквозные проёмы, украшающие башни храмов, создают впечатление ажурности. Такая архитектура органично вписывается в природный ландшафт.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Софи́йский собор в Полоцке к этому времени был основательно разрушен. От оригинального здания сохранились лишь фрагменты нижней кладки стен и правая апсида. Восстановительные работы по реконструкции храма возглавил известный зодчий *Иога́нн Христо́ф Гла́убиц*. Он предложил совершенно новое решение, отличавшееся особой изящностью архитектурных форм. Благодаря Иоганну Глаубицу храм Святой Софии обрёл узнаваемый художественный образ и стал выдающимся памятником виленского барокко.

Иоганн Кристоф Глаубиц.
Софийский собор в Полоцке, Беларусь (1738—1750 гг.)

Виленское барокко — направление в архитектуре, получившее название благодаря городу Вильнюсу. Здесь находилось большинство памятников архитектуры, принадлежавших к этому направлению.

В конце XVIII века на землях Беларуси наряду с барочными памятниками в архитектуре распространяется классицизм. Черты классицизма проявились, например, в фасаде *костёла Святого Стани́слава в Могилёве*. В 1752 году здание перестроили, добавив к нему портик с четырьмя колоннами. А вот внутреннее пространство храма украшено в стиле барокко. Фресковый цикл костёла был создан в 1760-е годы. Среди композиций, посвящённых истории монашеского

Костёл Святого Станислава в Могилёве, Беларусь

Фреска «Вручение грамоты королём Жигимонтом кармелитам на строительство монастыря в Могилёве» (1765—1767 гг.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

ордена кармелитов, особое место занимает роспись «Вручение грамоты королём Жигимóнтом кармелитам на строительство монастыря в Могилёве».

И Софийский собор, и костёл Святого Станислава имеют уникальную, полную тайн и загадок историю. Познакомьтесь с историей храмов в информационных источниках. Какие факты вас особенно впечатлили? Как история храмов отразилась на их архитектурном облике?

Дворцовая архитектура. Культурная жизнь на территории Беларуси концентрировалась в магнатских и шляхетских резиденциях. В XVII—XVIII веках на наших землях активно возводились величественные замки и дворцы. Благодаря реконструкции старые замки принимали новый, более пышный вид.

Дворцово-замковый комплекс в Несвиже, Беларусь

Неоднократно изменялся художественный образ *Несвижского замка*. Его дворцовый корпус богато декорирован лепным рельефом. Фасад здания завершается треугольным фронтоном. Боковые корпуса соединены с главным дополнительными постройками. Над въездными воротами и одним из боковых корпусов возвышаются башни.

Многоэтапное строительство и многочисленные реконструкции Несвижского замка привели к тому, что в его архитектуре переплелись разные эпохи. Из оборонительного сооружения он превратился во впечатляющую резиденцию в стиле барокко с парковым массивом. Сегодня Несвижский замок — один из

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

самых популярных туристических объектов Беларуси. В ходе последних реставрационных работ был восстановлен не только внешний облик замка, но и его многочисленные интерьеры.

С какими дворцовыми комплексами XVII—XVIII веков вы познакомились на уроках искусства в 5 и 6-м классах? Какие черты стиля барокко вы можете в них отметить?

Белорусское барокко XVII—XVIII веков соединило в себе лучшие европейские традиции и особенности местного колорита. Благодаря этому белорусская архитектура времён Речи Посполитой приобрела легко узнаваемые оригинальные черты.

Вопросы и задания

1. Вспомните и назовите работы мастеров Ренессанса, посвящённые библейскому сюжету о тайной вечере. Сравните их с сюжетом фрески «Тайная вечеря» К. Д. Геского. В чём, на ваш взгляд, заключается различие в трактовке сюжета? В композиции? В изображении персонажей?

2. На дополнительной страничке рассмотрите росписи костёла Божьего Тела в Несвиже. Какие барочные приёмы использовали белорусские мастера? Какие оптические эффекты вы можете отметить?

3. При создании алтаря в каплице Святой Барбары костёла Вознесения Пресвятой Девы Марии в д. Будслав авторы применили оригинальный художественный приём «укороченной перспективы». Архитектурные детали алтаря и фигуры между колоннами уменьшаются по мере приближения к центру композиции. Это порождает иллюзию большей глубины и расширения пространства. Подумайте, на достижение какого эффекта был нацелен этот приём.

4. Сравните внешний вид костёла Святого Франциска Ксаверия в Гродно и одного из храмов итальянских мастеров, возведённых в этот период. Попробуйте определить и назвать общие черты стиля барокко в храмовом зодчестве белорусских и итальянских мастеров.

Творческая мастерская

5. Костёл Святого Станислава в Могилёве является настоящим культурным центром города и всей Беларуси. С 1993 года храм ежегодно встречает участников и гостей Международного фестиваля духовной музыки. На праздник съезжаются любители классической и современной духовной культуры со всего мира. Во время фестиваля проходят выставки, конкурсы, спектакли, киносеансы. Придумайте и оформите программу фестиваля. Включите в неё произведения разных видов искусства, с которыми вы познакомились в этом учебном году.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 33. Зеркало эпохи: искусство белорусских земель XVII–XVIII веков

Мастерство исполнения живописных, скульптурных, графических произведений, также как и ремесленных работ, находилось в XVII—XVIII веках на высоком уровне. Но развитие изобразительного и декоративно-прикладного искусства в этот период связано не только с освоением новых технических приёмов. Прежде всего мастера постигали новый пластический «язык» — язык стилей.

Белорусская иконопись. В белорусских иконах эпохи барокко сформировались характерные черты. В искусство иконописи проникают жанровые элементы, повествовательность. Религиозные сюжеты наполняются жизненными реалиями. Ярким примером этого является *икона «Рождество Богоматери»*, найденная в Успенской церкви Могилёва. Изображённые на ней события словно взяты из обыденной жизни. Персонажи охарактеризованы подробно, с обилием деталей. Особое внимание уделено костюмам и предметам быта.

Рождество Богоматери. Икона Петра Евсеевича из Голынца из Могилёвской Успенской церкви, Беларусь (1649 г.)

В конце XVIII века в иконопись проникают черты классицизма, проявляющиеся в стремлении к строгости и уравновешенности. Например, в *иконе «Избранные святые: Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст»* из Шерешёвской Пречистенской церкви художник подчеркнул симметрию композиции введением колонн. Святые показаны в облачении униатских священников. Убедительность, некоторую наивность и трогательность образам придаёт простонародный типаж.

Избранные святые: Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Икона из Пречистенской церкви г. п. Шерешёво, Беларусь (2-я половина XVIII в.)

Внимательно рассмотрите иконы на страницах параграфа и компакт-диска. Какие средства выразительности указывают на фольклорные представления художников? Как вы думаете, чем они обусловлены?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Сарматское барокко. На развитие барокко на белорусских землях сильное влияние оказала культура шляхетского сословия. Почитание традиций, уважение к предкам, национальный колорит отразились в стиле, получившем название *«сарма́тское барокко»*. Особенно ярко сарматское барокко проявилось в живописном портрете. По образцу королей и магнатов представители шляхты создавали портретные галереи своих предков. В XVII—XVIII веках такие портреты стали обязательными атрибутами шляхетской культуры.

Кшиштоф Веселовский (1636 г.)

Художественный язык сарматских портретов отличается своеобразием. По манере исполнения они близки к иконе. Пропорции фигур немного искажаются. Изображение кажется декоративным, плоскостным. Художники стремились показать фамильные черты персонажа, а не дать ему психологическую характеристику. Важное место в портрете занимает костюм модели, сопровождающие её атрибуты и интерьер. Изображения часто дополнялись гербами и надписями.

Величие и уверенность запечатлены в портретах *государственного деятеля Кши́штофа Весело́вского* и *его приёмной дочери Гризельды Сапеги* (с. 170). Персонажи, облачённые в парадные костюмы, показаны во весь рост. Торжественность картины достигается с помощью антуража: пышных драпировок завес, колонн, шахматного пола парадной залы… У мужчины в руках маршальский жезл. Очевидно, эти портреты выполнялись одним из гродненских мастеров.

Даниэль Шульц Младший. Януш Радзивилл (1652 г.)

Интересно, что даже приглашённые европейские мастера «подстраивали» свою творческую манеру под местные вкусы. Так, в работах художника немецкого происхождения *Даниэля Шульца Младшего*, отличавшегося безупречной техникой, соединились свободная европейская манера письма и детали, регламентируемые местным заказчиком. На портрете, выполненном живописцем, известный магнат *Януш Радзивилл* предстал перед нами в старинном для своего времени одеянии. На столике, стоящем рядом с ним, находится важный атрибут власти — гетманская булава.

Вспомните западноевропейские парадные портреты XVII—XVIII веков. Сравните их с портретами из Гродно — Кшиштофа Веселовского и Гризельды Сапеги. В чём их схожесть и отличие?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Белорусская гравюра. XVII век — столетие формирования *национальной школы гравюры*. В этот период широкое распространение получает гравюра на металле. Гравирование медных пластин резцом позволяло художникам моделировать объём и передавать игру света и тени. Новые технические возможности повлияли на развитие жанров портрета и пейзажа.

Александр Тарасевич. Октябрь. Иллюстрация к книге «Молитвы службы Матери Божьей…» (1678 г.)

Самое известное произведение одного из лучших европейских художников-графиков *Тóмаша Макóвского* — художественно оформленная *карта Великого Княжества Литовского* — стало достижением не только искусства XVII века, но и картографии Восточной Европы. Карта была создана в Амстердаме по заказу Кшиштофа Радзивилла. Сегодня один из её вариантов хранится в Национальном историческом музее Республики Беларусь.

Мастер гравюры *Александр Тарасéвич* из Глуска в 1670-х годах иллюстрирует издание *«Молитвы службы Матери Божьей…»* (или *«Розариум»*). «Розариум» включает 27 иллюстраций библейского цикла и 12 композиций, на которых показаны месяцы года и соответствующие им сельскохозяйственные работы. Библейские сюжеты решены в характерной для барокко манере: выразительные ракурсы, динамичные композиции. Пейзажи, изображающие природу в разные поры года, напротив, впечатляют размеренным ладом композиции. Перспектива открывает перед зрителем пространство, которое заполнено занятыми повседневными делами людьми. В некоторых из этих иллюстраций прочитываются мотивы, связанные с родиной художника.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Максим Вощанка. Гравюра из книги «Монархия турецкая, описанная Рико» (1678 г.)

Белорусские художники активно осваивали достижения европейского искусства. В конце XVII века могилёвский гравёр *Максим Вощáнка* повторил 16 иллюстраций к популярной в Европе книге *«Монархия турецкая, описанная Рико»*. Работая в Богоявленской братской типографии Могилёва, он содействовал распространению резцовой гравюры на меди в кириллическом белорусском книгопечатании. Произведения Максима Вощанки отличаются умелой компоновкой композиций и мастерством рисунка.

Как вы думаете, почему искусство гравюры получило большое распространение на белорусских землях именно в XVII—XVIII веках?

Искусство белорусских ремесленников. Достижения белорусских резчиков по дереву и *мастеров-ценúнников* — художников, изготавливающих изразцы, — получили известность далеко за пределами родины. Они были задействованы в оформлении масштабных сооружений России. Белорусские ценинники украсили многие прославленные российские храмы.

Бокал с крышкой из г. п. Налибоки, Беларусь (1740-е гг.)

Блюдо, изготовленное на сверженской мануфактуре, Беларусь (середина XVIII в.)

Фигурка шляхтича, изготовленная на сверженской мануфактуре, Беларусь (середина XVIII в.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Изготовление предметов роскоши — гобеленов, фаянса и фарфора — приносило доход владельцам мануфактур на белорусских землях.

Для организации мануфактур магнаты приглашали ведущих европейских специалистов. На таких предприятиях каждый работник выполнял определённые операции, и художественное изделие являлось результатом коллективного труда. Мануфактуры специализировались на изготовлении определённых изделий. В Слуцке размещалась мануфактура по изготовлению поясов, в Налибоках и Уречье создавали художественное стекло, в Свержене и Телеханах — фаянсовые изделия, в Кореличах и Гродно — гобелены.

Сегодня наиболее знаменита слуцкая мануфактура, где производили пояса. В XVII—XVIII веках шёлковый богато украшенный пояс выступал обязательной частью шляхетского костюма. Ранее такие дорогие изделия привозили из стран Азии. Для налаживания производства поясов на белорусских землях был приглашён мастер Ян Маджáрский из Константинополя. Белорусские изделия не только не уступали зарубежным образцам, но и превосходили их. Концы пояса — *«головы»* — украшались стилизованными изображениями цветов. Основное полотнище — *«середник»* — было соткано орнаментальными полосами.

Пояса отличались большими размерами. В длину они иногда превышали 4 метра, а в ширину доходили до полуметра. Слуцкие мастера производили односторонние и двусторонние пояса. Каждая из сторон имела свой цвет. Поэтому владелец, носивший пояс, мог украшать костюм по-разному: в зависимости от того, какой стороной он повяжет пояс. Некоторые двусторонние пояса можно было повязать не двумя, а четырьмя способами. Перед тем как повязать пояс, владелец складывал его пополам. Таким образом четырёхлицевой пояс позволял

Степан Полубес, мастер из Мстиславля. Изразцовый фриз храма Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах в Москве, Россия (XVII в.)

Четырёхлицевой пояс слуцкой мануфактуры, Беларусь (2-я половина XVIII в.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

получить четыре варианта украшения костюма. Особо ценились *«литые»* пояса с золотыми или серебряными нитями, которые после прокатки ткани между валов приобретали блестящую, словно металлическую, поверхность.

Зарождение искусства *шпале́р* на белорусских землях связано с именем Анны Радзивилл. Она стала основательницей первых мануфактур по изготовлению безворсовых гобеленов. По технике исполнения, многоплановости композиции и образному строю непревзойдёнными были гобелены кореличской мануфактуры. В переплетении цветных нитей рождались достоверные исторические композиции, созданные на основе работ лучших европейских художников. Поэтому гобелены походили на живописные полотна.

Интересный факт

На обратной стороне гобелена «Парад войск под Заблудовом в 1744 году» сохранилось имя мастерицы — Анастасии Маркович.

Кореличские гобелены запечатлели яркие страницы истории рода Радзивиллов. Здесь можно видеть сцены военных сражений, взятия в плен, коронации знатных особ…

Утончённые формы, пышность и торжественность, которые отличали изделия мануфактур, были созвучны сложной и противоречивой исторической эпохе. В этих изделиях нашли отражение и гордая независимость шляхты, и её стремление к национальным истокам.

Рассмотрите внимательно произведения декоративно-прикладного искусства белорусских мастеров. Какие элементы стиля барокко вы можете назвать? Поясните свой ответ.

Гобелен «Парад войск под Заблудовом в 1744 году» (около 1760—1790-х гг.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Белорусская культура XVII—XVIII веков имела неоднородный характер. Самобытность иконописи обусловлена многоконфессиональной ситуацией. В магнатских резиденциях местные и приглашённые мастера создавали уникальные произведения искусства. В XVII веке господствовала стилистика барокко. А в XVIII веке этот стиль сосуществовал наряду с рококо и классицизмом.

Вопросы и задания

1. Рассмотрите белорусские иконы, представленные в параграфе. Подумайте, какими средствами выразительности иконописцы сумели достичь наивной трогательности?

2. Вспомните, как создавали иконы византийские мастера. Изучив информационные источники, порассуждайте, в чём состоит основное отличие в технике написания икон у белорусских и византийских художников.

3. Рассмотрите предметы декоративно-прикладного искусства, представленные в параграфе. Как и с какой целью их украшали белорусские умельцы? Что означают украшения этих предметов? Какие элементы делают эти изделия привлекательными?

4. Во второй половине XVIII века местными мастерами были сотканы шпалеры, прославляющие род Радзивиллов. Познакомьтесь с гобеленами белорусских ремесленников в параграфе и на дополнительной страничке. О каких страницах истории они повествуют современному зрителю?

5. Совершите виртуальную экскурсию на официальном портале «Музеи Беларуси» (museum.by) по краеведческим музеям нашей страны. Какие изделия декоративно-прикладного искусства XVII—XVIII веков вы увидели? Поделитесь впечатлениями с одноклассниками.

Творческая мастерская

6. Выполните эскиз орнамента (росписи) для одного из изделий декоративно-прикладного искусства — блюда, гобелена, пояса — в стилистике искусства белорусских земель XVII—XVIII веков на тему «Белорусская легенда» (или др.).

§ 34. Музыка и театр на землях Беларуси в период Речи Посполитой

Развитие музыкальной и театральной культуры на белорусских землях в XVII—XVIII веках, так же как и других видов художественного творчества, проходило в два этапа. Искусство барокко совмещает духовные и светские черты, искусство классицизма поражает своей стройностью.

Белорусские канты. Музыка барокко на белорусских землях представлена *ка́нтами*. В них органично сочетаются черты народной культуры и профессионального мастерства. Авторами этих многоголосных песен в основном были

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

преподаватели и учащиеся духовных и светских учебных заведений. Это отразилось в текстах: до наших дней сохранились канты и светской, и духовной тематики — *псáльмы*.

В отличие от кантов России, где более всего приветствовалось прославление подвигов и достижений русского народа, белорусские песни были более камерными. На белорусских землях в XVII—XVIII веках их исполняли в самых разных ситуациях: во время церковных праздников, театральных постановок, на семейных торжествах. Например, большую популярность получили рождественские псальмы *«Нова радость стала», «Скúния златая»*. До наших дней сохранился памятник белорусской кантовой культуры — *сборник «Курáнты»*. Его название отражает направленность содержания песен: в XVIII веке жанр «куранта» понимался как жанр любовной лирики.

Интересный факт

Содержание белорусских кантов многообразно и созвучно жизни той поры: студенческий — о школяре-студенте Жаке, исторический — «Из-за Слуцка, из-за Клецка», навигационный — «Буря море раздымает», мифологический — «Про Чернобога».

Прослушайте на компакт-диске псальмы «Земля и небо» и «Нова радость стала». Какое впечатление на вас произвели эти мелодии?

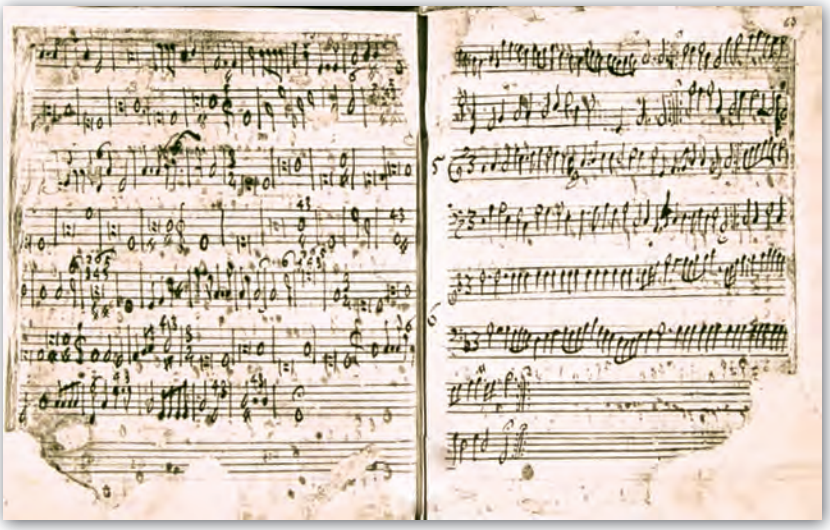
Светская инструментальная музыка. Во владениях аристократов, магнатов, князей в XVII—XVIII веках были широко распространены частные оркестры-капеллы. Благодаря этому на белорусских землях активно развивалась светская инструментальная музыка.

Ярким образцом белорусской бытовой придворной музыки барокко является *Остромéчевская рукопись*, составленная в церкви деревни Остромечево Брестского уезда, сегодня — Брестского района. Первоначально рукописный сборник назывался «Полоцкой тетрадью». Это связано с версией о том, что историческая находка принадлежала полоцкому епископу. Иногда рукопись называют Ягеллонской, так как найдена она была в библиотеке Ягеллонского университета в польском городе Кракове. Здесь тетрадь находится и по сей день. Однако учёные признали: рукопись создана на белорусской территории.

Сборник включает более 60 произведений. Среди произведений вокальных жанров мы можем встретить песни и канты. Инструментальная музыка представлена, прежде всего, западноевропейскими танцами — курантой, сарабáндой, павáной…

Прослушайте на компакт-диске танец «Дрыгула» из Остромечевской рукописи в исполнении группы средневековой белорусской музыки «Стары Ольса». Какое впечатление на вас произвело музыкальное произведение?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне



Страницы Остромечевской рукописи

Первая белорусская опера. Во второй половине XVIII века при дворах магнатов и князей создавались не только оркестры-капеллы, но и *оперно-балетные театры*. Особенно славились Несвижский и Слуцкий театры Радзивиллов, Слонимский театр Михаила Казимира Огúнского. В состав театральных коллективов входили профессиональные музыканты, приглашённые из Европы, и местные музыканты-любители, совершенствующие своё мастерство. Произведений белорусских авторов насчитывалось немного. Вначале это были драматические спектакли с музыкой, как, например, комедии Уршули Радзивилл.

Первой профессиональной белорусской оперой считается *«Агатка, или Приезд господина»*. Она написана немецким композитором *Яном Давúдом Гóлландом*, прибывшим на службу в Несвиж из Гамбурга. Главная героиня — девушка-сирота, крепостная крестьянка Агатка. Её браку с возлюбленным мешают, желая выдать девушку за другого. На помощь Агатке приходят её опекун и служанка. Однако только мудрому господину удаётся восстановить справедливость и объединить любящие сердца. В опере постоянно возникают комические недоразумения: имена парней совпадают. Из-за этого герои постоянно попадают в курьёзные ситуации.

Интересный факт

Магнатские театры поражали своим великолепием и техническими возможностями. Например, Слонимский театр Михаила Казимира Огинского имел прекрасные возможности для воплощения самых смелых художественных замыслов. Машинéрия сцены позволяла создавать впечатляющие эффекты, воздействующие на зрителя. Среди них — выезд кавалькады лошадей, превращение сцены в озеро с плавающими лодками и бутафорскими кораблями.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Музыка «Агатки» близка итальянской. Но, обогащённая славянскими танцевальными мотивами и местным музыкальным колоритом, опера определила национальные черты белорусской музыки. Впервые в музыкальном произведении в качестве главных героев выступили люди из народа.

Прослушайте увертюру к опере «Агатка» Я. Д. Голланда в информационных источниках. Какими средствами музыкальной выразительности предвосхищается счастливая развязка конфликта?

Что такое батлейка? Уникальным явлением белорусской художественной культуры XVII—XVIII веков был кукольный театр *батлéйка*. Возникший на религиозной основе, этот театр соединил в себе черты европейской средневековой мистерии, народных обрядов и сатиры.

На белорусских землях в XVII веке батлейка развивалась благодаря иезуитскому ордену. Иезуиты, среди которых были учёные, прозаики и поэты, создавали пьесы и инсценировки для кукольного театра. Они и стали основоположниками театрализации церковных обрядов. Позднее, в конце XVII — начале XVIII века, традицию батлеечного представления подхватили ремесленники, а вслед за ними — крестьяне. Репертуар батлейки значительно расширился, в нём появились светские сцены бытового характера.

Белорусская батлейка рубежа XVII—XVIII веков имела ряд особенностей. Она представляла собой деревянный ящик с распашными дверцами в форме христианского храма или дома крестьянина. Сами ящики были одно-, двух- и трёхэтажными разных вариантов. Чаще использовалась двухэтажная батлейка с прорезями в полу для вождения кукол. Верхний этаж отождествлял обитель Божью, нижний — земной мир; здесь же были и «ворота в ад». Такая конструкция театрального ящика соотносилась с сюжетом постановки.

Своё название батлейка получила по основной сюжетной линии представлений. Их главное действие происходит в библейском городе Вифлееме (от польского *Batleem*).

Белорусская батлейка

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

В разных странах Европы существовали свои кукольные театры. В Польше это был театр шóпка, в Украине и России — вертéп. Уточните в информационных источниках, чем эти театры отличались от белорусской батлейки.

Представление батлеечного спектакля. Батлеечный спектакль длился «с полудня до вечера». Актёр-батлейщик водил кукол и проговаривал за них текст. Само представление включало три части: религиозную, пьесу «Царь Ирод» и сатирическую.

Религиозные сцены разыгрывались на верхнем ярусе. Они были посвящены празднику Рождества Христова и сопровождались песнями-кантами. Пьеса «Царь Ирод» разыгрывалась в форме мистериальной драмы. Её сюжетная основа — библейская история об истреблении младенцев царём Иродом. Завершающая часть представления включала танцевальные сцены и интермедии. Сатирические сценки отражали злободневные сюжеты из жизни народа. Куклы — Пан, Мужик, Цыган, Лекарь — точно передавали характерные черты, присущие народным персонажам. В отличие от пьесы «Царь Ирод», герои которой оставались неизменными, герои сатирических сценок варьировались в зависимости от требований публики и мастерства батлейщика.

Куклы батлеечного театра

Сцена батлейки украшалась в соответствии с сюжетом. Изнутри ящик обтягивали тканью или покрывали цветной бумагой. В центре второго яруса была изображена алтарная ниша, где стояли ясли с младенцем Христом. Здесь могли быть и символические изображения икон. Неизменный мотив декораций — Вифлеемская звезда. Центр нижнего яруса занимал трон царя Ирода. Задник сцены был оформлен более скромно.

Куклы-«актёры» батлеечного спектакля были разными. Наибольшее распространение в Беларуси получили *стержневые куклы*, то есть куклы на жёстком стержне. *Перчаточных кукол* батлейщик надевал на руку и «оживлял» пальцами. *Плоские куклы* «выступали» в *теневой* батлейке. Кукол вырезали из дерева, лепили из глины, шили из ткани. Наряды персонажей подчёркивали их характер. Костюмом служили ткань, цветная бумага и фольга. Реже кукол не «наряжали», а расписывали.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Вспомните из уроков искусства в 6-м классе, что такое теневой театр. Выполните эскиз куклы для теневой батлейки. Поясните, в чём состоит особенность таких кукол.

Музыкальное и театральное искусство XVII—XVIII веков богато своими творениями. Освоение европейских традиций, поиск национального почерка составили прочный фундамент для развития белорусской художественной культуры на все времена.

Вопросы и задания

1. Рождественская псальма «Скиния златая» весьма популярна в современной музыкальной культуре. Её мелодия проста и доступна, поэтому псальму с удовольствием поют и взрослые, и дети. Исполните псальму «Скиния златая» на уроке. Текст предлагается на дополнительной страничке.

2. Посмотрите на официальном сайте Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки» (khoroshki.by) реконструкцию старинных танцев из программы «Полоцкая тетрадь». Какое впечатление на вас произвели музыка, костюмы, музыкальные инструменты?

3. Среди композиторов классицизма выделяется фигура Михаила Клеофáса Огúнского — автора знаменитого полонеза «Прощание с Родиной». Составьте презентацию о его творчестве на тему «Судьба и музыка М. К. Огинского». Для музыкального оформления используйте произведения композитора.

Творческая мастерская

4. Создание батлеечного театра — увлекательное занятие. Сегодня представления театра батлейки можно увидеть в детских садах и школах, музеях и на концертах. Подготовьте фрагмент батлеечного спектакля в классе. Разделитесь на группы. Выберите небольшую сказку. Подумайте, кто будет оформлять сцену для театра, делать кукол, создавать костюмы, подбирать музыкальный фон. Кто из вас будет режиссёром и актёрами? Покажите ваше представление ученикам 1—4-х классов.

§ 35. Творческий проект

Средние века — важный этап в истории мировой культуры. Это период интенсивного духовного взросления человечества, связанный с переходом от язычества к христианскому мировосприятию. В отличие от язычества, христианство делает акцент не на внешнем, а на внутреннем мире человека, на его духовных порывах, поисках, идеалах. В искусстве они были воплощены по-разному. Однако всегда находили отражение в стремлении вырваться за пределы материального, видимого мира и подняться в те выси, которые доступны только бесплотному духу.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Предлагаемые темы исследования (проекта)

1. Иллюстрированный рассказ на тему «Рыцарская честь и доблесть».
2. Зарисовка «Средневековый город» в стилистике миниатюр из «Больших французских хроник».
3. Презентация «Герои эпоса о короле Артуре и рыцарях Круглого стола в произведениях современного искусства».
4. Эскиз главной страницы сайта «Художественная культура эпохи Средневековья».
5. Проект-исследование «Музыкальная энциклопедия средневековой Европы».
6. Эскиз герба семьи (класса) с соответствующим девизом в духе Средневековья.

Эпоха Возрождения была удивительной попыткой примирить язычество и христианство, соединив достижения античного и средневекового искусства. На этом этапе художники Западной Европы вернулись к пластической достоверности Античности. Но при этом старались сохранить ту духовную высоту образов, которая была обретена в культуре Средних веков. В этом смысле произведения титанов Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело — это исключительная гармония внешнего и внутреннего содержания образа.

Предлагаемые темы исследования (проекта)

1. Эскизный рисунок одного из персонажей комедии дель арте в современном обличье.
2. Проект «Вслед за Тицианом: аллегория времени» (форма и техника по выбору).
3. Эскиз изделия (по выбору) в стилистике муранских мастеров.
4. Дневник «Моя встреча с произведением титанов Возрождения».
5. Проект «Бумажная архитектура» (выполнение любого архитектурного сооружения в бумажном варианте).
6. Коллаж из подручных материалов на тему «Фантастические образы в искусстве» (по живописным полотнам П. Брейгеля и И. Босха).
7. Проект «Эпоха Возрождения в лицах: музыкальные зарисовки О. ди Лассо и К. Жанекена».

XVII—XVIII века — яркая страница в истории европейской культуры. Достигнутая ранее гармония начала оспариваться. Стало очевидно, что мир и человек устроены сложнее: в их взаимоотношениях часто ведущим является конфликт. Выразить его разные варианты пыталось барокко, в то время как классицизм

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

продолжал отстаивать гармоничный идеал. Напряжение, возникшее в культуре в результате конфликта этих противоположных стилей, и определило характер эпохи. Это напряжение оказалось плодотворным для искусства.

Предлагаемые темы исследования (проекта)

1. Проект-исследование на тему «Античные сюжеты в искусстве эпохи Просвещения».
2. Проект «Исцеляющая музыка В. А. Моцарта».
3. Иллюстрированный рассказ на тему «Русский театр эпохи Просвещения» (основные театры и их названия, первые постановки, первые режиссёры и первые актёры).
4. Альбом «Театральные приёмы в архитектуре».
5. Репортаж для телепередачи «Следы итальянских художников и архитекторов XVIII века на белорусских землях».
6. Эскиз «Подражая Дж. Пиранези» (архитектурное сооружение, не существующее в действительности).
7. Рассказ-автобиография от имени одного из персонажей Эль Греко.

Для *белорусской культуры* период от Средневековья до конца XVIII века стал ключевым. На этом этапе сложилась её национальная самобытность, которая во многом была связана с особым историко-культурным положением нашей страны. Находясь на пересечении католического Запада и православного Востока, территория Беларуси являлась зоной их активного взаимодействия. Это постоянно обогащало белорусскую культуру и стало залогом её уникального разнообразия.

Предлагаемые темы исследования (проекта)

1. Разработка туристического маршрута по городам Беларуси периода древнерусских княжеств.
2. Виртуальный проект «Архитектура белорусских земель периода Речи Посполитой».
3. Эссе «Белорусская икона: фольклорные мотивы».
4. Виртуальный музей «Страницы белорусской истории в кореличских гобеленах».
5. Конкурс на лучшую постановку фрагмента батлеечного театра.
6. Проект-исследование «Будславский фест: прошлое и настоящее».
7. Итоговая выставка «Изделия белорусских мастеров в моём доме».

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 3

Раздел 1. **ТАЙНЫ ИСКУССТВА СРЕДНИХ ВЕКОВ**
§ 1. Эпоха Средневековья: поиск духовности в искусстве 4
§ 2. «Каменная летопись» Средних веков 9
§ 3. Изобразительное искусство Средних веков: небесное и мирское 14
§ 4. Сюжеты и образы в литературе, музыке и театре Средневековья 19
§ 5. Символизм в искусстве Византии 24
§ 6. Сияние византийской живописи 29
§ 7. Величие и гордость искусства Древней Руси 34

Раздел 2. **ИСКУССТВО БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ**
§ 8. Белорусский средневековый город 40
§ 9. Мастерство художников и ремесленников белорусских земель 47
§ 10. Белорусские замки и храмы-крепости 52
§ 11. Византийские и западноевропейские традиции в искусстве белорусских земель 58

Раздел 3. **ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ**
§ 12. Эпоха Возрождения: стремление к свету и гармонии 64
§ 13. Эпоха шедевров: искусство итальянского Возрождения 70
§ 14. Титаны Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль 76
§ 15. Искусство Венеции: жизнь в красках 82
§ 16. Правда и красота в искусстве Нидерландов 88
§ 17. Поиск своего пути: изобразительное искусство Германии 93
§ 18. Национальное своеобразие искусства Франции и Англии 97
§ 19—20. Эпоха Возрождения на белорусских землях 102

Раздел 4. **БАРОККО, РОКОКО И КЛАССИЦИЗМ В ИСКУССТВЕ XVII—XVIII ВЕКОВ**
§ 21. Великолепное барокко: театральность во всём 110
§ 22—23. Искусство Италии: колыбель барокко 115
§ 24. Суровость и яркость искусства Испании 124
§ 25. Искусство Нидерландов: непохожие соседи 129
§ 26. Искусство Франции: от барокко к классицизму 136
§ 27. Искусство Англии: сдержанная красота 144
§ 28. Великие европейские композиторы XVII века 151
§ 29. Венская классическая школа 155
§ 30—31. Искусство России: рывок в Европу 160

Раздел 5. **ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА НА ЗЕМЛЯХ БЕЛАРУСИ В XVII—XVIII ВЕКАХ**
§ 32. Архитектура и монументальная живопись белорусских земель Речи Посполитой 170
§ 33. Зеркало эпохи: искусство белорусских земель XVII—XVIII веков 177
§ 34. Музыка и театр на землях Беларуси в период Речи Посполитой 183
§ 35. Творческий проект 188

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

(Название и номер учреждения образования)

Учебный год	Имя и фамилия учащегося	Состояние учебного пособия при получении	Отметка учащемуся за пользование учебным пособием
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			

Учебное издание

Бохан Елена Сергеевна
Колбышева Светлана Ивановна
Томашева Инна Григорьевна и др.

ИСКУССТВО
(отечественная и мировая художественная культура)

Учебное пособие для 8 класса
учреждений общего среднего образования с русским языком обучения
(с электронным приложением)

Редакторы	*Н. А. Ваницкая, Т. Н. Ракицкая*
Художественный редактор	*К. К. Шестовский*
Художник обложки	*К. К. Шестовский*
Художники	*Е. В. Максимова, Д. В. Соколов, К. К. Шестовский*
Компьютерный набор	*Н. А. Ваницкой, И. М. Кузьменковой, Т. Н. Ракицкой*
Компьютерная вёрстка	*И. М. Кузьменковой*
Корректоры	*Н. А. Ваницкая, Т. Н. Ракицкая*
Дизайн электронного приложения	*М. В. Даниленко*

В художественном оформлении издания использованы иллюстрации из wikimedia.org, shutterstock.com

Подписано в печать 29.06.2018. Формат 70 × 100 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 15,6. Уч.-изд. л. 10,0 + 4,0 эл. прил. Тираж 115 000 экз. Заказ .

Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Адукацыя і выхаванне”».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/19 от 14.11.2014.
Ул. Будённого, 21, 220070, г. Минск.

Открытое акционерное общество «Полиграфкомбинат им. Я. Коласа».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 2/3 от 04.10.2013.
Ул. Корженевского, 20, 220024, г. Минск.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне