

**Министерство образования и науки Республики Казахстан
Республиканский учебно-методический центр дополнительного
образования**

**Учебное пособие для обучающихся по предмету
«История искусств»
(для детских школ искусств, срок обучения 4 года)**

г. Астана, 2013

Учебное пособие для обучающихся по предмету «История искусств» для детских школ искусств (срок обучения 4 года). **Сост.:** Дружинина И.Ю., преподаватель истории искусства Современной школы искусств Казахской национальной консерватории им. Курмангазы (г. Алматы). Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования, Астана, 2013. – 415 стр.

Рецензенты: Калиакбарова Л.Т., проректор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, зав. кафедрой инновационных музыкально-педагогических технологий, к.п.н., профессор; Айнакулова Ж.Т., директор Современной школы искусств Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.

Учебное пособие для обучающихся по предмету «История искусств» для детских школ искусств (срок обучения 4 года) рекомендовано организациям дополнительного образования различного типа и общеобразовательным школам.

Предусматривается возможность внесения дополнений и изменений с учетом специфики общеобразовательных школ и организаций дополнительного образования.

*Рекомендовано к печати Методическим советом
Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования
(Протокол №4 от 15 ноября 2013 года)*

©Республиканский учебно-методический центр
дополнительного образования, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I

ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

1. Культура и искусство первобытного общества	6
2. Культура и искусство Месопотамии	14
3. Культура и искусство Древнего Египта	22
4. Культура и искусство Древней Греции	42
5. Культура и искусство Древнего Рима	54
6. Культура и искусство Древней и Средневековой Индии	62
7. Культура и искусство Древнего и Средневекового Китая	71
8. Культура и искусство Средневековой Японии	79
9. Краткий словарь терминов	87
10. Рекомендуемая литература	95

Часть II

ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ И ВОЗРОЖДЕНИЯ

1. Культура и искусство Византии	99
2. Культура и искусство Средних веков (Западная Европа)	107
3. Культура и искусство Древней Руси	118
4. Культура и искусство Арабского Востока	133
5. Культура и искусство средневекового Казахстана	145
6. Культура и искусство Возрождения	159
7. Приложение	182
8. Краткий словарь терминов	187
9. Рекомендуемая литература	198

часть III

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО XVII И XVIII ВЕКОВ

1. Культура и искусство Западной Европы 17 века	203
2. Культура и искусство Западной Европы 18 века	224
3. Культура и искусство России 18 века	255
4. Традиционная художественная культура кочевников	273
5. Краткий словарь терминов	308
6. Рекомендуемая литература	319

часть IV

Культура и искусство XIX-XX веков

РАЗДЕЛ 1

Культура и искусство XIX века	323
-------------------------------	-----

часть I
ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Пояснительная записка

Это – первая часть серии пособий для всех интересующихся историей искусства. Данное пособие содержит опорные конспекты, а также иллюстративный материал по следующим разделам: первобытная культура, культура и искусство Древнейших Цивилизаций и Ранних Кочевников, культура Античности и культура стран Дальнего Востока.

Весь теоретический материал представлен в виде таблиц, где в сжатом виде дана информация об основных формах, видах и содержании художественной культуры той или иной исторической эпохи. Кроме таблиц, каждый изучаемый историко-художественный период представлен и иллюстрациями. Это репродукции самых известных, показательных произведений искусства, созданных в конкретную эпоху, что позволяет «визуализировать» текст опорных таблиц – конспектов, наглядно представить «облик» изучаемых художественных эпох. Все разделы содержат также страницы хрестоматии, где изложены сюжеты и представлены фрагменты показательных литературных произведений.

Автор пособия надеется, что оно позволит вам лучше узнать и глубже изучить материал по предмету, поможет при подготовке к контрольным заданиям, и будет способствовать расширению вашего кругозора.

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА»

Способы изучения первобытной культуры: 1. **археология** – проведение раскопок, изучение найденных древних свидетельств культуры;

2. **этнография** – изучение культуры народов, сохранивших первобытный образ жизни.

Особенности первобытного искусства: 1. **синкретизм** – нерасчлененность искусства на виды и жанры;

2. **религиозно-магическая функция** искусства – является частью религиозного обряда-ритуала.

ПЕРИОДИЗАЦИЯ	РЕЛИГИЯ*	ЖИВОПИСЬ*	СКУЛЬПТУРА И ДПИ	АРХИТЕКТУРА*
<p>1. Палеолит (древний каменный век) – 40 – 12 тыс. до н. э.</p> <p>2. Мезолит (средний каменный век) – 12 – 8 тыс. до н. э.</p> <p>3. Неолит (новый</p>	<p>Сформировавшейся единой религии нет. Доказано существование общих верований и культов*, характерных для многих первобытных народов.</p> <p>Тотемизм – вера в то, что предком отдельного человека, рода или целого племени было какое-либо животное. Такое животное называется – <u>тотем</u>.</p> <p>Фетишизм – вера в сверхъестественную силу какого-либо предмета – амулета.</p>	<p>Живопись рассматривается не как собственно искусство, а как <u>часть магического ритуала</u>.</p> <p>Сохранилась в виде наскальных росписей. <u>Места обнаружения</u> – Пещера Альтамира (Испания), пещера Фон де Гом, Трех братьев, и пещера Ласко (Франция), Тассили (Африка), Капова пещера (Южный Урал) и др.</p> <p><u>В эпоху палеолита:</u> Основной объект</p>	<p>Скульптура Скульптура также как живопись носит <u>культовый*</u> (религиозный) характер.</p> <p>Фигуры животных (макеты) из камня и глины.</p> <p>Часто встречаются скульптурные изображения женщин, так называемые палеолитические Венеры. <u>Характерные общие черты:</u> плохо проработанные лица, руки, утрированно</p>	<p>Сохранилась в виде каменных (мегалитических)* построек, относящихся к неолиту:</p> <p>1. Менгиры – вертикально стоящие каменные плиты, иногда украшенные резьбой.</p> <p>2. Дольмены – небольшие сооружения (наподобие домиков) из каменных плит.</p>

<p>каменный век) – 8 – 1 тыс. до н. э.</p> <p>Все даты условны</p>	<p>Сам предмет называется – <u>фетиш</u>.</p> <p>Культ* Великой Матери – обожествление всего женского начала в природе. (Например: «Мать – сыра земля»).</p> <p>Анимизм (от латинского – anima, animus – душа, дух) – одушевление всей природы.</p> <p>Культ* предков – почитание умерших предков, поклонение их духам.</p> <p>Проводник культов – шаман*.</p>	<p>изображения – животные. Изображения очень реалистичны. Отсутствует композиция, сюжетность. Образ человека встречается редко. Важна социальная функция – человек-охотник.</p> <p><u>В эпоху неолита:</u> Появляется большее разнообразие в сюжетах и образах. Характерно: схематизм, наличие композиции и сюжетности.</p>	<p>отображаются детородные функции женщины.</p> <p><u>Резьба по кости или камню</u> – охотничьи сценки.</p> <p>Декоративно-прикладное искусство (ДПИ)* Широко представлено в эпоху неолита: гребни, гончарные* изделия, украшения, оружие, предметы домашней утвари и т. п.</p>	<p>3. Кромлехи – сложные культовые сооружения, состоящие из вертикальных каменных плит (менгиров), стоящих вокруг алтарного камня. Самый известный кромлех находится в Англии в <u>Стоунхендже</u>.</p>
--	--	---	--	--

Лошадь. Пещерная живопись. Пещера Ласко. Франция.

Бизон. Наскальная живопись. Пещера Альтамира. Испания.

Венера из Виллендорфа.

Менгиры. Бретань. Франция.

Дольмен. Корсика. Франция. Неолит.

Кромлех. Стоунхендж. Англия. 2 тысячелетие до н.э.

Стоунхендж. Реконструкция.

Керамическая посуда. Неолит.

Бегущие охотники. Росписи в Тассили. Африка. Неолит.

Охота на оленей. Испания. Кастильон. Неолит.

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО КАЗАХСТАНА ДРЕВНЕЙШЕГО ПЕРИОДА»

Способы изучения первобытной культуры:

1. **археология*** – проведение раскопок, изучение найденных древних свидетельств культуры; 2. **этнография*** – изучение традиционной культуры народов.

Особенности первобытного искусства:

1. **синкретизм*** – нерасчлененность искусства на виды и жанры; 2. **религиозно*-магическая функция** искусства (искусство - часть религиозного обряда-ритуала).

ПЕРИОДИЗАЦИЯ	РЕЛИГИЯ*	АРХИТЕКТУРА*	СКУЛЬПТУРА*	ПЕТРОГЛИФЫ*	ДПИ*
<p>Каменный век:</p> <p>1. Палеолит (древний каменный век) – 40 - 12тыс. до н. э.</p> <p>2. Мезолит (средний каменный век) – 12 – 8 тыс. до н. э.</p> <p>3. Неолит (новый каменный век) – 8 – 1 тыс. до н. э.</p> <p>Эпоха бронзы:</p> <p>1. Андроновская культура -</p>	<p>Сформировавшейс я единой религии нет. Доказано существование общих верований и культов*,</p> <p>характерных для многих первобытных народов.</p> <p>Тотемизм – вера в то, что предком отдельного человека, рода или целого племени было какое-либо животное. Такое животное</p>	<p>Два типа гражданских строений:</p> <p>1. Городища*. Идеальный город – <u>Аркаим (17 – 16 вв. до н. э.)</u>.</p> <p><u>Характерные черты:</u></p> <p>а). застройка концентрическим и кругами</p> <p>б). центр – квадратная площадь;</p> <p>в). радиальная планировка улиц</p> <p>2. Некрополи* – состоят из</p>	<p>Носит <u>культовый*</u> (религиозный) характер.</p> <p>Анималистическая * скульптура - фигуры животных (макеты) из камня и глины.</p> <p>Зооморфные и антропоморфные менгиры (головы зверо- и человекоподобные, стилизация, геометричность)</p>	<p>Живопись* (и все виды творчества) рассматривается не как собственно искусство, а как <u>часть магического ритуала.</u></p> <p>Сохранилась в виде наскальных росписей и петроглифов* - рисунки, выбитые в камне. Самое известное <u>место обнаружения</u> –</p>	<p>Основной вид ДПИ – керамика*.</p> <p>3 периода развития:</p> <p>1. <u>Древнейшие</u> – округлой формы – ручное изготовление, точечный орнамент*.</p> <p>2. <u>Эпоха бронзы</u> – два способа изготовления:</p> <p>а). спирально-лоскутный;</p> <p>б). лоскутно-</p>

<p>общее название группы близких археологических культур бронзового века, охватывавших в 2300 до н. э. — 1000 (10 в.) до н. э. Западную Сибирь, западную часть Средней Азии, Южный Урал. Название происходит от деревни Андроново около Ачинска, где в 1914 были обнаружены первые захоронения.</p> <p>2. Бегазы-дандыбаевская культура – 10–8 вв. до н.э. Являясь результатом исторического</p>	<p>называется – <u>тотем.</u></p> <p>Фетишизм – вера в сверхъестественную силу какого-либо предмета – амулета. Такой предмет называется – <u>фетиш.</u></p> <p>Культ* Великой Матери – обожествление всего женского начала в природе.</p> <p>Анимизм – одушевление всей природы.</p> <p>Культ предков – почитание умерших предков, поклонение их духам (аруахам*).</p> <p>Проводник</p>	<p>курганной насыпи и кольцевых каменных выкладок вокруг него, или – мавзолей* из кирпича – сырца (Гробницы Бегазы, Аксу-Аюлы, могильник Тагискен).</p> <p>Мегалитические * постройки:</p> <p>1. Менгиры (алып-тас, дау-тас, багана-тас, сым-тас, корган-тас, канат-тас) – вертикально стоящие каменные плиты, иногда украшенные резьбой.</p> <p>2. Дольмены (котантас) –</p>	<p>Жезлы с навершием, изображающим животных (реже - людей)</p> <p>Резьба по кости или камню – изображение животных, охотничьи сценки.</p>	<p>Семиреченский комплекс Тамгалы – (включен в Список «Всемирного культурного наследия» ЮНЕСКО)</p> <p>Основной объект изображения – животные, солнцеголовые боги, и др.</p> <p><u>Характерные черты:</u></p> <p>1. крупный размер (25см – 1м);</p> <p>2. техника пикетажа (глубина 3-5 мм);</p> <p>3. натуралистическая манера изображений;</p> <p>4. особая</p>	<p>комковой 3. <u>Бегазы-дандыбаевская эпоха</u> – керамика валикового типа – налепной или формованный валик на шейке сосуда.</p> <p>Сосуды разнообразных форм – котлообразные, шаровидные, вазовидные и др.</p> <p>Орнамент* – геометрический, отражает космогонические * и мифологические * представления. Составляется из бордюров. Используется принцип двумерного</p>
---	---	--	--	---	---

<p>развития культуры предыдущего этапа, отличалась от андроновской культуры большим совершенством и универсальностью бронзовых изделий, своеобразным обрядом захоронения, особым типом надмогильных сооружений, новыми формами керамических сосудов.</p>	<p>культов – шаман-баксы*. Начало формирования тенгрианства, как будущей общетюркской мифологии* и религии</p>	<p>небольшие сооружения (наподобие домиков) из каменных плит. 3. Кромлехи – сооружения, состоящие из вертикальных каменных плит, стоящих вокруг алтарного камня. 4. Цисты – камеры с каменной кладкой стен</p>		<p>иконография* образов сюжетов; 5. связь с ландшафтом*</p>	<p>основного элемента. Изделия из бронзы – оружие, украшения и т.д.</p>
--	--	--	--	---	--

Комплекс курганов с кольцевыми выкладками. Алтай. Пазырык.

Антропоморфная статуя-менгир.

Курганная насыпь с менгирами. Мерке.

Аллея менгиров. Алтай.

Петроглифы. Семиреченский комплекс Тамгалы.

Городище Аркаим. Аэрофотосъемка.

Наконечники копий. Эпоха бронзы.

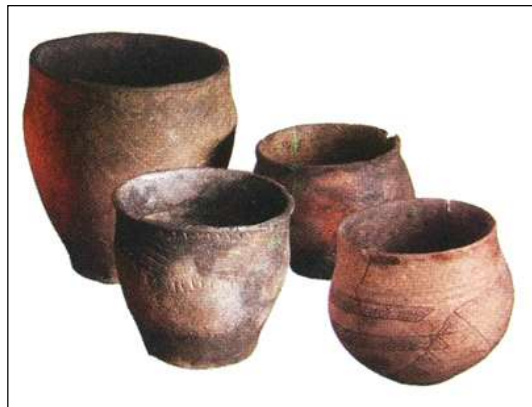
Городище Кент. Бегазы-дандыбаевская культура.

Бронзовые браслеты. Находка в городище Аркаим.

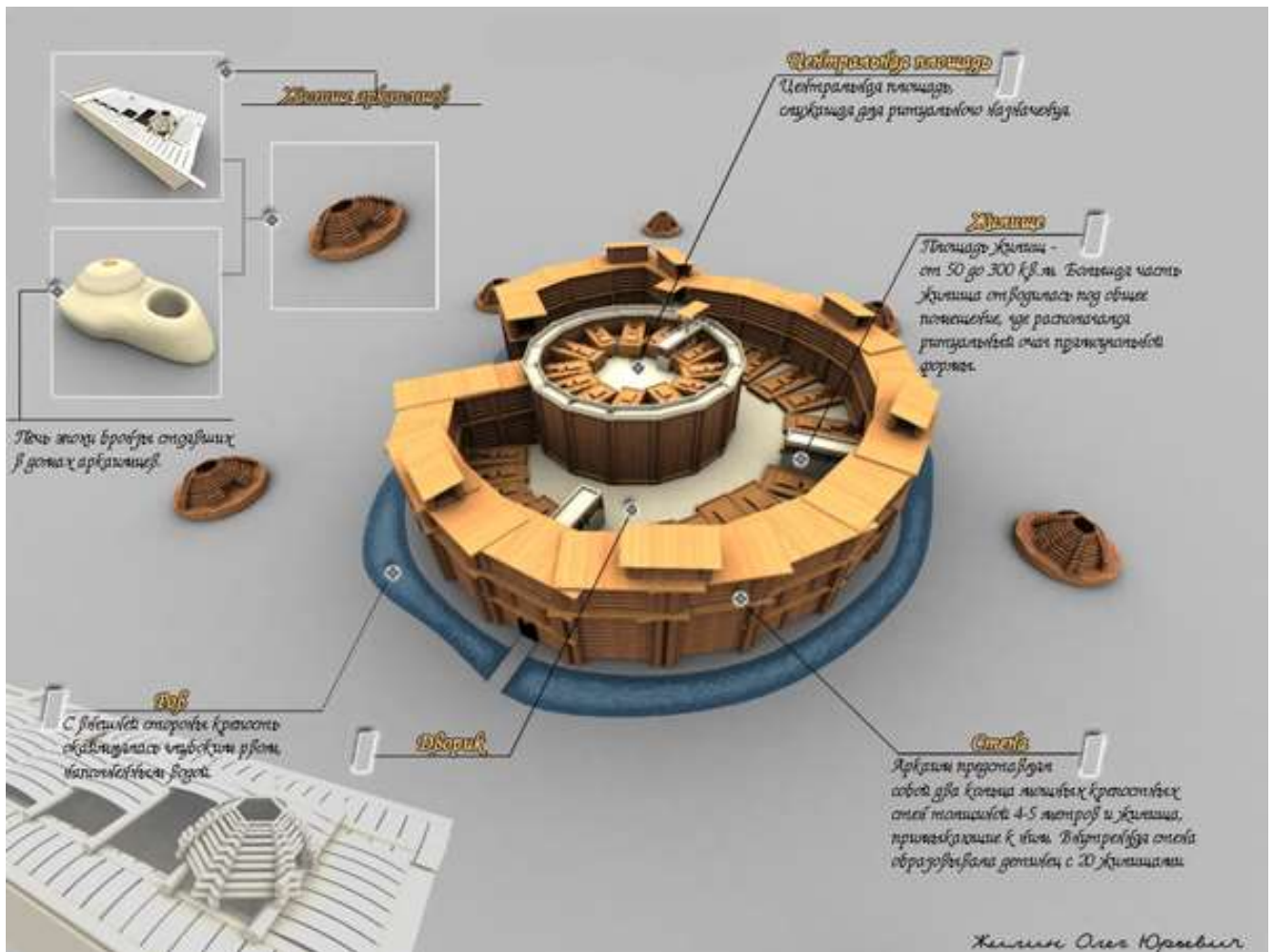

Жезл с изображением головы коня.

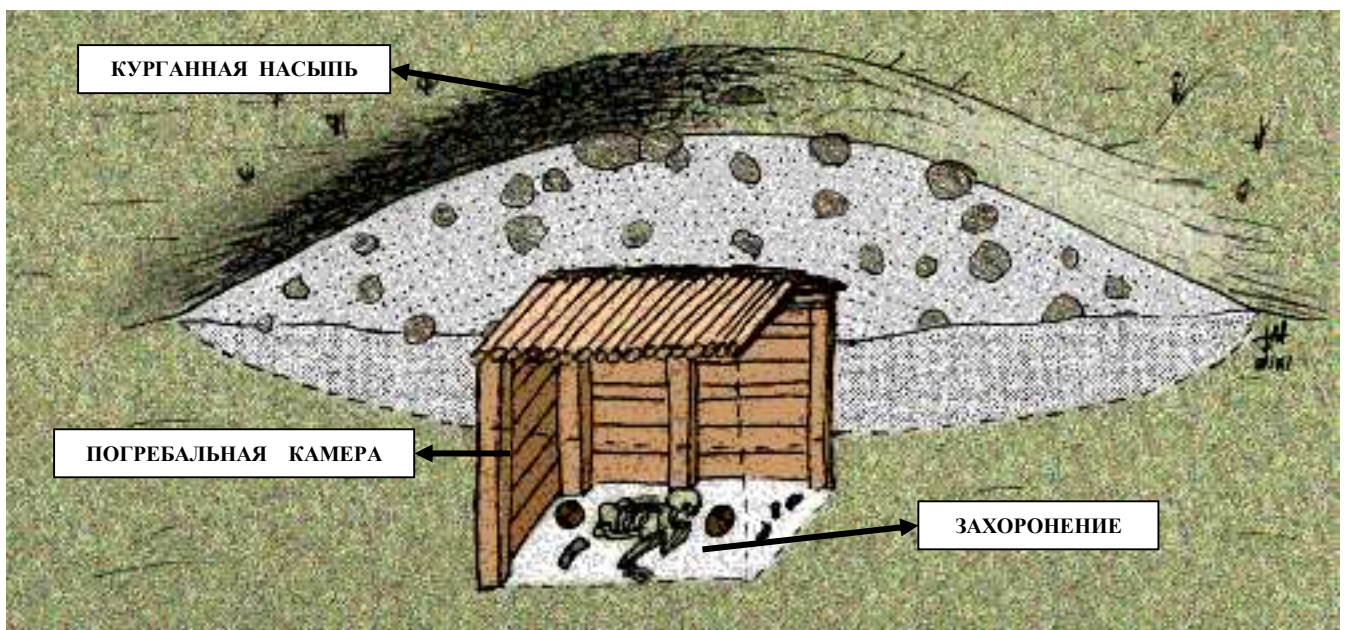

Глиняные сосуды. Эпоха бронзы.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛАНИРОВКИ ГОРОДИЩА АРКАИМ
 (иллюстрация к статье «Аркаим. Арийская цивилизация в Казахстане» Г. Кунелековой. <http://wp.itacom.kz>)

ПРИМЕР КОНСТРУКЦИИ МОГИЛЬНИКА – КУРГАНА
 (иллюстрация с сайта Википедии, статья «Курган»)

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО МЕСОПОТАМИИ (МЕЖДУРЕЧЬЕ или ДВУРЕЧЬЕ)»

РЕЛИГИЯ	ПЕРИОДИЗАЦИЯ	АРХИТЕКТУРА	СКУЛЬПТУРА	ДПИ	ЛИТЕРАТУРА*
<p>Язычество (политеизм)* – вера во множество богов. Общие божества Двуречья: Ан (шум.) – Ану (акк.) – бог неба; Энлил (шум.) – Элил (акк.) – владыка воздуха и земли, сын Анну; Энки (шум.) – Эйя (акк.) – владыка мировых вод, бог мудрости, хранитель человеческих судеб; Нанна (шум.)</p>	<p>1. Культура государств Шумер и Аккад. (4 – 3 тыс. до н. э.). Возвышение городов Ур, Урук, Лагаш, Ниппур, Эриду, Аккад.</p> <p>2. Старовавилонское царство (20 – 17 вв. до н. э.) Возвышение Вавилона – расцвет искусства, литературы, науки (математики, астрономии).</p>	<p><u>Основной материал</u> – глина, необожженные кирпич. Изобретение сводчатых* перекрытий-арок* и куполов*</p> <p><u>Основные типы сооружений:</u> 1. Храмы* – хранилища – на платформе с пандусами,* декор – глиняные гвозди с цветными шляпками, черный битум, иногда рельефы,</p>	<p>Культовая* скульптура: изображения богов и адорантов – молящихся. Каноны*: стоя или сидя, сложенные молитвенно руки, выделение отдельных черт лица – глаз, ушей, применение инкрустации, отсутствие портретности.</p> <p>Скульптурные портреты*: правители или жрецы.</p> <p>Монументальная* скульптура: стелы (коршунов (Эаннатума), Гудеа, Нарам-Сина, Хаммурапи).</p> <p>Рельефы*: сюжеты исторические, бытовые. Расположение ярусами. Фигура царя – большего размера.</p>	<p>Керамические* сосуды различного предназначения.</p> <p>Глиптика* – резьба по камню с целью изготовления печатей.</p> <p>Цилиндрические печати-амулеты, украшенные фризами и рельефами*.</p> <p><u>Характерные черты:</u> уравновешенная (часто геральдическая) композиция*; симметрия. <u>Сюжеты:</u> мифологические, сцены охоты,</p>	<p>Уникальная форма письменности – клинописные* глиняные таблички. Царские надписи, деловые документы, заклинания, гимны*, дидактические тексты, любовная лирика.</p> <p>Эпос* о Гильгамеше (О все издавшем). Дошел в нескольких версиях. Главный герой – реальная историческая</p>

<p>– Син (акк.) – бог луны, сын Энлиля; Инанна (шум.) – Иштар (акк.) – богиня любви, плодородия, распрей, дочь Нанны; Уту (шум.) – Шамаш (акк.) – бог солнца; Нингирсу (шум.) – Нинурта (акк.) – бог войны; Эрешкигаль – богиня царства мертвых.</p>		<p>вертикальные выступы и ниши. 2. Зиккураты – ступенчатые храмы из нескольких, сужающихся кверху платформ – на вершине – святилище. Каждая ступень – свой цвет. 3. Царские гробницы* (Ур).</p>		<p>борющиеся звери, ритуальные действия. Шедевры ДПИ* – сокровища царских гробниц из Ура.</p>	<p>личность – 5ый правитель династии города Урук, обожествленный после смерти. Основной мотив – поиски бессмертия для себя и других людей. В финале – мысль о бренности человеческой жизни, неотвратимости смерти, побеждаемой только посмертной славой</p>
<p><u>У каждого города – свой верховный бог.</u> Шумер – Энлиль; Аккад – Шамаш;</p>	<p>3. Культура Ассирии (13 – 7вв. до н. э.)</p>	<p>Используются все более ранние типы построек: храмы, дворцы, зиккураты, бит-хилани.</p>	<p>Рельефы – на стенах дворцов. <u>3 группы сюжетов:</u> война, охота, торжественное шествие данников. <u>Характерно:</u> синтез* с текстом; фигуры людей в обобщенном стиле; животные – натуралистично.</p>	<p>Изготовление изразцов* для украшения стен дворцов, храмов, крепостных стен и т.п.</p>	<p>истинного героя. В эпосе содержится версия рассказа о Всемирном потопе. «Энума Элиш»</p>

<p>Вавилон – Мардук; Ассирия – Ашшур.</p> <p>Зороастризм - 7-6 вв. до н. э. Древний Иран. Основатель – Зороастр (Заратустра, Заратуштра). Главная книга «Авеста». Верховный бог – <u>Ахурамазда</u> – воплощение света и добра, его противник – <u>Ангро-</u> <u>Майнья</u> – воплощение Зла. Посредник между Ахурамаздой и людьми –</p>	<p>4. Нововавилонск ое царство (7 - 6 вв. до н. э.) 529 г. до н. э. – захват Вавилона персами.</p> <p>5. Персидское царство (ахеменидский Иран) (6 – 4 вв. до н. э.).</p>	<p>Активное применение сводов и арок. Стремление к созданию <u>архитектурног</u> <u>о ансамбля*.</u> Новый тип города – город- крепость со строгой планировкой - <u>Дур-</u> <u>Шаррукин,</u> Вавилон, Персеполь. Центр – дворец, храм и зиккурат, окруженные крепостными стенами. Шедевр - Ворота Иштар .</p> <p>Чудо света - Висячие сады</p>	<p><u>Канон:</u> голова и тело – в профиль, одно плечо – в фас. Тщательная проработка завитков волос, складок одежды, мускулов. Рельефы раскрашивались.</p> <p>Мифологическая*скульпту ра: <u>Шеду</u> – мифические крылатые быки с человеческим лицом и 5-ю ногами. <u>Человекобык</u> – голова и туловище человека – ноги и хвост быка. <u>Анзунд</u> <u>(Имдугуд)</u> – львиноголовый орел.</p>	<p>Расцвет гончарного (керамика)*, ювелирного* искусства, художественной обработки металла. Декор* – чеканка, гравировка и т. д. Частый мотив – изображения животных.</p>	<p>(«Когда вверху») – космогонически й* эпос о происхождении мира и богов. Цель – возвеличить Мардука как верховное божество.</p> <p>Популярность жанра диалога - «Вавилонская теодицея», «Разговор господина и раба» - фабула о невинном страдальце.</p> <p>Каноническая Вавилонская хроника – анналы* – перечисления военных походов царей и их</p>
---	---	--	---	---	---

<p><u>Митра</u> – бог солнечного света. Человек имеет свободу выбора между добром и злом, но его долг – быть на стороне добра. Почитание «священных стихий» - земли, воздуха и, особенно Огня.</p>		<p>Семирамиды. Мемориальная архитектура: Царские гробницы, мавзолеи.</p>		<p>ПОДВИГОВ.</p>
--	--	--	--	------------------

Сосуд из Суз. 4 тыс. до н.э.

Оттиск с цилиндрической печати. 3 тыс. до н.э.

Статуя бога Аб-у.

Статуя Эбих-Илия

Голова быка. Навершие арфы из царской гробницы в Уре.

Зиккурат в Уре. 3 тыс. до н.э.

Голова Саргона Древнего. 23 в. до н.э.

Рельеф стелы Хаммурапи. Хаммурапи перед Шамашем.

Львиноголовный орел Анзунд, когтящий оленей. Рельеф храма в Убайде. Середина 3 тыс. до н.э.

Подземный ход крепости в Хатгусе (хуриты).

Шеду из дворца Саргона II в Дур-Шаррукине. 8 в. до н.э.

Крылатое божество. 8 в до н.э.

Умиравшая львица. Рельеф из дворца Ашшурбанипала в Ниневии. 7 в до н.э.

Ворота богини Иштар в Вавилоне. 6 в до н.э.

СТРАНИЦЫ ХРЕСТОМАТИИ ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ МЕЖДУРЕЧЬЯ

Энума Элиш (Когда вверху)

Когда вверху небеса еще не имели названья, когда твердь имени не имела, когда были лишь первородный их сотворитель Апсу и Мумму, мудрый его советник, и Тиамат, всего живого праматерь. Жили они в Океане, воедино смешивая свои воды... тогда среди них появились боги. Были боги молоды и задорны. Тиамат они тормозили, ее возмущали чрево. Шумом этим был недоволен Апсу. К Тиамат, супруге своей, обратился, чтобы она ему буйных юнцов унять разрешила, Не дала на то Тиамат повеленье. Апсу сам их убить решил. Об этом Эйя проведал, бог мудрейший. Он для Апсу питье приготовил. Напившись, Апсу в сон погрузился. Эйя тут же его и прикончил... Затем от богини великой Дамкины у Эйи родился сын первородный. Дано ему было имя Мардук.

Между тем Тиамат супруга хватилась, и, узнав, что он уничтожен богами, решила разрушить порядок который они учреждали, вновь смешать воедино стихии...Одиннадцать она создала чудовищ. Во главе их поставила Кингу, который был вместе с этим воинством создан и стал ее мужем...

Узнав о том, что Тиамат-праматерь погубить их решила, задрожали боги от страха. И вышел вперед Мардук безупречный.

- Я готов один с Тиамат сразиться, - молвил юный храбрец – я вашим защитником стану. Я один рассею двенадцать чудовищ. Только знайте: если добуду победу, всем вам придется мне подчиниться. Господином я буду над вами.

- Не готовы мы с Тиамат сражаться! – ответили боги, слабые духом – Победи нашу праматерь и будешь главным в совете, твое слово будет первым.

Как только Мардук получил от небесных богов скипетр, трон и они признали его своим повелителем, он взял могучий лук с тугой тетивой, булаву обхватил десницей, впереди же себя он выставил молнии. Потом сплел сеть и поставил буйные ветры, чтобы они эту сеть натянули. При виде Мардука страх овладел Кингу. Разбежалось воинство из драконов, созданных Тиамат. Но сама она выдержала взгляд Мардука и устояла. Тогда накинул Мардук на Тиамат свою сеть, которую растянули ветры. Раскрыла Тиамат пасть, чтобы проглотить смельчака, но Мардук, ловко отпрянул, буйные ветры пустил прямо в пасть Тиамат. Заполнили они ее так, что она не могла пошевелиться. И тогда Мардук натянул тетиву, и стрела, вырвавшись со свистом, пронизала сердце праматери.

Когда Тиамат дух испустила, Мардук ногой наступил на ее недвижимое тело. После чего он вырезал мечом ее сердце, а туловище рассек пополам. Половину, что выше была, он поднял наверх и прикрыл ею верхние воды, словно стеной. В этой стене, которой он имя дал «небеса», пробил он ворота и стражей поставил, чтобы они по его повелению выпускали дожди, град и снег. Из нижней половины Тиамат могучего тела, Мардук создал землю и закрыл ею нижние воды, которые заполняли царство Эйи... Потом он поднялся на небо, и создал Луну, ночь ей

доверив. Коронай он Луну одарил, чтобы ее рогами-зубцами мерить время. День же отдал Мардук Шамашу, повелев ему разгонять своими мечами-лучами всех злодеев и нечестивцев, которым мрак по душе. Благодарные боги воздвигли Мардуку город и храм. И зажил он в своем небесном дворце, не зная забот...

И явился к Эйя Мардук, и поведал ему, что хочет кости иметь и кровь, чтобы слуг создать для богов, чтобы они кормили их, поили и согревали... И тотчас Кингу связали, повлекли его к Эйя, вину ему объявили, ему разрезали жилы. Когда же вытекла кровь, взял Мардук глины, на крови Кингу ее замешал, и вылепил он человека, передав ему бремя богов, богам же без бремени жить он позволил.

Легенда о Гильгамеше.

Сюжет: Гильгамеш, правитель шумерского города Урука, отважный воин, угнетает народ, заставляя его работать на строительстве городских стен. Граждане просят богов избавить их от жестокого правителя. Боги посылают получеловека-полузверя Энкиду, который должен победить Гильгамеша, но после схватки они становятся друзьями. Вместе они испытывают множество приключений, но Энкиду умирает, и Гильгамеш, расстроенный смертью друга и тем, что эта же участь ожидает его самого, решает отправиться на поиски «травы бессмертия». О ней рассказывает ему единственный человек на Земле, уцелевший после потопа и получивший от богов бессмертие. Гильгамеш достает эту траву со дна моря, но ее крадет змея. Безутешный Гильгамеш возвращается в Урук.

Рассказ Утнапишти из «Эпоса о Гильгамеше»

Я открою, Гильгамеш, сокровенное слово,
И тайну богов расскажу тебе.
Шуруппак – город, который ты знаешь,
Что лежит на берегу Евфрата;
Этот город древен, близки к нему боги.
Задумало сердце богов великий потоп устроить...
Построил Утнапишти корабль.

Нагрузил его всем, что имел я,
Нагрузил его всем, что имел серебра я,
Нагрузил его всем, что имел я злата,
Нагрузил его всем, что имел живой твари,
Поднял на корабль всю семью и род мой.
Скот степи, зверей степи, всех мастеров я поднял.

Сумрак утром, пред ночью полил погибельный ливень
Я взглянул на облик природы –
Страшно глядеть на погоду было;

Я взошел на корабль и запер двери.

Что было светлым – во тьму обратилось,
(Земля как чаша), черпает (воду).
Первый день бушует буря,
Быстро налетела, водой заливая,
Словно войною людей настигла –
Те не видят друг друга больше,
И с небес не видать человеков.

Ходит ветер шесть дней и ночей,
Потоп и буря покрывают Землю.
При наступлении дня седьмого
Буря и потоп войну прекратили,
Те, что сражались подобно войску.
Утих ураган, успокоилось море – потоп прекратился.
Я взглянул на море – тишь настала,
И все человечество стало глиной!
Подобно крыше стала равнина.

У горы Нисир корабль остановился,
Гора Нисир корабль удержала, не дает качаться.

При наступлении дня седьмого
Вынес голубя и отпустил я:
Пустившись, голубь назад вернулся –
Не было места, опять прилетел он.
Вынес ласточку и отпустил я:
Пустившись, ласточка назад вернулась –
Не было места, опять прилетела.
Вынес ворона и отпустил я.
Пустившись же, ворон спад воды увидел –
Не вернулся – каркает, ест и гадит.
Перевод И.М. Дьяконова.

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»

ПЕРИОДИЗАЦИЯ	РЕЛИГИЯ	ЛИТЕРАТУРА	АРХИТЕКТУРА	СКУЛЬПТУРА	ЖИВОПИСЬ, РЕЛЬЕФЫ
<p>ДРЕВНЕЕ ЦАРСТВО 3000 – 2200 до н. э.</p> <p><u>Знаменитые фараоны:</u> Мина, Хеопс (Хуфу), Хефрен (Хафра), Микерин (Минкаура).</p>	<p>Язычество или Политеизм – вера во множество богов. Боги зооморфны – с чертами животных.</p> <p><u>Верховный бог</u> – бог солнца – Ра (Атум, Амон, Хепри, Гор и т. д.).</p> <p>Развит культ* смерти. Обряд мумификации – сохранения тела умершего. Своеобразное представление о душе – несколько «видов» души в</p>	<p>Изобретение письменности – рисунки-значки, обозначающие букву, слог или слово – иероглифы* (расшифровал Ж.Ф. Шампольон в 18 в.). Материал для письма – <u>папирус</u>. Тесная связь письменности и изобразительного искусства.</p> <p>«Тексты пирамид» - гимны и молитвы богам, советы для сохранения тела покойного и т. п. Надписи – биографии царей, вельмож. Поучения мудрецов.</p>	<p>Два типа построек: <u>гробницы*</u> и храмы*.</p> <p>Древнейшие заупокойные сооружения – мастаба (<i>араб.</i> – <i>скамья</i>).</p> <p><u>Пирамиды:</u></p> <p>1. Ступенчатые (пирамида Джоссера), архитектор <u>Имхотеп</u>.</p> <p>2. Правильные (пирамиды в Гизе). Самая высокая пирамида – Хеопса (≈145 м.), архитектор <u>Хемиун</u>.</p>	<p>Созданы жесткие правила изображения человека – каноны*. <u>Характерные черты</u> – строгая поза, бесстрастность, фронтальность, статика, средний возраст, портретное* сходство, для изображений стоя - левая нога выдвинута вперед.</p> <p>Фигурки слуг – ушебти – «ответчики».</p> <p>Не подчиняются канонам, т. к. изображены за</p>	<p>Созданы жесткие правила изображения человека на плоскости – каноны* – фасо-профильное изображение (голова и ноги – в профиль (с боку), плечи и глаз – в фас (прямо)).</p> <p><u>Рельефы*</u> трех <u>видов</u>: выпуклые, вдавленные, с прорезанным контуром.</p> <p>Все изображения ярко раскрашены.</p> <p><u>Характерная черта</u> – разномасштабность - чем выше социальное</p>

<p>СРЕДНЕЕ ЦАРСТВО 2100 – 1700 до н. э. Знаменитые фараоны: Ментухотеп I.</p>	<p>теле. <u>Психостасия</u> – суд над душой умершего – Ка. <u>Царь загробного мира</u> – Осирис. Обожествление фараона. При жизни он – Гор, после смерти – Осирис.</p>	<p>«Тексты саркофагов». <u>Сказки папируса Весткар</u> – первый образец сказочного жанра. «<u>История Синухета</u>» - автобиографическая повесть. «<u>Речение Ипувера</u>» - критика современной действительности.</p>	<p>Начало строительства гробниц в виде прискальных храмов. Начало строительства грандиозных храмов Амона – Ра в <u>Луксоре</u> и <u>Карнаке</u>.</p>	<p>работой. Изображения священных животных. Сфинксы – существа с телом льва и головой человека. Самый известный сфинкс – <u>сфинкс Хефрена</u> в Гизе.</p>	<p>положение изображенного, тем больше его фигура по сравнению с другими. <i>Например: палетка Нармера</i></p>
<p>НОВОЕ ЦАРСТВО 1555– 1100 до н. э. Знаменитые фараоны: Эхнатон (Аменхотеп IV), Тутанхамон, Рамсес II.</p>	<p>Религия существенно не изменяется на протяжении тысячелетий.</p>	<p>«Книга мертвых» - сборник заупокойных текстов, с нравственной окраской . <u>Сказки</u> мифологического содержания. <u>Любовная лирика</u>. <u>Поучения</u>. «Поэма Пентаура». <u>Анналы*</u> Тутмоса III – исторические</p>	<p>Завершение строительства <u>солнечных храмов</u> в <u>Луксоре</u> и <u>Карнаке</u>. 3-х частная конструкция: открытый двор, колонный зал, святилище. <u>Главная деталь</u> – обилие огромных колонн в виде лотосов и связок папируса. Залы, где</p>	<p>Подчиняется ранее выработанным канонам. Склонность к гигантомании (Колоссы Мемнона, Статуи Рамсеса II и др.)</p>	<p>Подчиняется ранее выработанным канонам.</p>

<p><u>Знаменитые женщины:</u> Хатшепсут, Нефертити.</p>		<p>хроники.</p>	<p>количество колонн приближается к 100 – гипостильные*.</p>							
<p>АМАРНСКИЙ ПЕРИОД</p> <p>Период правления фараона Эхнатона (Аменхотепа IV) – 14 в. до н. э. Название периода – по месту раскопок – Амарна (Ахетатон). Утонченность, изящество, аристократизм, изысканность. Появляются психологические характеристики. Часто показывают (утрировано) физические недостатки фараона и его близких. Изображения носят не божественный, а человеческий характер.</p>										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="456 544 736 1018"> <p>Религиозная реформа. Единобожие – верховный бог – солнце – Атон. Изображается в виде солнечного диска с лучами-руками.</p> </td> <td data-bbox="736 544 1090 1018"> <p><u>Гимны*</u> Атону (автор Эхнатон).</p> </td> <td data-bbox="1090 544 1426 1018"> <p>Перенос столицы и активное строительство – город Ахетатон (горизонт Атона). Геометричная планировка.</p> </td> <td data-bbox="1426 544 1722 1018"> <p><u>Знаменитые портреты</u> Эхнатона и его жены – Нефертити. Скульптор Тутмес. Скульптура из <u>гробницы Тутанхамона.</u></p> </td> <td data-bbox="1722 544 2085 1018"> <p>Частые изображения частной жизни Эхнатона и его семьи – Нефертити и дочерей.</p> </td> </tr> </table>						<p>Религиозная реформа. Единобожие – верховный бог – солнце – Атон. Изображается в виде солнечного диска с лучами-руками.</p>	<p><u>Гимны*</u> Атону (автор Эхнатон).</p>	<p>Перенос столицы и активное строительство – город Ахетатон (горизонт Атона). Геометричная планировка.</p>	<p><u>Знаменитые портреты</u> Эхнатона и его жены – Нефертити. Скульптор Тутмес. Скульптура из <u>гробницы Тутанхамона.</u></p>	<p>Частые изображения частной жизни Эхнатона и его семьи – Нефертити и дочерей.</p>
<p>Религиозная реформа. Единобожие – верховный бог – солнце – Атон. Изображается в виде солнечного диска с лучами-руками.</p>	<p><u>Гимны*</u> Атону (автор Эхнатон).</p>	<p>Перенос столицы и активное строительство – город Ахетатон (горизонт Атона). Геометричная планировка.</p>	<p><u>Знаменитые портреты</u> Эхнатона и его жены – Нефертити. Скульптор Тутмес. Скульптура из <u>гробницы Тутанхамона.</u></p>	<p>Частые изображения частной жизни Эхнатона и его семьи – Нефертити и дочерей.</p>						
<p>ПОЗДНЕЕ ЦАРСТВО 11 – 4 вв. до н. э. Многочисленные войны, приведшие к распаду государства. 30</p>	<p>Возврат язычества и всей прежней религиозной системы.</p>	<p><u>Демотическое письмо</u> (скоропись). Сказки, близкие басне. Поучения. <u>«Сказание о Петубасте».</u> Создание библиотеки в</p>	<p><u>Новый тип гробниц</u> – скальные храмы. Например: храм Рамсеса II в Абу-Симбеле. Влияние греческой</p>	<p>Возвращение к канонам. Влияние древнегреческой (эллинизм) и древнеримской скульптуры</p>	<p>Большая экспрессия, сложные ракурсы (выразительность). «Плакальщицы» из гробницы Рамсеса II. Живописный фаюмский портрет, техника энкаустики (жидкие восковые</p>					

<p>гг. до н. э. – присоединение Египта к Древнему Риму. Последний правитель Египта – Клеопатра.</p>		<p>Александрии.</p>	<p>культуры. Чудо света – Александрийский (фаросский) маяк.</p>		<p>краски) – прототип иконописи.</p>
--	--	----------------------------	--	--	--

Пирамида Джосера в Саккара. 3 тыс. до н.э.
Архитектор Имхотеп.

Комплекс Пирамид в Гизе. 3 тыс. до н.э.

Палетка (стела) фараона Нармера.
3 тыс. до н.э.

Большой сфинкс Хефрена
в Гизе. 3 т. до н.э.

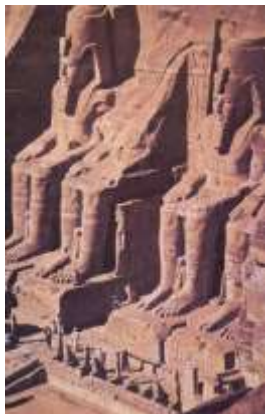
Вельможа Каапер
(сельский староста).

Царевич Рахотеп и царица Нофрет.
3 тыс. до н.э.

Ушебти.
Работник, готовящий пиво.

Скальный Храм Рамсеса II
в Абу-Симбеле.

Храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри. 15в до н.э.

Храм Амона в Карнаке.

Храм Амона (солнечный храм) в Луксоре. 15-13 вв до н.э.
15-13вв до н.э.

Тутмес. Голова царицы Нефертити
из Амарны. 16в до н.э.

Статуя фараона Эхнатона
(Аменхотепа IV). 16в до н.э.

Золотой саркофаг Тутанхамона.
16в до н.э. (фрагмент).

Парадный трон Тутанхамона
из гробницы. Спинка. 16в до н.э.

СХЕМА ПИРАМИДЫ ХЕОПСА В РАЗРЕЗЕ

Иллюстрация из альбома «История искусства. Первые цивилизации».
Изд. ЗАО «Бета-Сервис». 1998

ВИДЫ ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИХ КОЛОНН

Иллюстрация из «Энциклопедия для детей». Том 7. Часть 1.
Изд. Аванта+. 1997

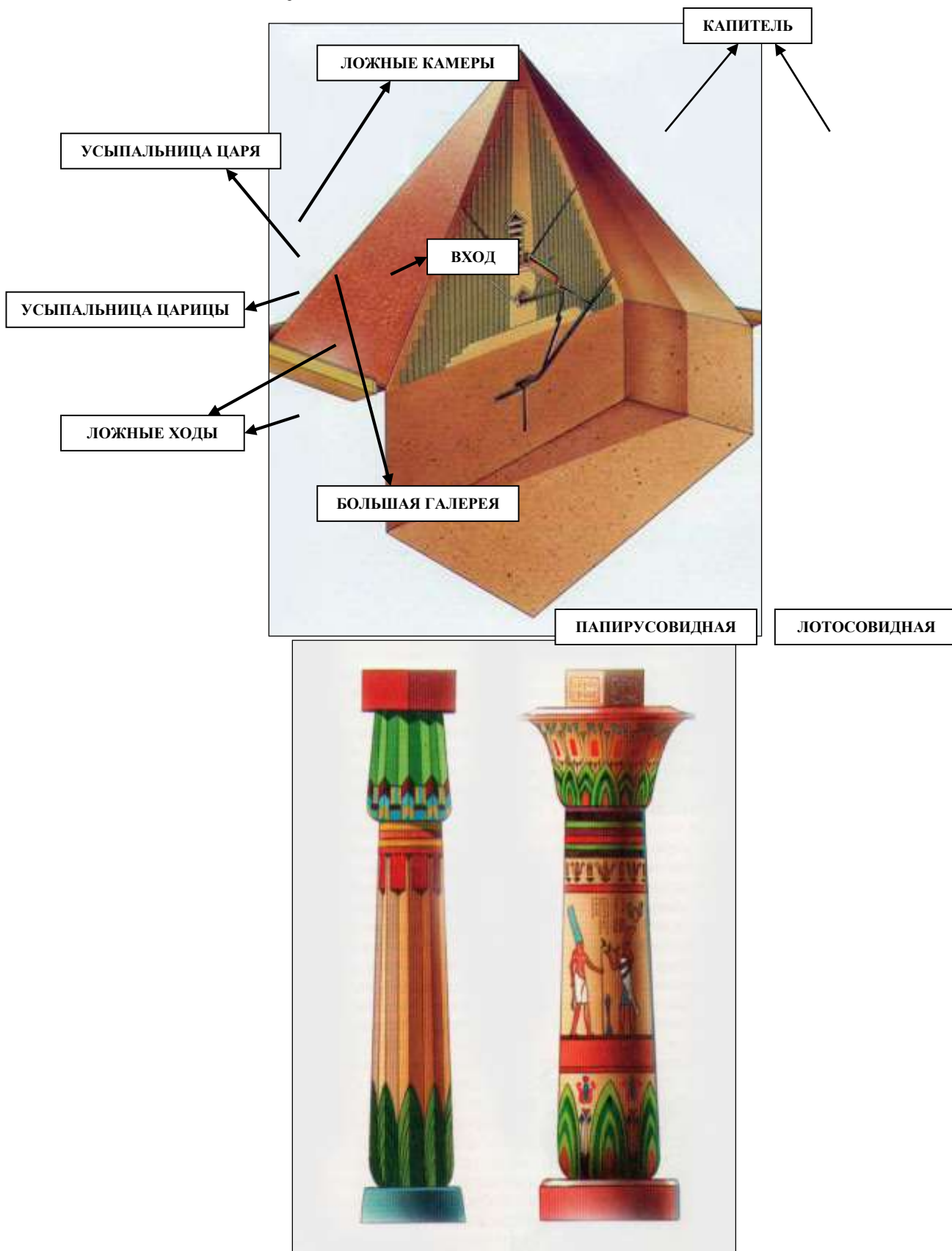
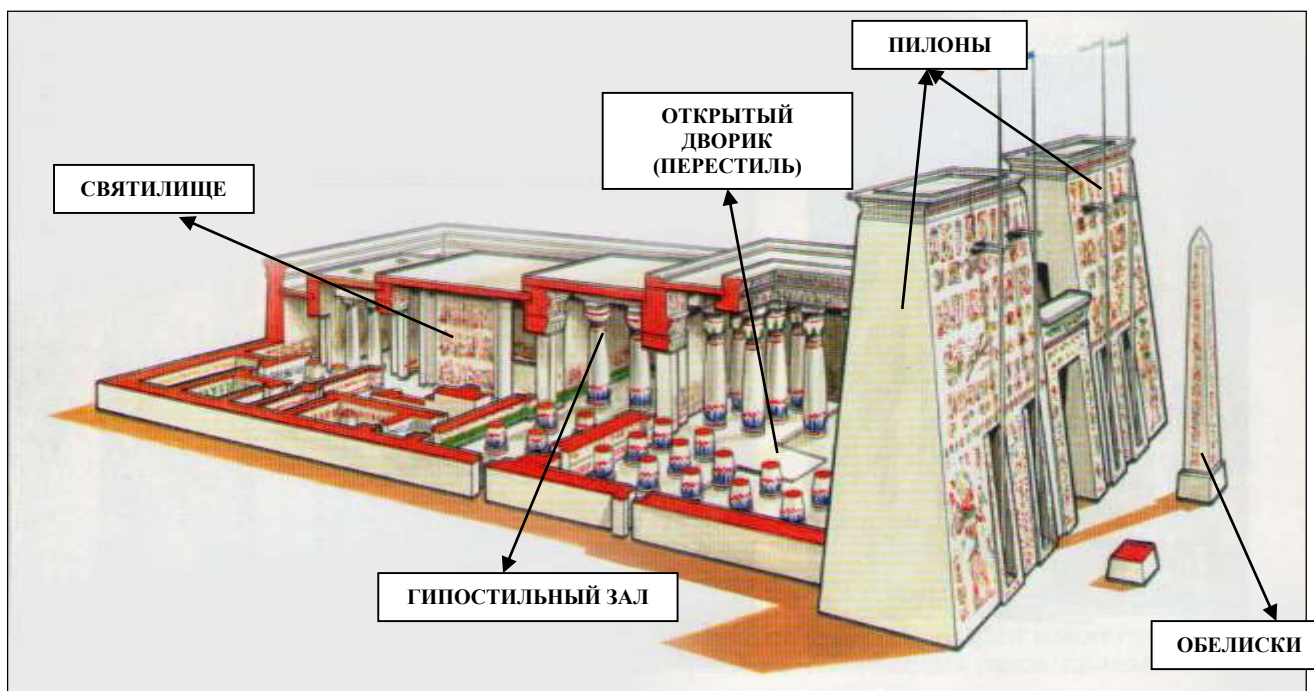

СХЕМА КОНСТРУКЦИИ СОЛНЕЧНОГО ХРАМА

Иллюстрации из «Энциклопедия для детей. Искусство». Том 7. Часть 1. Издательство Аванта+. 1997

СТРАНИЦЫ ХРЕСТОМАТИИ ИЗ ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Миф об Осирисе и Исида

Сын бога земли Геба и богини неба Нут Осирис стал первым царем Египта. Он научил египтян обрабатывать землю и печь хлеб, выращивать виноград и делать вино, добывать из-под земли руду, строить города, лечить болезни, играть на музыкальных инструментах, поклоняться богам.

Брат Осириса, коварный Сет, решил его погубить. Тайком он измерил рост Осириса и приказал сделать по мерке короб (гроб) с красивой отделкой. Потом он пригласил Осириса к себе на пир. Гости на этом пиру были сообщниками Сета. По его наущению они стали восхищаться коробом, и Сет сказал, что подарит его тому, кому он придется по росту. Все по очереди начали ложиться в короб, но никому он не был впору. Когда пришел черед Осириса и он лег в короб, сделанный по его мерке, Сет захлопнул крышку, запер замок, и его слуги отнесли короб к Нилу и бросили в воду.

Женой Осириса была его сестра Исида. Узнав о гибели мужа, Исида отправилась на поиски его тела. Волны вынесли короб с телом Осириса на берег возле города Библ. Там стала Исида оплакивать мужа. (По одному из египетских поверий, разлив Нила происходит оттого, что его переполняют слезы Исиды). Ночью, когда Исида уснула, злобный Сет выехал поохотиться при лунном свете. И случилось так, что он увидел тело своего брата. Сет рассек тело Осириса на 14 частей и разбросал по всему свету.

Горестная Исида снова отправилась на поиски тела своего мужа. В ее странствиях ей помогали люди и звери, и даже крокодилы не причиняли ей вреда. Когда она нашла все части тела Осириса, то сказала: «О, светлый Осирис! Собраны твои кости, собрано твое тело, отдано сердце твое телу твоему!» Бог Анубис набальзамировал тело Осириса и сделал первую в мире мумию. (С тех пор у египтян появился обычай мумифицировать умерших, причем жрец, наблюдавший за процессом бальзамирования, должен был быть в маске Анубиса – пса или шакала).

Исида чудесным образом зачала от умершего Осириса сына – Гора. Возмужав, Гор отомстил за своего отца, в поединке победив Сета. Он отдал Осирису свое Око – жизненную силу, и воскресил его. После этого Гор стал Царем Египта, а Осирис сделался владыкой Загробного Мира и Небесным Судьей.

Книга мертвых. Глава 125. Отрицательная молитва

Слава тебе, Великий Бог, Владыка Двух Истин!

Я пришел к тебе, о, господин мой! Меня привели, дабы я мог узреть твое совершенство.

Я знаю тебя, знаю имя твое, знаю имена сорока двух богов, которые находятся с тобой в Чертоге Двух Истин, которые живут как стражи грешников, которые пьют их кровь в этот день испытания (людей) в присутствии Уннефера.

«Тот, чьи близнецы любимы – Два Ока, Владыка Двух Истин» - таково имя твое. Я прибыл, дабы узреть тебя, Я принес тебе две Истины, я устранил ради тебя грехи мои.

Я не совершал несправедливости против людей.

Я не притеснял ближних.

Я не лгал в Месте Истины.

Я не был причиной слез.

Я не грабил бедных.

Я не делал того, что не угодно богам.

Я не подстрекал слугу против его хозяина.

Я не отравлял.

Я не убивал.

Я не приказывал убивать.

Я не сделал зла никому.

Я не присваивал дары, (приносимые) в храмы,

Я не осквернял хлеба богов.(...)

Я не сквернословил.

Я не отнимал молока от уст детей.

Я не останавливал воду в пору ее.

Я не преграждал путь бегущей воде.

Я не гасил жертвенного огня в час его...

Я не совершал блуда в святилищах бога моего города. (...)

Я чист, я чист, я чист, я чист.

Гимн Нилу

Слава тебе, Хапи!

Ты пришел в эту землю,
Явился, чтобы оживить Египет...
Он орошает поля, созданные Ра,
Чтобы дать жизнь каждой козе...

Нет у Нила ни алтарей,
Нет ни храмов, ни жрецов,
Но везде славословят Нил
Его дети,

Восхваляют люди его,
Справедливейшего из владык,
Чьи законы для всех равны,
Чьи разливы для всех щедры.

И для Севера, и для Юга
Низвергается грозно Нил.

Утоляет жажду полей,
Заливает всю землю он,
Принося богатство одним,
А других разоряя.

Перевод А. Ахматовой

Гимн Атону

Великолепен, Атон, твой восход на горизонте.

Живой солнечный диск, положивший жизни начало,

Ты восходишь на восточном горизонте, красотой наполняя всю Землю.

Ты прекрасен, велик, светозарен и высок над землею,

Лучами ты обнимаешь пределы земель, тобою сотворенных...

Ты заходишь на западном горизонте – земля во мраке,

Как мертвые спят люди, с головою укрывшись, не видя друг друга...

Из логовищ львы выходят. Змеи жалят во мраке.

Земля безмолвствует. Творец ее за горизонтом.

Земля расцветает, когда ты восходишь на горизонте, мрак разгоняя лучами.

Обе земли в ликовании. Обе земли торжествуют.

Пробуждаются люди. Тела освежив омовеньем, надев одежды,

К тебе они простирают руки и за труд берутся.

Все на земле зеленеет. Травы стада вкушают.

Птицы из гнезд вылетают, взмахами крыльев душу твою прославляя.

Скачут, резвятся все твари с каждым твоим восходом...

Человеку твоих творений не счесть: От глаз они скрыты.

Ты земли единый создатель, ее наполняешь жизнью,

Всем, кто на ногах своих ходит, кто парит над нею на крыльях,

Каждого, где бы он ни жил, ты судьбой наделяешь.

Пусть языки различны, разного цвета кожа, всех одаряешь пищей, жизни
конец назначаешь....

Ты един во многих обличьях солнечный диск животворный,

Пылающий, сверкающий, далекий и близкий. Нет числа твоим
проявлениям.

В моем пребываешь ты сердце. У тебя сыновей мириады, но я, Эхнатон,
правдой живущий,

Единственный в твои посвященный тайны, твое постигший величие.

Ведаю я, что землю ты создал своей могучей рукою, что люди- твоё
творенье.

Поднимаешься ты – они живы, спрячешься – умирают. В тебе дыхание
жизни.

Ты украшаешь землю. Людей от сна пробуждаешь для службы царской,

Делаешь слугами сыну, владыке обоих Египтов, и возлюбленной им
Нефертити,

Царицы земель обеих. Да будет она жива, молода и здрава вечные веки.

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО КАЗАХСТАНА ПЕРИОДА РАННИХ КОЧЕВНИКОВ»

ПЕРИОДИЗАЦИЯ	РЕЛИГИЯ	АРХИТЕКТУРА	СКУЛЬПТУРА	ПЕТРОГЛИФЫ	ДПИ
<p>Саки (7 – 3 вв. до н. э.) — собирательное название группы ираноязычных кочевых и полукочевых племён в античных источниках. Образ жизни саков и материальная культура (по материалам захоронений) очень близки к скифским. К сакам относят племена Приаралья, северных и восточных районов Средней Азии, Казахстана</p>	<p>Сосуществование нескольких религиозных систем. Язычество* (политеизм) - вера во множество богов, олицетворяющих различные природные явления.</p> <p>Тотемизм, Анимизм и др. (См. опорный конспект «Культура и искусство Первобытного общества»)</p> <p>Проникновение Христианства,</p>	<p>Поселения:</p> <p>1. земледельческие поселки (долины рек Сырдарья, Таласа, Чу);</p> <p>2. крупные стойбища (Чилик, Тургенъ, Иссык, Талгар, Алматы);</p> <p>3. укрепленные поселения (Актау на р.Селеты);</p> <p>4. Ставки или города, периода возвышения племенных союзов (Битянь, Улытау, Чигу)</p> <p>Самое известное городище* – Ширик-Рабат</p>	<p style="text-align: center;">«Звериный*» или «скифо-сибирский» стиль</p> <p style="text-align: center;"><u>Основной образ</u> – зверь.</p> <p><u>Характерные черты:</u> динамика, экспрессия, часто внутри очертаний фигур животных размещаются декоративные элементы (линии, завитки и др.), схематично-плоскостная трактовка тела животного, изображение некоторых частей тела геометрическими фигурами, неестественная деформация туловища.</p> <p>Часто – «зооморфный ребус» или «зоологическая головоломка» - введение в основной мотив изображения других животных или их частей.</p> <p><u>Основные темы:</u> 1. статичные изображения животных в канонических позах (свернувшаяся пантера, олень с поджатыми ногами, архар, стоящий на «цыпочках»), 2. охота хищников на травоядных; 3. охота людей на животных</p>		
			<p>Оленные камни (Монголия, Саяно-Алтай)</p> <p><u>2 темы:</u></p> <p>1. герой-воин, - изображается нож, кинжал, лук, некоторые детали одежды;</p>	<p>Появление изображений животных в специфичном «зверином стиле». Принцип построения композиции рисунков, близок к рисункам</p>	<p>Активно развивается ювелирное* дело и художественная обработка металлов. Расцвет «звериного стиля»</p> <p>Пример – находки в иссыкском кургане (5 – 4 вв. до н. э.) – детали</p>

<p>и южной Сибири. Исчезли в раннем средневековье под натиском других кочевников (гуннов усуней, кангюев, сарматов).</p> <p>Сарматы также савроматы, — общее название кочевых скотоводческих ираноязычных племён, расселившихся в 3 в. до н.э. – 4 в. н. э. в степях от Тобола на востоке до Дуная на западе (Сарматия).</p> <p>3 в до н.э. – 5 в. н. э. —</p>	<p>Зороастризма, Буддизма.</p> <p>Зороастризм - родина Иран, 7-6 вв. до н. э. Основатель – Зороастр (Заратустра, Заратуштра). (См. опорный конспект «Культура и искусство Месопотамии»)</p> <p>Буддизм – родина Индия, 6 в. до н. э. Основатель – Сиддхартха Гаутама – Будда («Просветленный»). (См. опорный конспект «Культура и искусство Индии»)</p>	<p>(г. Кызылорда)</p> <p>Мемориальная * архитектура:</p> <p>1. Могильники*. Ансамбли* курганов* с грядами (кольцами) из каменных столбов или плит. (Комплекс Иссыкских могильников – захоронение «Золотого человека», бесшатырские курганы и др.)</p> <p>2. Мавзолей*. Самые известные – ширик-рабатские. Появляется новый тип</p>	<p>2. животные, наиболее часто – олень в скифском «зверином» стиле.</p> <p>Антропоморфные менгиры – стелы с человекоподобным и чертами.</p>	<p>оленных камней.</p> <p>Особенность – петроглифы* данного периода часто перекрывают более древние изображения и носят следы влияний различных культур (Иран, Монголия, Алтай и др.) Возможно выполнены разными племенами – саками, усунями, юечжами, хунну.</p> <p>Появление изображений тамги* – знаков племенной принадлежности</p>	<p>головного убора, одежды, украшений «золотого человека», находки из Пазырыкских курганов (Алтай. Укок), предметы из «Сибирской коллекции Петра I» и др. Образы символичны, согласуются с назначением и смыслом вещи (ритуальной или утилитарной).</p> <p>Семиреченская художественная бронза – комплексы бронзовых изделий: светильники, котлы, жертвенные столы и др. Функция культовая*.</p> <p>3 – 1 вв. до н. э. –</p>
---	--	--	--	---	---

<p>возникновение нескольких племенных объединений на территории Казахстана: Усуни, кангюи, гунны, (хунну, сюнну) и др.</p>	<p>Окончательно формируется тенгрианство.</p>	<p>построек – с ложным куполом* (сложенный напуском кирпича - каждый последующий рад кольца купола слегка нависает над предыдущим).</p>		<p>Встречаются изображения Будды.</p>	<p>появление ювелирных изделий в инкрустационной * технике. Вставки из бирюзы (реже другие камни) вводятся в композицию украшений. Н-р: карагалинский клад</p> <p>3 – 5 вв. – развивается полихромный* стиль. Характерно: зернь*, обильные вставки драгоценных камней и эмалей.</p>
---	--	---	--	---------------------------------------	---

Курган. Берел. Восточный Казахстан. 5-4 вв. до н. э.

Некрополь Берел. Саркофаг-колода. 5 – 4 вв. до н. э.

Олений камень. Монголия.

Пряжка с изображением саков. «Золотой человек» Сибирская коллекция Петра I. Алтай.

«Золотой человек» Исыкский курган.

Фрагмент одежды «Золотого человека».

Барс. Находка из исыкского кургана.

Олень. Жалаулинский клад. 5 – 3 вв. до н. э.

Жертвенник. Западный Казахстан. 4-5 вв. до н. э.

Светильник. Бронза. Семиречье.

Лебедь. Курган Пазырык. Алтай.

Фрагмент диадемы. Карагалинский клад. 2 в. до н. э. – 2 в. н. э.

Перстень – верблюд. Карагалинский клад.

Фрагмент диадемы. Боровое. 1 – 4 вв. н. э.

СТРАНИЦЫ ХРЕСТОМАТИИ ДРЕВНЕТЮРСКСКИЕ МИФЫ (По книге О. Марковой и К. Жанабаева «Золотая колыбель»)

Тенгри и Умай

После вселенской катастрофы первыми из Великого Хаоса возникли голубое небо и бурая земля, а между ними появилось человечество.

Владыка неба, верховный бог Тенгри установил миропорядок для всего сущего, для солнца и луны, звезд и комет, для всех стихий, действующих на земле и вне ее.

И для людей великий Тенгри раз и навсегда создал законы, по которым все люди подчиняются богам на небе и каганам на земле, и как боги мудро и справедливо вершат судьбы человеческие, так и каганы должны печься о народе своем. Тенгри установил государственность, чтобы как вокруг его золотого кола движется вся вселенная, так же вокруг государства сплочен и защищен был весь народ.

В виде огромного великана, ногами попирающего землю, а головою поддерживающего небо, предстает порою Тенгри, и боевые доспехи его блистают ярче порожденного им солнца, и боевое оружие его острее луча созданной им луны. Тенгри – великий воитель и покровитель военных походов. Тысячи туч окружают его голову, готовые низвергнуть на его врагов молнии, и ничто не укроется от десяти тысяч глаз бога. Идущий в справедливый бой находится под его защитой, и имя его делает несокрушимым меч бесстрашного воина. Порождения Тенгри – земные тенгрии, божества стихий (ветра, снега, дождя, грозы). Божества эти, в отличие от недобрых духов Эрглига, покровительствуют человеку, помогают в делах его.

Два посланника Тенгри, два божества пути, счастья и несчастья, беды и радости являются иногда людям один на белом, другой на черном коне. Хорошо, если встретится путнику в начале пути всадник на белом коне. Но не будет дорога удачной увидевшему посланца на черном коне.

Посвящают люди богу Тенгри самые высокие деревья, стремящиеся кроной достичь неба, и лучших быстроногих скакунов.

Супруга Тенгри, богиня земли благодетельная Умай, - верховное женское божество. Прекрасна и молода Умай, лунному свету подобны ее серебристые волосы. На радуге нисходит богиня на землю, и солнечным огнем горит в ее руках золотой лук, из которого разит она злых духов.

Бывает грозна Умай и, подобно Тенгри, поднимается от земли до неба и вместе с мужем покровительствует военным походам, но все же охранительницей своей называют ее люди. Потому что все растет и плодоносит на земле по воле Умай. По воле Умай поднимаются весной густые травы, по воле Умай плодятся скот, и в урожайные годы говорят люди, что полны молока груди Умай и никто не останется голодным.

Да и сами люди рождаются по воле богини, хранительницы домашнего очага, покровительницы детей и рожениц.

Великий Хаос

Было время, когда Небо и Земля пришли в расстройство. Небо давило на Землю, и Земля разверзлась. Великий Хаос пришел во Вселенную. Черная буря объяла Землю, прах земной смешался с облаками, гремел гром, сверкали молнии, с утиное яйцо шел град. Гибли люди, звери и птицы, только стенания слышались над Землю, только страх и растерянность, страдания и смерть.

Горы сдвинулись со своих мест, реки вышли из берегов, огонь охватил леса и степи. Луна, солнце и звезды сбились с установленного пути, заметались в беспорядочном кружении.

Три года царил Хаос, три года длилась вселенская катастрофа, пока бог Тенгри – величайший из всех богов – не потерял терпение и в великом гневе не вбил во вселенную золотой кол.

Золотой кол бога Тенгри закрепил Небо и Землю на установленных местах, стал осью мира, вокруг которой держат свой путь луна и солнце, звезды и кометы.

А конец посоха в центре мира можно увидеть ночью на темном небе, люди назвали его Полярной звездой. Странники держат по ней свой путь и на морях и в пустыне, птицы отыскивают далекие земли.

Йер-су

Йер-су (земля-вода), бог среднего мира, сын Тенгри и Умай, покровительствует пастбищам и источникам, следит за сменой времен года.

Восход солнца на рассвете и пробуждение природных сил весной – все по воле Йер-су. Ведает он душами зародышей людей, с kota и животных, дарит жизнь и благоденствие.

Но может и карать этот бог, и в битвах покровительствует он тюркам, приносит победу.

Йер-су – бог бессмертия, в виде не ведающей смерти змеи является порою он людям, и поэтому греющаяся на солнце змея считается знаком бога: увидевший ее разбогатеет, земля, на которой лежала змея, даст богатый урожай, камень, где он грелась, становится священным, а если укрыть змею материалом и сделать потом из него занавеску перед входом в жилище, никакая беда не сможет проникнуть через эту ткань.

Луна и Солнце

Под голубым небом, крышей мира, создал Тенгри два божества – Солнце и Луну.

Ежедневно утром рождается Солнце, набирает силу, дарит свет и тепло земле и всем живым существам, дряхлеет, клонится к западу, туда, где в пещере находится вход в загробное царство могучего Эрклига, граница между мирами живых и мертвых.

И каждый вечер, сменяя Солнце, рождается на востоке красавица Луна, проделывает путь на запад, в царство мертвых, и оставляет свое тело, чтобы следующим вечером вновь родиться на другой стороне неба.

Владыка подводного царства

Далеко за землей демонов находится море, в которое впадает шестьдесят рек. На дне моря стоит хрустальный дворец, в котором живет бог подводного царства Уббе.

Уббе велик ростом и несказанно красив собою. Среди смертных нет ему равных, среди богов он – один из прекраснейших. Множество подводных слуг прислуживает ему, а сыновья его давно уже расселились по всем морям и рекам.

На сушу Уббе выходит в виде огромного черного змея. Иногда он бывает добор, иногда зол. Может одарить бедняка несметными сокровищами, а может, позвав из воды человека по имени, утащить его на дно в свое темное холодное царство, в котором время от времени вместе с Уббе владychествуют похищенные земные красавицы, перед прелестью которых не смог устоять и сам бог.

Млечный путь

Когда-то давным-давно после вселенской катастрофы перелетные птицы позабыли свой путь, не знали, куда лететь. Многие из них погибли от жажды и голода, от страха и холода.

И тогда правитель птиц гордый и бесстрашный Кызыл-хан воззвал к богу Тенгри: «О, великий Тенгри, ты восстановил порядок, ты укрепил небо и землю, ты установил золотой кол, свой посох, чтобы все в мире кружилось вокруг него и не сбивалось со своего пути.

Но птичий народ, всемогущий Тенгри, не знает своего пути и гибнет. Прошу тебя и птицам указать их дорогу, по которой будут они из века в век, из тысячелетия в тысячелетие проделывать свой путь из одной части света в другую».

Внял словам Кызыл-хана бог Тенгри, взял пояс и опоясал им небо, указав путь для птиц.

По этой небесной дороге держат путь птицы, когда летят огни осенью на юг, а весной – обратно. Кус жолы, Дорога птиц, зовется она у казахов. Млечный путь называют ее у других народов.

Аруахи

Если был человек доблестен при жизни и не сеял зла, то после кончины становится он бесплотным духом, аруахом, слугой Тенгри, исполнителем его воли на земле, покровителем того племени или рода, который был им покинут вместе с земной жизнью.

Наиболее чтимые аруахи – знаменитые батыры, благородные члены племени, жырау, но у каждого человека есть и свой покровитель. Чаще всего не один. Обычно это родственники, ушедшие в иной мир.

Обитают аруахи высоко в горах, ближе к небу, но шаман, жаурыншы, баксы могут обратиться к ним за советом, и тогда являются им аруахи и пророчествуют.

Души предков могут наяву предстать перед избранными в блистающих белых и золотых одеждах верхом на белых конях. Но чаще незримы они и с чистых ясных небес охраняют живущих.

Горы Тенгри

Великая Памиро-Алтайская горная цепь опоясывает землю. Когда-то бог Тенгри решил создать эту горную систему, чтобы оградить север от юга, чтобы разделить пространства земли.

Стал Тенгри сгребать камни и землю, класть в огромный мешок, переносить в намеченное место и высыпать, образуя горы. Трудился он несколько дней и много мешков перенес.

Но люди, лишившись своих маленьких холмов и скал, которые забрал Тенгри для своего строительства, стали жаловаться, что усилился у них ветер, раньше времени начались холода и ближе подступила пустыня. Стали люди просить бога помочь им, но он лишь сердито отмахнулся и продолжил свою работу.

Но однажды устал бог Тенгри и прилег отдохнуть, положив около себя наполненный мешок. И нашлись смельчаки, которые подкрались к спящему Богу и прорезали дырку в его мешке.

И когда встал бог, чтобы продолжить свою работу, вскинул на плечи мешок и отправился достраивать горную цепь, из дырки, проделанной людьми, стали высыпаться камни по всей земле Жетысу, Семиречья.

Так появились горы Кокшетау, Каркаралы и Баян-аул.

Сырдарья и Амударья – реки слез

Две реки впадают в Аральское море: с востока – Сырдарья, с запада – Амударья.

Реки горя и слез, появившиеся в незапамятные времена, когда на одном из семи небес было женское ханство. Одни лишь женщины правили там, грозные воительницы с мужчинами. Если рождался в этом ханстве мальчик, то бросали его на съедение волкам и львам и лишь каждого сотого оставляли жить.

Но случилось так, что сама правительница этого ханства родила мальчика. Должен был быть убит ее сын, но пожалела его правительница, спрятала, подменила девочкой.

Прошло время. Вырос ее сын сильным и смелым, властным и непокорным. И стал он во главе всех мужчин, оставшихся в этом ханстве, захотел захватить власть, поднял восстание.

Но женщины победили, мужчин казнили, лишь сына правительницы оставили. Тут старуха, принимавшая когда-то у правительницы роды, открыла всем тайну рождения юноши.

Заплакала, зарыдала небесная женщина, печалью покрылось ее ханство, и две реки, два горьких потока слез из глаз ее – Сырдарья и Амударья – до сих пор бегут с гор с запада и востока до Аральского моря.

Золотая земля Жидели Байсын

Золотая земля Жидели Байсын, колыбель человечества, мать великих первопредков, находится по другую сторону островерхих гор, за грядями кучевых облаков. Многие путники искали ее, но не нашли, многие странники рассказывали о ней, но сами не видели.

Потеряна к ней дорога, но в песнях и преданиях живет воспоминание о ней, стремление вернуться туда.

Круглый год там мягкое лето, ни зимы нет, ни зноя, ни затяжных дождей, ни беспощадной засухи, ни страшных холодов.

В голубых горах там много маралов, косуль и барсов. Беркуты парят над пиками высоких гор, вечнозеленые ели рвутся стрелами в небесную тишину.

С высоты поднебесных гор начинают свой стремительный бег бесчисленные реки, серебристые потоки которых наполняют хрустальной водой озера на равнинах, просторные моря, питают множество ручейков, текущих среди густых трав.

В водах этих плещется золотая форель, сазаны величиной с теленка, осетры, как морские кони, вздымают над водой свои спины – всем хватает там рыбы. Над озерами и реками неба не видно от опускающихся утиных стай.

Золотая земля Жидели Байсын полна девственных лесов, в которых просторно кабанам и волкам, оленям и медведям.

Вечно зелены там травы. Не выгорают и не засыхают, сочны и высоки так, что верблюда среди них не видно. На открытых степных просторах бродят неисчислимые стада куланов и жирной сайги, и грохот их копыт сотрясает землю.

А высоко в небе парят ласточки и жаворонки, чье веселое пение сменяется по ночам трелями розовых соловьев.

Золотая земля Жидели Байсын – земля ягодного изобилия. Драгоценными камнями сияют ягоды в травах, на кустах и деревьях, так что листьев за ними не видно.

И несметные сокровища хранит в недрах своих земля, но никто не тревожит их.

Золотая земля Жидели Байсын – там застыло время и нет пределов пространству, там жило человечество, когда светлы и открыты были глаза у людей и души чисты, когда гордо и прямо смотрели люди, восхищаясь горами и солнцем, полетом птиц и бегом коней. Все были молоды и прекрасны, не знали старости и болезней, не ведали изнуряющего труда. Щедры были люди, жили без зависти и алчности, сама земля была как пиршественный стол, полный яств.

Золотая колыбель, великая земля первопредков Жидели Байсын стала родиной первых героев. Когда наступила черная эпоха, разрушилось всеобщее

счастье, богатство испортило людей и со страшной разрушительной силой потекло время.

Золотая земля, где она теперь? Как найти к ней дорогу?

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ»

Древнегреческая культура, наравне с культурой Древнего Рима, является составной частью **АНТИЧНОЙ***
КУЛЬТУРЫ (от лат. Antiquus – древний)

РЕЛИГИЯ	ПЕРИОДИЗАЦИЯ	СКУЛЬПТУРА	АРХИТЕКТУРА	ТЕАТР *	МУЗЫКА, ЖИВОПИСЬ	ЛИТЕРАТУРА
<p>Язычество (политеизм)* – вера во множество богов. Боги <u>антропоморфны</u> – человекоподобны.</p> <p><u>12 богов</u> – <u>олимпийцев</u>.</p> <p>Зевс – верховный бог, громовержец;</p> <p>Гера – покровительница браков, домашнего очага; Деметра – плодородие, земледелие;</p>	<p>АРХАИКА (от греч. «архайос» - древний) VII – VI вв. до н. э.</p> <p>Закладываются основы всей художественной системы Древней Греции.</p>	<p>Главная задача – научиться реалистично изображать тело человека.</p> <p>Основные образы – <u>курсы</u> (юноши) и <u>коры</u> (девушки).</p> <p><u>Характерные черты:</u> сходство с египетскими канонами*, отсутствие портретов, статичность, наличие</p>	<p>Разработана ордерная система*. «Ордер» – порядок, норма. Соотношение несущих и несомых частей здания – типы колонн*.</p> <p>Классические ордера:</p> <p>1. дорический ордер</p> <p>2. ионический ордер</p> <p>3. коринфский ордер</p> <p>«Очеловечивание» архитектурных</p>	<p>Родился из праздников в честь Диониса. Неразрывно связан с музыкой.</p> <p><u>Основные жанры</u> – Трагедия* и Комедия*.</p> <p>Трагедия – «песнь козла».</p> <p>Муза Трагедии – <u>Мельпомена</u>. Комедия – «песнь народа»</p>	<p>МУЗЫКА А* до нашего времени <u>не сохранилась</u>. Приравнивалась к математической науке.</p> <p><u>Пифагор</u> занимался расчетами Мировой Музыкальной Гармонии.</p> <p><u>Платон</u> создает учение о значении музыки в формировании личности человека</p>	<p>Эпос*: Гомер (7 в до н.э.), автор <u>ПОЭМ</u> «Илиада» и «Одиссея». «Илиада» - сюжет - мифы о <u>тройанской войне</u></p> <p>Описаны события 10го года осады Трои (Илион). Главный герой – Ахилл (Ахиллес).</p> <p><u>Основа сюжета</u> – ссора между Ахиллесом и</p>

<p>Гестия – домашнего очага, безбрачия; Афродита – любви и красоты; Афина – мудрости, знаний</p>		<p>«архаической» улыбки.</p>	<p>элементов. Создается <u>основной тип храма*</u> – Периптер – окруженный колоннадой.</p>	<p>Муза Комедии – <u>Талия</u>. Предпочтительные жанры трагедии из-за эффекта катарсиса – очищение души через сострадание.</p>	<p>(«учение об этосе»). Говорит о государственном значении музыкального воспитания граждан.</p>	<p>предводителем греков – Агамемноном. «Одиссея» – продолжение «Илиады». <u>Главный герой</u> – Одиссей. <u>Сюжет</u> – странствия Одиссея после окончания троянской войны.</p>
<p>справедливой войны, ремесел; Арес – войны Аполлон – искусства, предсказаний, красоты, дневного света; Артемиды – охоты, лунного света; Гефест – огня, кузнечного ремесла; Гермес – торговли, путешествий, обмана, хитрости, вестник богов; Дионис – виноделия,</p>	<p>КЛАССИКА (от лат. «classicus» - образцовый) V – IV вв. до н. э. Высший расцвет – время правления Перикла. <u>Главный город Греции</u> – Афины. Достигнут <u>идеал эпохи</u> – «Человек –</p>	<p>Основные образы – <u>атлеты и Боги</u>. Главная задача – показать идеального, гармонично развитого героя, преодолеть архаичную статику – изобразить движение. <u>Характерные черты:</u> спокойствие, идеальность черт и</p>	<p>Усовершенствование храма-периптера. <u>Количество колонн</u> на фасаде – четное, с боку – число колонн на фасаде, умноженное на 2 + 1. Создание Афинского Акрополя*. <u>Главный храм Акрополя</u> – Парфенон (храм Афины – Парфенос). <u>Архитекторы</u> – Иктин и</p>	<p>Исполнители – солисты и хор. Солист – корифей. Актеры – <u>мужчины</u>, выступают в масках. <u>Весь текст</u> <u>пропевадается</u>. Сюжеты пьес – из мифологии*. Великие драматурги:</p>	<p><u>Покровитель музыкального искусства</u> – Аполлон и его спутницы – 9 Муз, живущие на горе Парнас. <u>Терпсихора</u> – танец, <u>Мельпомена</u> – трагедия, <u>Талия</u> – Комедия, <u>Полигимния</u> – Гимны <u>Эрато</u> – любовная поэзия, <u>Каллиопа</u> –</p>	<p>Одиссея после окончания троянской войны. В поэмах важную роль играют Боги - участвуют в судьбах героев, влияют на ход событий. Гекзаметр* – размер стиха, которым написаны</p>

<p>плодородия.</p> <p><u>Царь загробного мира – Аид.</u></p> <p><u>Царь водной стихии – Посейдон.</u></p> <p>Фатализм – вера в предначертанность, неизбежность судьбы. Богини судьбы – Мойры.</p> <p>Куль* героев. Подвиги Геракла, Тезея, Персея, Аргонатов и т. п.</p> <p><u>Природа одухотворена</u> – нимфы и сатиры – второстепенные божества,</p>	<p>мера всех вещей».</p>	<p>пропорций, естественность поз.</p> <p><u>Известные скульпторы:</u></p> <p>Мирон, Поликлет, Фидий, Пракситель, Скопас, Лисип, Леохар.</p>	<p>Калликрат.</p> <p><u>Скульптура</u> для Акрополя – Фидий и его школа. (Не сохранились).</p>	<p>Эсхил («Прометей Прикованный»), Софокл («Эдип-царь»), Еврипид («Медeia»), Аристофан («Всадники»).</p> <p>Устройство театра:</p> 	<p>эпическая поэзия, <u>Евтерпа</u> – лирическая поэзия, <u>Клио</u> – история, <u>Уrania</u> – астрономия.</p> <p>Все поэтические произведения исполнялись на распев. Большую роль играла музыка в театре.</p>	<p>поэмы.</p> <p>Гесиод – автор поэм «Теогония» (о богах) и «Труды и дни» (наставления по ведению хозяйства).</p>
<p><u>Природа одухотворена</u> – нимфы и сатиры – второстепенные божества,</p>	<p>ЭЛЛИНИЗМ (от «Эллада» - название Греции на родном языке) III – I вв. до н. э. Период после завоевания Греции Александром Македонским. Территориальная дробность и</p>	<p>Главная задача – отражение эмоций. <u>Характерные черты:</u> драматизм, динамика, многофигурность и сложность композиций, экспрессия. Часто изображаются:</p>	<p>Создаются гигантские произведения инженерного искусства: Фаросский маяк, Колосс Родосский, Галикарнакский Мавзолей* – чудеса света – не сохранились.</p>	<p>Ж И В О П И С Ь сохранилась в виде росписи сосудов. Вазопись 2-х видов: <u>краснофигурная</u> и <u>чернофигурная</u></p>	<p>Лирическая поэзия: <u>Жанры:</u> декламационная песня, мелос, элегия, эпиграмма, дифирамбы, идиллия, буколики и др. <u>Поэты:</u> Сапфо, Анакреонт, Архилох, Пиндар.</p>	<p>Лирическая поэзия: <u>Жанры:</u> декламационная песня, мелос, элегия, эпиграмма, дифирамбы, идиллия, буколики и др. <u>Поэты:</u> Сапфо, Анакреонт, Архилох, Пиндар.</p>

олицетворение сил природы.	проникновение в восточных влияний.	боль, борьба, душевные и физические страдания.			я. Известный мастер – Экзекий.	<p>В 4 в до н. э. – рождение басни – автор Эзоп.</p> <p>Проза: появление жанра <u>романа</u> во 2 в. до н.э. Н-р: «<u>Дафнис и Хлоя</u>» <u>Лонга.</u></p>
----------------------------	------------------------------------	--	--	--	---------------------------------------	---

ГРЕЧЕСКАЯ ОРДЕРНАЯ СИСТЕМА

Иллюстрация из «Энциклопедия для детей и юношества. История искусства». Составитель С. Исмаилова. Часть 1. 1996

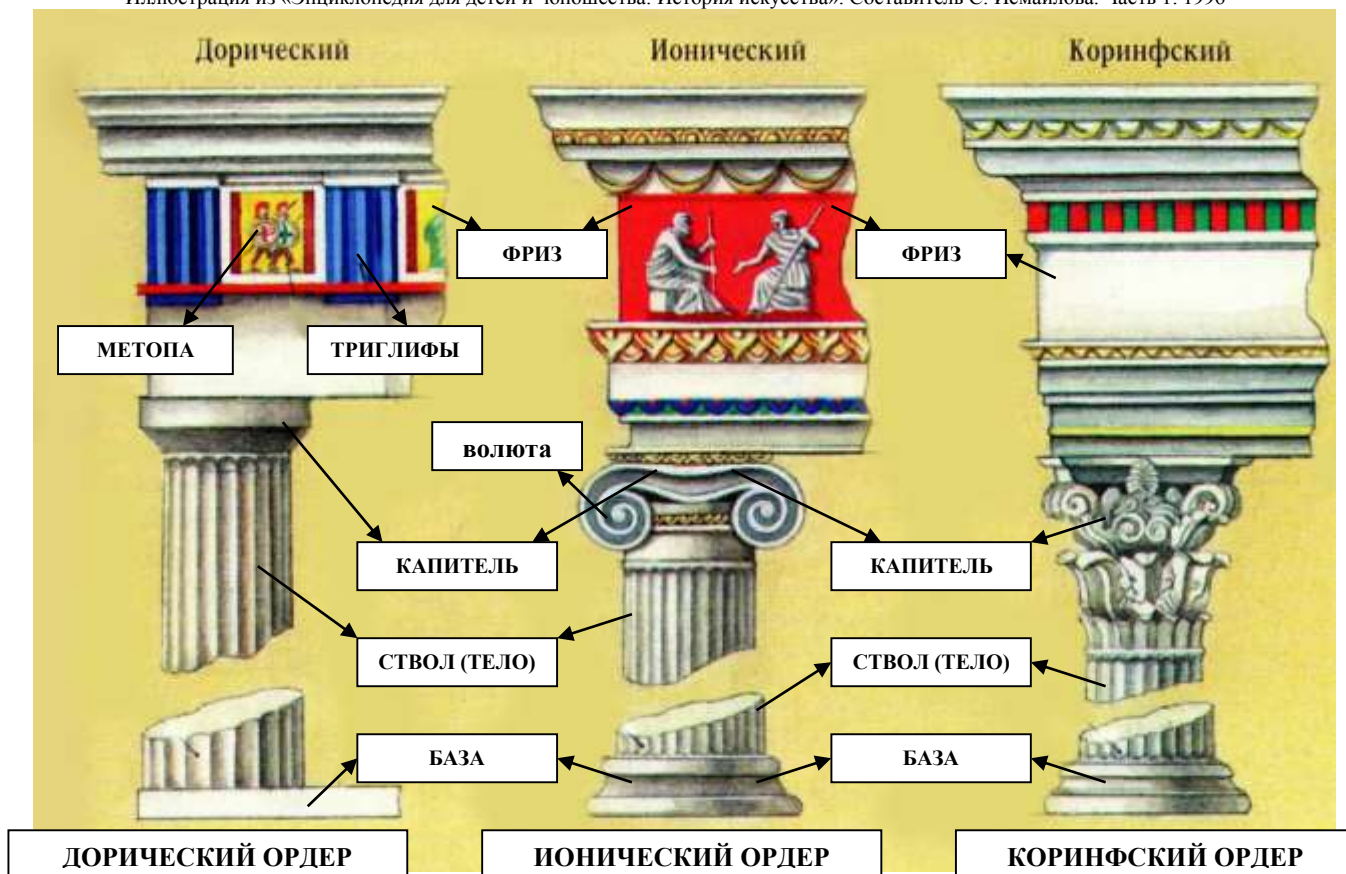

СХЕМА - РЕКОНСТРУКЦИЯ АФИНСКОГО АКРОПОЛЯ

Иллюстрация из книги «Как понимать искусство» М. К. Претте и А. Джорджис

Курос. Кора. VI в до н.э.

Мирон. Дискобол. V в до н.э.

Мирон. Афина и Марсий. V в. до н.э.

Поликлет. Дорифор

Пракситель. Гермес.

Аполлон Бельведерский. Леохар. IV в. до н.э.

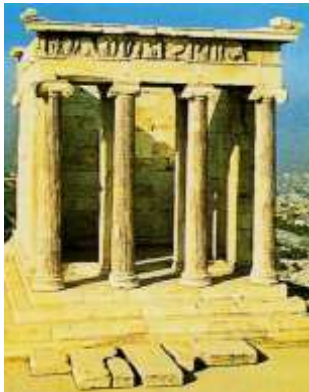
Экзекий. Чернофигурная роспись. V в. до н.э.

Кресилай. Перикл.

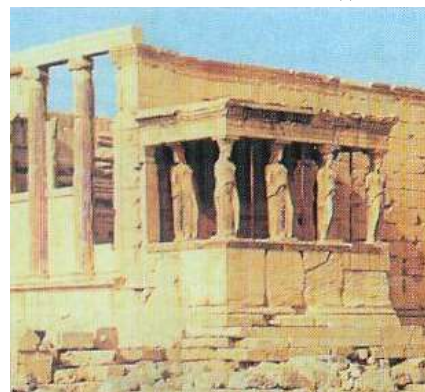
Венера Милосская II век до н.э.

Храм Nike Аптерос. Афинский Акрополь.

Иктин и Калликрат. Парфенон. Афинский Акрополь. IV в. до н.э.

Эрехтейон. Афинский Акрополь. Портик кариатид.

Ника Самофракийская II в до н.э.

Лаокоон и его сыновья. I в до н.э.

Алтарь Зевса в Пергаме. Борьба богов и титанов (фрагмент). II в до н.э.

Галат, убивающий жену и себя. II в. до н.э.

СТРАНИЦЫ ХРЕСТОМАТИИ ИЗ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Миф о Троянской войне

На свадьбу морской богини Фетиды и земного царя Пелея были приглашены все боги, кроме богини раздора – Эриды. Обидевшись на богов, Эрида подбросила пирующим, золотое яблоко, с надписью «Прекраснейшей». Из-за обладания этим яблоком поспорили три богини: Гера, Афина и Афродита. Зевс поручил решить этот спор – Парису - сыну царя города Трои (Илиона) – Приама. Парис присудил яблоко – Афродите, в обмен на обещание дать ему в жены, самую красивую женщину из смертных. Этой женщиной была – Елена Прекрасная – дочь Зевса и царицы Леды. Она жила в Спарте и была женой царя Менелая.

Вскоре Парис едет в Спарту, где встречается с Еленой. Афродита помогает ему завоевать сердце жены Менелая, и увезти ее в Трою.

Менелай собирает войско (ахейцев или греков), которое возглавляет его брат Агамемнон, и объявляет Трое войну. В войне участвуют многие знаменитые герои, среди которых выделяются Одиссей – царь острова Итака, и Ахиллес – сын Фетиды и Пелея. Войско троянцев возглавляет старший брат Париса – благородный Гектор. Война длится 10 лет, пока хитроумный Одиссей не придумывает план захвата Илиона. Он предлагает ахейцам, сделать вид, что они уходят. А из разбитых кораблей соорудить статую коня, пустую внутри. В этого коня прячутся лучшие греческие воины. Троянцы, поверив обману – ввозят коня в город, и устраивают праздник в честь своей победы. А когда все засыпают, ахейцы вылезают из своего укрытия и захватывают Трою.

Гомер. Илиада

Сюжет: Идет 10ый год войны с Троей. В лагере ахейцев начинается эпидемия чумы - горят погребальные костры. Это наказание Аполлона за то, что греки оскорбили его жреца Хриса: отняли у него дочь и отдали ее Агамемнону (Атриду). Агамемнон соглашается вернуть Хрисеиду, но в обмен, на пленницу Ахилла – Брисеиду (дочь старца Брисея). Между Ахиллом и Агамемноном возникает ссора. Оскорбленный Ахиллес отказывается воевать. Ахейцы начинают проигрывать троянцам. Видя это, Ахилл посылает на помощь товарищам своего друга – Патрокла. Герой одевает доспехи Ахиллеса и берет его оружие, чем вводит троянцев в заблуждение. Но с помощью Аполлона, защитник Трои – Гектор – убивает Патрокла. Смерть друга заставляет Ахилла выйти на поле боя, чтобы отомстить Гектору. Гектор предчувствует смерть и нежно прощается со своей женой Андромахой и сыном. Убив Гектора, Ахиллес глумится над его телом: привязывает за ноги к колеснице и мчится с ним вокруг стен Трои, уродуя его. Старый царь Трои Приам, лишившийся всех сыновей на этой войне, решается прийти в шатер к Ахиллесу, чтобы выпросить тело Гектора и похоронить его. Ахиллес поддается уговорам, и отдает царю Приаму, тело его

сына. Между сторонами объявляется перемирие. Вновь горят погребальные костры.

Из I песни «Илиады»

Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, пелеева сына,
Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал;
Многие души могучие славных героев низринул
В мрачный Аид и самых распростер их в корысть плотоядным
Птицам окрестным и псам (совершалася Зевсова воля), -
С одного дня, как, воздвигшие спор, вспыхнули враждою
Пастырь народов Атрид и герой Ахиллес благородный...

Рассказ о гибели Патрокла

Трижды бросался Патрокл, быстротою подобный Аресу,
С криком ужасным – и трижды по девять мужей убивал он.
Но лишь в четвертый он раз устремился, похожий на бога, -
Тут, Патрокл, для тебя наступило скончание жизни!
Вышел навстречу тебе Аполлон среди могучего боя, -
Страшный. Но в давке Патрокл не узнал подходившего бога...
Сбил с головы его гривистый шлем Аполлон-дальновержец;
Броню на нем распустил Аполлон – повелитель, сын Зевса...
Гектор, едва лишь увидел Патрокла, великого духом,
Острой сраженного медью, идущим из боя обратно,
Близко к нему подошел сквозь ряды и ударил с размаха
Пикою в низ живота – и насквозь пронзил его медью.
С шумом упал он. Унынье великое взяло ахейцев.
Так же, как лев побеждает могучею силой своею
Неутомимого вепря, сойдясь с ним на горной вершине,
Духа лишил, изблизи поразив его, Гектор могучий.
И, похваляясь, слова окрыленные Гектор промолвил:
«Ты, наверно, Патрокл, собрался уже наш город разрушить,
Женщин троянских хотел ты на ваших судах мореходных,
Сладкой свободы лишив, увезти в отечество ваше.
Эх ты, глупец! Ведь за них быстролетные Гектора кони биться летят...
...Тихо душа, взлетевши из тела, нисходит к Аиду.
Плачась на участь свою, покидая и крепость, и юность.

Прощание Гектора с Андромахой

За руку мужа взяла она и так говорила:
- Ты, удивительный, сам себя губишь своею отвагой.
Видно, не жалко ни сына тебе, ни меня, горемычной,
Что вдовою скоро останусь: ведь скоро ахейцы,
Ринувшись все на тебя, умертвят, - а мне так отрадней
Было бы в землю сойти, чем мужа лишиться...

Гектор, ты мне отец, и мать для меня ты, Гектор,
Ты один мне брат, и ты мне супруг цветущий,
Сжался теперь надо мной, останься с нами на башне...
Ей отвечает сверкающий шлемом Гектор великий:
- Все что ты здесь говоришь, и меня беспокоит, но стыдно
Мне пред троянцами и троянками в длинных одеждах,
Если буду, как трус дрянной, уклоняться от битвы.
Сам я знаю отлично, поверь и сердцем и духом:
Будет некогда день – и священная Троя погибнет,
С нею погибнет Приам и народ копьеносца Приама!
Но не о гибели стольких троянцев теперь сокрушаюсь,
Лишь о тебе я горюю!...

Так говоря, наклонился к ребенку блистательный Гектор,
Но младенец на грудь своей няни в одежде прекрасной
С криком отпрянул назад, испугавшись отцовского вида:
Меди он забоялся, султана из конской гривы,
Видя, как она свесилась с самой верхушки каски.
Милый отец и добрая мать рассмеялись на это.
Гектор блистательный шлем с головы своей быстро снимает,
Ставит на землю проворно сияньем блестящую каску,
Сам же сына целует и, на руки взявши, высоко
Вверх поднимает, Зевсу молясь и прочим бессмертным...

Сына с рук на руки передает он милой супруге.
Крепче она прижала дитя к груди благовонной
И улыбнулась сквозь слезы. Взглянул супруг, умилился,
Ласково обнял ее и так говорит напоследок:
- Бедная ты! Не кручинь обо мне свою душу сверх меры.
Если судьба мне живым быть, никто на тот свет не отправит,
А судьбы своей ни один не избегнет из смертных,
Ни дурной, ни хороший, с первой минуты рожденья.
Ты же домой отправляйся, займись своими делами...
Так сказав, поднимает свой шлем блистательный Гектор
С конской гривой. Супруга ж домой пошла восвояси,
Но, не раз обернувшись, глазами его провожала...

Ахиллес глумится над телом Гектора

...Из трупа копьё медножальное вырвав,
Прочь отложил, а доспехи, залитые черною кровью,
С плеч убитого снял. Сбежались другие ахейцы.
С изумленьем смотрели на рост и на образ прекрасный
Гектора. Каждый спешил удар нанести его телу...
С трупа оружие снял между тем Ахиллес быстроногий,

Стал средь ахейцев и к ним обратился с крылатою речью:
Славы большой мы достигли: повержен божественный Гектор,
Он, на которого Трои сыны, как на бога, молились!»
Тут на Гектора он недостойное дело задумал:
Сзади ему на обеих ногах проколол сухожилия
Между лодыжкой и пяткой, продернул ремни, к колеснице
Тело его привязал, голове ж предоставил влачиться.
Поднял доспех знаменитый и, с ним в колесницу вошедши,
Коней ударил бичом. Не лениво они полетели.
Тучею пыль над влачимым взвивая, растрепались
Черные волосы, вся голова, столь прекрасная прежде,
Билась в пыли...

... Терзала

Волосы мать. С головы покрывало блестящее сбросив,
Прочь отшвырнула его и завывала, на сына взирая.
Жалостно милый родитель рыдал. И по городу всюду
Вой разливался протяжный, и всюду звучали рыдания.

Встреча Приама и Ахиллеса

В ставку великий Приам незаметно вошел и, приблизясь,
Обнял колени Пелида и стал целовать его руки, -
Страшные, кровью его сыновей обогранные руки...

Он же, моля Ахиллеса, такое сказал ему слово:
«Вспомни, подобный богам Ахиллес, об отце твоём милом!
Так же, как я, стоит на пороге он старости скорбной.
Может быть, в этот же час соседи, его окруживши,
Войском теснят, и спасти его некому в этом несчастье.

Знает, однако, по крайней он мере и слышит, что жив
ты,

Радуюсь этому сердцем, надеждой всегда преисполнен
Милого сына увидеть пришедшим домой из-под Трои.
Я ж, бесконечно несчастный, сынов народил превосходных
В Трое широкой, - и в жизни из них никого не осталось!...

Сжался, Пелид, надо мною, яви уваженье к бессмертным,
Вспомни отца твоего! Я жалости больше достоин!
Делаю то я, на что ни один не решился бы смертный:
Руки убийцы моих сыновей я к губам прижимаю!»...
Плакать тогда об отце захотелось Пелееву сыну.
За руку взяв, от себя старика отодвинул он тихо.
Плакали оба они. Припавши к ногам Ахиллеса,
Плакал о сыне Приам, о Гекторе мужеубийце.

Плакал Пелид об отце своем, и еще о Патрокле
Стоны обоих и плач по всему разносились дому.

Гомер. «Одиссея»

Сюжет: С тех пор как Одиссей победил Трои, прошло еще 10 лет. На его родине – острове Итаке – многочисленные женихи претендуют на руку Пенелопы – верной жены Одиссея. Они разоряют его хозяйство, и устраивают заговор против его сына – Телемаха. Тем временем Одиссей томится в плену у нимфы Калипсо. Гермес просит нимфу отпустить Одиссея. Он строит плот и оказывается на острове феаков. На пиру во дворце царя феаков Алкиноя, Одиссей рассказывает о своих приключениях после взятия Трои:

Он побывал на острове циклопов, где ослепил циклопа Полифема – сына Посейдона. За это Посейдон стал препятствовать возвращению Одиссея домой. Был он и в гостях у бога ветров Эола, встречался с племенем людоедов-лестриогов, гостил на острове Эя у волшебницы Кирки (Цирцеи) – превращавшей людей в свиней. Затем спускался в царство мертвых, беседовал с умершим прорицателем Тересием, от которого узнал, что если он и его спутники, попав на остров Тринакрия, не тронут быков бога Гелиоса, то возвращение домой будет благополучным. Вернувшись из Аида, Одиссей продолжает плавание: его подстерегают сладкоголосые сирены, он проходит пролив между Сциллой и Харибдой, и наконец, попадает на остров, где пасутся быки Гелиоса. Спутники не выдерживают искушения и закалывают быков. Одиссей остается один. Буря выбрасывает его на остров Калипсо.

Феаки отправляют его на волшебном корабле домой. На Итаке Одиссей неузнанным попадает домой и жестоко расправляется с женихами Пенелопы.

Басни Эзопа

Ворон и лисица

Ворон унес кусок мяса и уселся на дереве. Лисица увидела, и захотелось ей заполучить мясо. Стала она перед вороном и принялась его расхваливать: уж и велик он, и красив, и мог бы получше других стать царем над птицами, да и стал бы, конечно, будь у него еще и голос/. Ворону и захотелось показать ей, что есть у него голос; выпустил он мясо и закаркал громким голосом. А лисица подбежала, ухватила мясо и говорит: «Эх, ворон, кабы у тебя еще и ум был в голове, ничего бы тебе больше не требовалось, чтоб царствовать».

Осел в львиной шкуре

Осел натянул львиную шкуру и стал расхаживать, пугая неразумных животных. Завидев лисицу, он и ее хотел напугать; но та услышала, как он ревет, и сказала ему: «Будь уверен, и я бы тебя испугалась, кабы не слышно твоего крику!». Так иные неучи напускной спесью придают себе важность, но выдают себя своими разговорами.

Лисица и виноград

Голодная Лиса заметила свесившуюся с лозы гроздь винограда и хотела было достать ее, но не смогла, ушла она и говорит: «Он еще не созрел».

Лирика

Сапфо (Сафо)

Богу равным кажется мне по счастью
Человек, который так близко-близко
Пред тобой сидит, твой звучащий нежно
Слушает голос
И прелестный смех. У меня при этом
Перестало сразу бы сердце биться:
Лишь тебя увижу, уж я не в силах
Вымолвить слова.

Но немеет тотчас язык, под кожей
Быстро легкий жар пробегает, смотрят,
Ничего не видя, глаза, в ушах же –
Звон непрерывный.
Потом жарким я обливаюсь, дрожью
Члены все охвачены, зеленее
Становлюсь травы, и вот-вот как будто
С жизнью прощусь я.

Перевод В. В. Вересаева.

Анакреонт

Что же сухо в чаше дно?
Наливай мне, мальчик резвый,
Только пьяное вино
Раствори водою трезвой.
Мы не скифы, не люблю,
Други, пьянствовать бесчинно:
Нет, за чашей я пою
Иль беседую невинно.

Перевод А.С. Пушкина

Платон

«Эпитафия Сапфо»

Девять лишь муз называя,
Мы Сапфо наносим обиду:
Разве мы в ней не должны
Музу десятую чтить?

Перевод О. Румера

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА»

Древнеримская культура, наравне с культурой Древней Греции, является составной частью **АНТИЧНОЙ***
КУЛЬТУРЫ (от лат. Antiquus – древний)

РЕЛИГИЯ	ПЕРИОДИЗАЦИЯ	АРХИТЕКТУРА	СКУЛЬПТУРА. ЖИВОПИСЬ	МУЗЫКА И ТЕАТР	ЛИТЕРАТУРА
<p>Язычество (политеизм)*. Большое влияние оказывает греческая культура.</p> <p>Юпитер – Зевс, Юнона – Гера, Венера – Афродита, Марс – Арес, Вакх (Бахус) – Дионис, Минерва – Афина, Вулкан – Гефест, Диана – Артемида, Меркурий – Гермес, Церера –</p>	<p>Основание города Рима в 753 г до н. э.</p> <p>С V века до н. э. – Римская Республика.</p>	<p>Основа – архитектура <u>Древней Греции.</u></p> <p>Усложняется ордерная система + <u>тосканский</u> и <u>композитный</u> ордера*.</p> <p>Используются в строительстве арки* и купола* (своды). Изобретен бетон. Создан водопровод – акведуки*.</p> <p>Большое внимание – градостроительству. Форум – рыночная площадь – центр</p>	<p>С к у л ь п т у р а Ведущий жанр скульптуры – портрет*. Задача – показать индивидуальность модели. Реализм иногда сочетается с идеализацией.</p> <p>Появляются конные монументы (например, памятник Марку Аврелию).</p> <p>Постоянное копирование древнегреческих статуй</p>	<p>Существуют все созданные греками театральные жанры.</p> <p>Предпочитают <u>комедию.</u> Знаменитые драматурги: Плавт «Клад», «Хвастливый воин»; Теренций «Братья», «Свекровь».</p> <p>Большой популярностью пользуются цирковые</p>	<p>Основная задача: «писать как греки».</p> <p>Создатель эпоса* – Вергилий. Поэма «Энеида».</p> <p>Подражание поэмам Гомера. <u>Сюжет:</u> странствования Энея, бежавшего из гибнущей Трои, и основавшего италийское (римское) государство.</p> <p>Гораций – создатель римской поэзии. Овидий написал</p>
	<p>С I века до н. э. (27 г). - Римская Империя.</p> <p>Первый император – <u>Август Октавиан.</u></p> <p>II век - «золотой» - правление династии <u>Антонинов.</u></p>				

<p>Деметра, Веста – Гестия, Плутон -Аид, Нептун – Посейдон, Сатурн – Кронос, Феб – Аполлон, Аврора – Эос, Амур (Купидон) – Эрот, Виктория – Нике, Фортуна – Тихэ, Фавн (Пан) – Сатир, Геркулес – Геракл, и т.д.</p> <p><u>Собственные боги:</u> Янус - бог входа и выхода, любого начала. Пенаты – домовые, умершие предки. И другие.</p> <p>Мифы*,</p>	<p>В IV веке (330 г.) – разделение императором Константином Империи на две части: Западную – Рим, и Восточную – Византия (столица Константинополь)</p> <p>В V веке (476 г.) западный Рим пал под натиском варваров.</p> <p>Византия просуществовала до XIV века.</p>	<p>общественной жизни.</p> <p>Появляются <u>триумфальные</u> колонны и арки, общественные бани (<u>термы</u>).</p> <p><u>Самое большое сооружение -театр Флавиев (Колизей).</u></p> <p><u>Самый большой купол над Храмом всех богов (Пантеон).</u></p> <p>Создаются Базилики* – общественные сооружения.</p> <p><i>Схема базилики сверху.</i></p> <div data-bbox="806 1252 1048 1396" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">боковой неф</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">главный неф</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">боковой неф</p> </div>	<p>Создается римский исторический рельеф – изображение реальных событий на поверхности каких-либо сооружений.</p> <p>Живопись Сохранилась <u>монументальная*</u> живопись (мозаика*, фреска*) в городах Помпея и Геркуланум, в христианских росписях катакомб*.</p> <p><u>Станковая*</u> живопись – портреты. Известны</p>	<p>представления и гладиаторские бои.</p> <p>Создается музыкально-театральный жанр – балет*.</p> <p>Музыка сопровождает всю общественную жизнь в Древнем Риме. До наших дней не сохранилась.</p>	<p>поэму «Метаморфозы», где собрал и изложил многие греческие мифы о превращениях</p> <p>Единственный незаимствованный жанр – сатира – резкая критика в стихах. Родоначальник жанра – Гай Луцилий. Лучший представитель жанра – Ювенал.</p> <p>Самостоятельный жанр – ораторская* проза. Величайший оратор Рима – Цицерон. Трактаты: «Об ораторе», «Оратор», «Брут».</p>
--	--	--	--	--	--

<p>отражающие культ избранности Рима: 1. об основании государства Энеем; 2. о создании Рима (Ромул и Рем); 3. о героях, жертвующих собой во имя Рима и государства.</p> <p>С IV в. государственной религией становится христианство (см. часть II).</p>		<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Колонны</p>	<p>фаюмские портреты из захоронений в Египте.</p>		
---	--	--	---	--	--

Капитолийская волчица. Этрусские мастера. Император Август-Октавиан. 1в.

Император Нерон. 1в.

Император Адриан. 2в.

Театр Флавиев в Риме. (Коллизей). 1в.

Колонна Траяна

Пантеон (Храм всех богов) в Риме. 2в.

Арка Тита в Риме. 1в.

Пантеон. Интерьер. 2в.

Римский акведук в Риме. 1в.

Настенная роспись. Помпеи

Конная статуя марки Аврелия. 2в.

Филипп Аравитянин (Араб). III в.

Раннехристианская роспись Катакомб. Добрый пастырь

СТРАНИЦЫ ХРЕСТОМАТИИ ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО РИМА

Вергилий. «Энеида»

Сюжет: Матерью Энея была богиня любви Афродита (Венера), а отцом – троянец Анхис, потомок самого Зевса. Он участвовал в Троянской войне, но боги приказали ему покинуть обреченный город, чтобы стать основателем великого государства. Вместе с Энеем из Трои спаслись и другие жители, которые стали его спутниками. На кораблях они приплыли во Фракию. Но узнали, что здесь был убит один из сыновей Приама, и поспешили покинуть этот берег. Затем они пристали на острове Делос, где находился оракул Аполлона. Эней спросил оракула, куда им плыть? И оракул ответил, что им надо найти землю предков. Но никто не знал что это за земля. Эней направил корабли на Крит. Они построили город, установили законы, но началась засуха и эпидемия чумы. Боги подсказали Энею, что земля его предков – Италия, которую иначе называют Гесперией. Там родился далекий предок Энея Дардан – сын Зевса. Эней вновь отправился в путь. Во время плавания началась буря, и корабль отнесло к Строфадским островам, на которых обитали гарпии – хищные птицы с женскими головами. Эней и его спутники сошли на берег, развели огонь и приготовили себе пищу. Но сразу налетели гарпии и сожрали все без остатка. Затем одна из гарпий прокричала: «Когда вы доберетесь до благословенной Италии, то там вас постигнет такой голод, что вы изгрызете столы, на которых лежала пища». Эней еще долго странствовал по морю, пока не остановились для починки кораблей неподалеку от города Карфагена. Там правила прекрасная царица Дидона. Она приняла троянцев и устроила для них пир, попросив Энея рассказать о его приключениях. Пока Эней рассказывал, его сын, Асканий, сидел на коленях у Дидоны. В руках у него откуда-то взялась золотая стрела Амура (ее подбросила Венера), и он, играя, уколол царицу около сердца. Дидона сразу влюбилась в Энея. Полгода провел Эней в Карфагене. Дидона предложила ему стать ее мужем и царем. Но тут боги прислали к Энею Меркурия, который напомнил Энею, что у него другое, высшее предназначение. И Эней вновь стал собираться в дорогу. Когда настал день разлуки, Дидона поняла, что отныне жизнь ее будет мукой, и решила умереть. Она повелела сложить на берегу моря высокий погребальный костер, украсила его цветами, взошла, на него – и пронзила себя мечом. Эней увидел со своего корабля отблеск огня и черный дым, и все понял... Через несколько дней пути троянцы остановились там, где в море впадает река Тибр, и решили отдохнуть на берегу. Они расположились под высоким дубом и стали ужинать. Чтобы есть было удобнее, троянцы положили овощи на пшеничные лепешки, а съев овощи, закусили самими лепешками. Маленький Асканий воскликнул: «Смотрите! Мы съели столы, на которых лежала пища!» И всем стало ясно, что исполнилось пророчество и что троянцы достигли Италии, которая станет их новой родиной. Италийскими землями правил сын бога лесов Фавна, царь Латин. У него была дочь Лавиния, просватанная за Турна, вождя соседнего племени рутулов. Однажды Латин совершал жертвоприношение

богам, а Лавиния стояла рядом с жертвенным огнем. И вдруг пламя охватило девушку но не причинило ей вреда, а на голове у нее засверкала корона. Во сне Латину явился его отец Фавн и повелел видать Лавинию замуж за чужестранца, который вскоре прибудет на Италийскую землю. Им оказался Эней. Но бывший жених Лавинии Турн, начал с Энеем войну, подобную троянской. В результате этой войны Эней убил на поединке Турна, но и сам пропал без вести – так как был взят богами на небо. Наследником Энея стал его сын Асканий, он основал город Альба-Лонга, ставший (до Рима) столицей Италии.

Миф о Ромуле и Рэме – основателях города Рима

Мать Ромула и Рема — Рея Сильвия была дочерью законного царя Альба-Лонги Нумитора, смещённого с престола его младшим братом Амулием. Амулий не хотел, чтобы дети Нумитора помешали его честолюбивым замыслам: сын Нумитора пропал во время охоты, а Рею Сильвию заставили стать весталкой, что обрекало её на 30-летнее безбрачие. Жрицы этой богини должны были давать обет безбрачия и сохранять неугасимый священный огонь, горевший день и ночь в святилище. Весталка, нарушившая обет чистоты и осквернившая таким образом святость очага Весты, осуждалась на страшную казнь - ее зарывали живой в землю. На четвёртый год служения к ней в священной роще явился Марс, пораженный ее красотой. От него Рея Сильвия и родила двух братьев. Разгневанный Амулий заключил её под стражу, а младенцев приказал положить в корзину и бросить в реку Тибр. Однако корзину прибило к берегу у подошвы Палатинского холма, где их вскормила волчица, потерявшая волчат. Затем братьев подобрал царский пастух Фаустул, воспитал как своих сыновей, назвав их Ромулом и Рэмом.

Когда Ромул и Рем выросли, они вернулись в Альба-Лонгу, где узнали тайну своего происхождения. Они убили Амулия и восстановили на троне своего деда Нумитора. Но ни Ромул, ни Рем не пожелали остаться в Альба-Лонге даже под благосклонным правлением своего деда. Для них нестерпимой была мысль о зависимости от кого-либо. Они хотели основать новый город и властвовать над теми, кого привели с собой, - пастухами, бродягами и рабами, видевшими в братьях-близнецах своих предводителей. Да и жители города Альба-Лонги не захотели бы принять к себе как равноправных граждан весь тот пестрый сброд, который привел Ромул.

Однако сама мысль о постройке города сразу же вызвала разногласия между столь дружными прежде братьями. Они стали спорить о том, откуда начинать постройку, чьим именем будет называться заложенный город и кто из них станет в нем царствовать. Оба брата были упрямы, и ни один не хотел уступить другому. Когда Ромул, желая настоять на своем, принялся копать ров, который должен был очертить контуры будущего города, Рем, раздосадованный упорством брата, начал издеваться над ним и, легко перескакивая через ров и насыпанный вал, с насмешкой приговаривал, что никогда не видел столь мощных укреплений. Взбешенный Ромул, не помня себя от гнева, вскричал: "Так будет с каждым, кто осмелится переступить стены моего города!" и обрушил на Рема страшный удар,

от которого тот упал замертво. Похоронив Рема, Ромул самым тщательным образом выполнил предписанный богами обряд основания города.

Как сообщает Плутарх, попытку вычисления дат рождения Ромула и Рема и основания Рима астрологическими методами предпринял по просьбе своего друга Варрона астролог Тарутий. Он решил, что братья были зачаты в день солнечного затмения 24 июня 772 г. до н. э. в 3-м часу после восхода и появились на свет 26 марта 771 г. до н. э., а Рим был основан 4 октября 754 г. до н. э.

Овидий. По поэме «Метаморфозы»

Нарцисс

Нарцисс был сыном речного божества Кефисса и нимфы Лириопы. В детстве ему предсказали, что он счастливо доживет до старости, если никогда не увидит своего отражения. Его красота была не обыкновенна, но он о ней не подозревал. Однажды его полюбила нимфа Эхо, но Нарцисс отверг ее чувства, Эхо истаяла от любви так, что от нее остался только голос. Богиня правосудия Немезида решила, что следует наказать бессердечного Нарцисса. По воле богов Нарцисс, возвращаясь с охоты, захотел пить. Он склонился над прозрачным ручьем, увидел свое отражение и тут же влюбился сам в себя. Он не мог никуда уйти от своего отражения, боясь потерять возлюбленного, и умер у ручья от сердечной тоски. После смерти боги превратили его в цветок Нарцисс.

Аполлон и Дафна

Когда Аполлон победил страшного змея Пифона, то гордый, он увидел бога любви Амура (Эрота), натягивающего свой золотой лук. Смеясь сказал ему Аполлон: «Зачем тебе оружие? Я только что убил Пифона, тебе ль равняться со мной?». Обиженный Эрот (Амур) мгновенно вынул из колчана две стрелы: одну – ранящую сердце и вызывающую любовь, ее пронзил он сердце Аполлона, другую – убивающую любовь, ее пустил он в сердце нимфы Дафны. Встретил Аполлон прекрасную Дафну и полюбил ее. Но лишь только Дафна увидела златокудрого Аполлона, как тут же пустилась бежать от него.

- Стой, прекрасная нимфа, - взывал Аполлон, - зачем бежишь ты от меня, словно голубка, спасающая от орла. Ведь я не враг твой!

Но все быстрее бежала прекрасная Дафна. Вот-вот достигнет ее Аполлон. Силы оставляют нимфу и взмолилась Дафна к богам: «Помогите мне! Отнимите у меня мой образ, он причиняет мне лишь страдание!». И только произнесла она это, как тотчас кора начала покрывать ее нежное тело, волосы обратились в листву, а руки, поднятые к небу, превратились в ветви. Долго печальный стоял Аполлон перед лавром и, наконец, промолвил:

- Пусть же венки лишь из твоей зелени украшают мою голову, пусть отныне украшаешь ты своими листьями и мою кифару, и мой колчан. Пусть никогда не вянет, о лавр, твоя зелень! Будь вечно зеленым!

Гораций. «Памятник»

Создал памятник я, меди нетленнее:
Высоты пирамид выше он царственных,
Едкий дождь или ветер, тщетно бушующий,
Век не сломят его...
Нет, не весь я умру – часть меня лучшая
Избежит похорон: славою вечною
Буду я возрастать, в храм Капитолия
Жрец восходит пока с девою безмолвною.

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИНДИИ»

ПЕРИОДИЗАЦИЯ	РЕЛИГИЯ	АРХИТЕКТУРА	ИЗОБРАЗИТ. ИСКУССТВО	ЛИТЕРАТУРА	МУЗЫКА и ТЕАТР
<p>ДРЕВНЕЙШАЯ ИНДИЯ Хараппская цивилизация 3 - 2 тыс. до н. э. Города Хараппа и Мохенджо-Даро.</p>	<p>Не изучена.</p>	<p>Появление городов с четкой планировкой, водопроводной и канализационной системой, 2-3-этажными домами. Деление на нижний город и верхний (цитадель)</p>	<p>ДПИ – керамика*, глиптика*, обработка металла. Скульптура – небольшие каменные, бронзовые и глиняные фигурки женщин, жрецов и танцоров.</p>	<p>Протоиндийские надписи – не расшифрованы.</p>	<p>Театр. Формировался как синтез* музыки, танца и слова. Основа – символизм и строгий канон*. «Натьяшастра» - древнейший трактат о театральном, музыкальном и танцевальном искусствах.</p>
<p>ДРЕВНЯЯ ИНДИЯ Индо - арийский период 2 тыс до н. э. – первая половина 1 тыс. до н. э.) Эпоха Маурьев 4 вв. до н. э. – 2 в. до н. э. Кушанская</p>	<p>Брахманизм и Индуизм. Политеизм* (многобожие). Триада главных богов (тримурти) – Брахма, Вишну (Кришна), Шива – воплощение цикличности в природе и жизни. Дхарма - Мировой Закон. Сансара – круговорот</p>	<p>Деревянное зодчество* – не сохранилось. Культовое* зодчество. Основные виды сооружений: 1. Пещерные комплексы. Состоят из: квадратные залы – витхара, кельи, монастырские храмы – <u>чаты</u> (трехнефные</p>	<p>Скульптура: три основных направления (школы) по месту производства: Гандхара, Сватхура и Амаравати. Особенность – синтез* скульптуры и архитектуры – украшает стены и колонны храмов.</p>	<p>Веды («знание») – сборник священных текстов. Включает: «Ригведа», «Самаведа», «Яджурведа», «Атхарваведа» позже – комментарии - брахманы и упанишады. Эпические*</p>	<p>Особая форма театра – классический танец – бхарат натьям. Состоит из <u>нритье</u> (танец-рассказ), <u>нрита</u> (танец в чистом виде) и падам – танец в</p>

<p>империя 1 в. до н. э. – 3 в. н.э.</p> <p>Эпоха Гуптов 4 - 5 вв.</p>	<p>(колесо) жизни – вера в перерождение душ (реинкарнация).</p> <p>Карма – сумма добрых и злых дел, определяющих судьбу и дальнейшее перерождение.</p> <p><u>Цель жизни</u> – мокша – прекращение перерождений – освобождение.</p> <p>Сословное деление на варны (касты): брахманы, кшатрии, вайшью, шудры.</p> <p>Буддизм. 6 в. до н. э. Основатель – принц Сиддхартха Гаутама из рода Шакьев – Будда («Просветленный»)</p> <p><u>Основа – 4 истины:</u></p>	<p>сооружения с колоннами, в глубине – ступа);</p> <p>2. Мемориальные * столбы – стамбхи – с надписями и рельефами юридического и религиозного* содержания, сверху капитель (<u>шедевр</u> – <u>львиная капитель</u> из Сарнатха);</p> <p>3. Ступы – мемориальные сооружения в виде полусферически куполов, стоящие на круглом цоколе с террасой. Вершина – <u>«священная гора»</u> –</p>	<p>Изображаются мифологические* персонажи, фантастические существа, танцующие богини, животные, бытовые сцены, часто откровенно-чувственного содержания (культ Камы – искусство любви).</p> <p>Изображения Будды. Разные каноны изображения (около 30). <u>Характерно</u> – идеализация, статичность, бесстрастность, длинные мочки ушей, бугор мудрости на темени. Часто – в позе лотоса.</p> <p>Различаются по</p>	<p>поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна».</p> <p>«Махабхарата» – свод научных, художественных, философских воззрений. В основе сюжета – история вражды между представителями двух царских родов (кауравы и пандавы).</p> <p>«Рамаяна» – сюжет поход царя Рамы против демона Раваны, для спасения возлюбленной – Ситы.</p> <p>«Типитака» («три корзины»)- буддийская поэзия. «Удана» – легенды о</p>	<p>сопровождении песни, отражающий ее содержание.</p> <p>Народная музыкально-танцевальная драма – лила – персонажи злые и добрые демоны, животные.</p> <p>Литературная драма – авторы Бхаса, Ашвагхоши, Шудраки, Калидаса.</p> <p><u>Основные жанры:</u> 1. натака – восходит к религиозной мистерии*. Основная тема – борьба Индры (бог грозы) с асурами</p>
<p>СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИНДИЯ</p> <p>Раннее средневековье 6 в. – 13 вв.</p> <p>Период феодальной раздробленности</p>					

	<p>1. жизнь – страдание; 2. страдания от желаний; 3. отказ от желаний – нирвана; 4. достижение нирваны – «8ю путями» или «средним» путем (праведная жизнь) Особенность – Буддой может стать каждый, следующий данным правилам.</p>	<p>реликварий или ограда с шестом, с нанизанными на него дисками. 4. Наземные храмовые комплексы. а). Небольшие скальные <u>храмы-монументы</u> – <u>ратха</u> – высеченные из цельных валунов. б). Храмы, построенные традиционным способом. Главный элемент – высокая <u>башня (шикхара)</u>. Синтез архитектуры и скульптуры.</p>	<p>жестам, одежде, позе и имеют региональные особенности. Монументальная * живопись – настенные росписи. Украшают стены храмов. Сюжеты те же, что и в храмовой скульптуре. Большое внимание цвету – символическое значение.</p>	<p>жизни Будды. «Джатаки» – легенды о предыдущих воплощениях Будды. Литература санскрита. «Панчатантара» (Пятикнижье) – сборник сказок, басен, притч, нравоучительных рассказов. Калидаса (4 - 5 вв.) – поэт и драматург – автор лирических и эпических поэм.</p>	<p>(демоны); 2. пракарана – бытовая драма. В основе житейские ситуации; 3. бхана – комедийный диалог сатирического характера. Музыка. Основана на системе «шрути» – звукоряд из 7 основных звуков, делящихся на – 22 интервала* – шрути. Главный принцип – импровизация* – в основе – рага – устойчивая мелодия. Рага</p>
<p>Позднее средневековье Делийский</p>	<p>Ислам (см. часть II, опорный конспект «Культура стран Арабского</p>	<p>Новые типы сооружений: мавзолеи, мечети, минареты,</p>	<p>Расцвет книжной миниатюры* (См. часть II, опорный конспект «Культура стран</p>	<p><u>2 основных направления:</u> 1. придворная; 2. религиозная.</p>	<p>– в основе – рага – устойчивая мелодия. Рага</p>

<p>султанат 13 - 15 вв. Империя Великих Моголов - 1525 г – 18 в.</p>	<p>Востока»)</p>	<p>медресе и др. Создаются дворцовые и храмовые и городские <u>ансамбли*</u>. Шедевр – мавзолей Тадж- Махал</p>	<p>Арабского Востока») – сюжеты – часто иллюстрации дневников и мемуары правителей, интерес традиционному эпосу.</p>	<p>состоит из главного звука («правитель»), второго по значению звука («министр»), группы подчиненных звуков («помощники») и диссонирующег о звука – «враг»). Мелодический строй подчиняется содержанию.</p>
---	------------------	--	--	--

Танцовщица из Мохенджо-Даро. 3 тыс. до н. э.

Львиная капитель стамбхи из Сарнатха.

Статуя Будды из Тахт-и-Бахи. 4 в.

Статуя Шивы Натараджи. 11 в.

Летающий бог Индра. 5-6 вв. Настенная роспись в Аджанте.

Санчи. Большая ступа. 3 - 1 в.

Махабалипурама. Храм Шивы. 8 в.

Элефанта.Трехликий Шива. 8 в.

Карли. Чайтья пещерного храмового комплекса. 1 в до н. э.

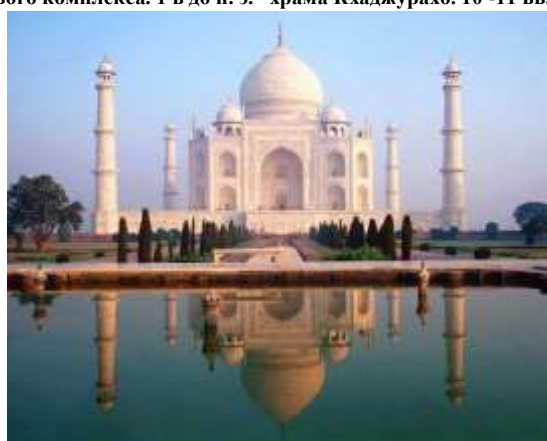
Вишну и Лакшми. Скульптура храма Кхаджурахо. 10-11 вв.

Кхаджурахо. Храм Кандаря Махадева. 10 - 11 в.

Минарет Кутб-Минар. Дели. 13 в.

Мавзолей Таж-Махал. Агра. 17 в.

Книжная миниатюра. 16 в.

СТРАНИЦЫ ХРЕСТОМАТИИ ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ИНДИИ

Рамаяна

Сюжет: Рама был старшим сыном царя Дашаратхи. Однажды царь соседней страны объявил, что ищет мужа для своей приемной дочери – прекрасной Ситы. Женихи Ситы должны были пройти испытание – натянуть тетиву на лук Шивы. Никто не смог этого сделать, кроме Рама, и Сита вышла за него замуж.

Однажды Ситу увидел свирепый царь ракшасов (демонов) – Равана – и воспылал к ней неодолимой страстью. Он обладал десятью головами, двадцатью руками и страшным голосом. Его имя значит «ревуший» Боги не могли с ним справиться и решили, что Равану должен погубить кто-нибудь из смертных. Хитростью Равана отвлек внимание Рама, и, спустившись с неба на золотой колеснице, запряженной зелеными конями, подхватил Ситу и умчался с нею. Рама решил вернуть Ситу, во чтобы то не стало. С ним отправился на поиски его верный младший брат Лакшмана. Они поднялись на гору, где жили необычные обезьяны. Они были умны, сильны и отважны, а их первого предка породил сам великий Брахма. Царем обезьяньего племени был Сугрива. Он согласился помогать Рама и Лакшмане в борьбе против Равана.

Равана, прилетев на свой остров Ланку, сложил к ногам прекрасной Ситы все свои богатства, приставил к ней слуг и служанок и покорно молил ее о любви. Но Сита отвечала, что она любит лишь одного Рама и всегда будет верна ему. Разгневался Равана, и объявил, что согласен ждать год, но, если по прошествии года Сита по доброй воле не станет его женой, он предаст ее смерти.

Равана собрал своих ракшасов и выступил навстречу противникам. Началась великая битва. Сошлись в поединке Рама и Равана. И день, и ночь продолжалась битва, пока Рама не пустил свою последнюю стрелу, которая пронзила сердце Раваны. Так исполнилась воля богов: от руки человека погиб неуязвимый для них царь ракшасов.

Когда Рама с Ситой вернулись домой, то Рама стал законным царем, мудрым и справедливым. Но народ сомневался в верности Ситы Рама, пока она была в плену. Чтобы доказать свою чистоту Сита прошла невредимой сквозь огонь. Но и после этого народ не унимался. И Рама пришлось изгнать Ситу из дворца. В изгнании она родила от Рама двух сыновей. Однажды охотясь в лесу, Рама набрел на хижину, и увидел в ней двух прекрасных юношей. Он сразу понял кто они, забрал с собой, и повелел Сите вернуться. Но вновь усомнился в ее верности. Тогда она в доказательство чистоты попросила землю разверзнуться, и поглотить ее навсегда. Рама погрузился в печаль до конца своих дней. Лишь на небе, он теперь встретиться с любимой.

Описание Ситы

Красавица златокожая в желтом шелковом платье,
Будто лотосный пруд, лотосами украшенная!
Зубы у тебя белые, ровные, острые, гладкие

Глаза огромные, ясные, с красными уголками.
Бедра у тебя широкие, как хобот слона, округлые,
А эти груди твои, полные и упругие,
Теснящие друг друга, прелестные и высокие,
Украшенные ожерельем, на плоды пальмы похожие.
Ясноулыбная, светлая, игривая, большеглазая,
Сердце крушишь, милая, как река – берег песчаный.
Талия у тебя с ладонь, о ты, прекраснокудрая!
Ни среди богов и гандхарвов, ни среди киннаров и Якшей,
Ни на земле я не видел подобной тебе красавицы.

Лирика

Калидаса. Фрагмент из поэмы «Облако-вестник»

Твой взгляд подобен взгляду лани, / Чело высокое – луне.
Твой стан я узнаю в лиане, / Изогнутую бровь – в волне.
А локоны – в павлиньих перьях, / А щеки – в заревом огне,
Но цельное твое подобье / Еще не повстречалось мне.

Ты снишься мне, я простираю / С надеждой руки, но едва
К тебе приближусь, - обретаю / Лишь призрак вместо естества...

Перевод С. Липкина

Легенда о Будде

В Индии, на острове Розовой Яблони, в семье царя из рода Шакьев, царило веселье – жена царя красавица Майя ждала первенца. Ей приснился сон, что в ее правый бок вошел белый слон (одно из воплощений Будды). Когда родился ребенок, то все увидели на его теле 32 главных и 80 малых признаков великого мужа. Младенца назвали Сидхартха – тот, кто достигает своих целей. Дома же его звали Гаутама. Через 7 дней после рождения Гаутамы умерла его мать. И отцу ребенок стал дорог вдвойне. Во дворец пригласили прорицателя, и он объявил, что если мальчик никогда не покинет дворец – то он станет великим властителем, но если он встретит больного, старого, мертвого и монаха, то он покинет дворец и станет великим монахом-подвижником. Отец Гаутамы решил отгородить принца от внешнего мира, чтобы он никогда не покинул дворца. Вокруг владений царя выстроили высокую стену, и принц жил там, не зная ни каких печалей. В 16 лет он женился и у него родился сын. Когда ему исполнилось 29 лет, боги решили, что пора Гаутаме выполнить свое предназначение. Принца охватило беспокойство, и он захотел увидеть мир за стеной. С помощью слуги он четыре раза выбирался тайно из своего сказочного царства. Во время этих «вылазок» он встретил больного, старика и похоронную процессию. И он понял, что все не вечно, что на земле есть страдание, и любая жизнь обречена на смерть. Во время своего четвертого путешествия он встретил нищего монаха, и от него узнал, что лучший способ избавиться от собственных страданий – это помогать

другим. Тогда Гаутама решил уйти из дворца и посвятить свою жизнь тому, чтобы помочь людям избавиться от страданий.

Сначала он учился у разных монахов, но учение не приносило ему удовлетворение. Затем он решил испробовать строгую аскезу. Но, иссушив свое тело, он тоже не пришел к пониманию истины. Тогда он удалился в лес, сел под раскидистое дерево и погрузился в медитацию, которая продолжалась 7 недель. Во время медитации Сидхартха вспомнил все свои предыдущие жизни, понял суть страданий, их причину и способ устранения. Его посетило прозрение, и он стал Буддой.

Следующие 44 года Будда распространял свое учение, продемонстрировав множество чудес, в том числе левитацию, свечение тела и размножение собственного облика. Когда ему было уже за 80 лет он умер, завещав, чтобы его тело сожгли, а прах поместили в урну, расположенную на перекрестках дорог. Когда он умер, то тело Будды снесли на погребальный костер, который воспламенился сам и угас лишь к сезону дождей. А его учение распространилось по всему миру.

Джатака об одиноком слоне

(Джатаки – предания о предыдущих воплощениях Будды)

Давным-давно в Гималаях родился слоненок. Он был белым, как слиток серебра, глаза его сверкали, как драгоценные камни, а хобот светился как серебряная цепь с искрами красного золота. Когда слоненок вырос, то стал вожаком гималайских слонов. Но, увидя в стаде грех, он удалился и стал жить в лесу один.

Однажды один из жителей соседнего города заблудился в чаще. Он сел на землю и заревел. Плач услышал Будда – это он родился в облике белого слона – и решил помочь несчастному. Слон привел человека к себе, накормил его досыта сладкими плодами, и на собственной спине привез его в город. Горожане сбежались навстречу слону. Но никто не обрадовался Человеку, которого привез слон, только ростовщик, которому человек задолжал. Подойдя к слону, ростовщик потрогал клык и сказал, обращаясь к спасенному: «Этот клык настоящее сокровище!» А слон с достоинством удалился в лес.

Вскоре после этого, спасенный вернулся в лес, и нашел там убежище одинокого слона. «Я пришел к тебе за помощью» - сказал он. «Видишь ли, я бедный человек и мне не на что жить. Дай мне клык, я его продам и буду кормиться». «Что ж», - сказал слон, – «сходи за пилой». «Я ее захватил», - обрадовался человек. Слон подогнул ноги, чтобы человеку было удобно работать, и тот отпилил один клык, а потом, подумав, и другой. В городе он продал клыки, рассчитался с ростовщиком и некоторое время жил в роскоши. Когда же золото кончилось, он вновь пошел в лес, и отыскав слона, сказал ему: «Почтенный! Я продал твои клыки. Но деньги пришлось отдать за долги. И снова мне нечего есть. Дай мне остатки твоих клыков». «Возьми» – сказал слон, опускаясь на землю. Человек достал пилу и, срезал остатки клыков. Через некоторое время он пришел еще раз и потребовал корни клыков. Слон молча лег

на землю. Неблагодарный забрался по хоботу слона на голову слона, и стал пяткой отбивать корни клыков. Потекла кровь. Слону было очень больно, но он не пошевелился. Отбив корни клыков, негодяй собрался уйти. Но земля дрогнула под его ногами, открылась, и из трещины вырвалось пламя в форме хобота, и схватив предателя, швырнуло его в преисподнюю.

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО И СРЕДНЕВЕКОВОГО КИТАЯ»
Характерные черты китайской культуры – непрерывность, традиционность, замкнутость, обращенность в (идеальное) прошлое.

ПЕРИОДИЗАЦИЯ	РЕЛИГИЯ	архитектура и скульптура	ИЗОБРАЗИТ. ИСКУССТВО	ЛИТЕРАТУРА	МУЗЫКА И ТЕАТР
<p>ДРЕВНЕЙШИЙ КИТАЙ</p> <p>Период Яншао 3 – 2 тыс. до н. э.</p> <p>ДРЕВНИЙ КИТАЙ</p> <p>Период Шан и Инь 2 -1 тыс. до н. э.</p> <p>Периоды Чжоу и Чжанго 11 – 3 вв. до н. э.</p> <p>Династия Цинь 221 в. до н. э. – 202 г. н. э.</p>	<p>Сосуществование нескольких религиозно-философских систем.</p> <p>Политеизм* (многобожие, язычество).</p> <p>Обожествление (одухотворение и поэтизация) природы.</p> <p>Культ предков.</p> <p>Конфуцианство – основатель Конфуций (551 – 449 гг. до н. э.). Сформулировал основы социального порядка – образец – семья со строгой</p>	<p>Характерные черты: тесная связь (синтез*) архитектуры и скульптуры; соединение архитектурных форм с природой, ансамблевое* мышление.</p> <p>Градостроительство. Принцип <u>регулярности</u> и <u>ансамблевости</u>: крепостные стены, с дозорными башнями, прямоугольная планировка, точная ориентация по сторонам света, центр – дворцово-храмовые</p>	<p>Синкретизм – тесная связь (слияние) каллиграфии, живописи, поэзии, музыки и философии.</p>		
			<p>Каллиграфия* – написание иероглифов, как создание художественного произведения.</p> <p>Живопись – ведущий вид искусства.</p> <p>Строгие каноны*:</p> <p><u>Формы:</u> – горизонтальные (ручные) и вертикальные (настенные) свитки.</p> <p><u>Материал:</u> по бумаге тушью или по шелку водяными</p>	<p>Иероглифическое* письмо (около 80 000 знаков).</p> <p>Интонационно-мелодическая основа речи – значение слова зависит от тона, которым оно произнесено – связь с музыкой.</p> <p>«Ши цзинь» - «<i>книга песен</i>» - древнейший сборник народной бытовой и обрядовой лирики. Входила в канон образования.</p> <p>Период Тан –</p>	<p>Музыка.</p> <p>Огромное значение – наделяется магическими свойствами. Выработана система «люй-люй» («строй», «мера») – в основе звукоряд из 12 звуков. У каждого звука – магический смысл: нечетные – воплощают светлые, активные силы Неба (Ян), четные – темные, пассивные силы</p>

<p>Династия Хань 202 до н. э. – 220 – н.э.</p> <p>СРЕДНЕВЕКОВЬ Е</p> <p>Раннее средневековье 3 – 6 вв. Период разрозненных царств.</p> <p>Период расцвета 7 – 13 вв. Династия Тан – 618 – 907 гг. Династия Сун – 960 – 1270 гг.</p> <p>Позднее средневековье 13 – середина 19 вв.</p>	<p>социальной и возрастной иерархией. Идеал - <u>благородный муж</u> - подчиняется золотому правилу нравственности – «не делать другим то, чего не желаешь себе». Разработана система правил для всех проявлений человеческой жизни.</p> <p>Даосизм – основатель Лао- Цзы (5 – 4 вв. до н.э.) – «Дао» (стр.32) - всеобщий закон вселенной, путь природы, ее гармоническое равновесие, в основе которого –</p>	<p>комплексы. 214 г. до н. э. (Цинь Ши хуанди) – начало строительства <u>Великой Китайской стены.</u></p> <p>Мемориальная*. Погребальные комплексы: наземная «аллея духов», святилища – цытаны, подземный дворец. Внутри – погребальная скульптура – разнообразие образов и сюжетов. (пример: <u>армия Цинь Ши Хуанди</u>)</p> <p>Культовая* (буддистская). <u>1. Пещерные монастыри и храмы.</u> Большая протяженность, нет единого четкого плана. Синтез со</p>	<p>красками. <u>Техники:</u> «<u>гун- би</u>» («прилежная кисть») – тщательное изображение деталей и подробностей, или, «<u>се-и</u>» («живопись идей») – свободная манера, позволяющая зрителю додумывать, фантазировать. <u>Жанры:</u> 1. «Люди» («<u>жэнью</u>») - бытовой жанр и портрет*; 2. <u>Пейзаж*</u> («<u>шань-шуй</u>»- «горы-воды»); 3. <u>Натюрморт*</u> («<u>хуа-няо</u>») – «цветы –</p>	<p>расцвет лирической поэзии. Строгие каноны: 1. строгое чередование определенных тонов (нельзя перевести); 2. размеры - 5 или 7 слов в строке. 4, 5 или 8 строк и «длинные стихи»; 3. 206 пригодных рифм. Основные жанры: <i>цы</i> – стихи песенного типа, создавались как тексты песен; <i>фу</i> – стихи разных размеров, иногда «белые»; <i>сун</i> – ода с кратким выразительным слогом. Поэты: Первый известный поэт – Цюй Юань (4 – 3</p>	<p>Земли (Инь). Вместе выражали смену месяцев в году и часов в сутках. В 7 в. выделяют 5 важнейших звуков (пентатоника): 1 – «дворец», 2 – «беседа», 3 – «совет», 4 – «собрание», 5 – «крылья». Отождествляют ся с 5 первоэлементам и (огонь, вода, земля, воздух, дерево), 5 основными цветами (белый, черный, красный, синий, желтый), 5 сторонами света (юг, север, восток, запад и центр), 5</p>
---	---	---	---	--	---

<p>Династия Юань – 13 – 14 вв. Период Мин (1368 – 1644)</p> <p>Династия Цин 17 – 19 в</p>	<p>взаимодействие двух противоположных начал: Ян (мужское) и Инь (женское). Идеал – <u>совершенномудрый человек</u> – свободный от привязанности к единичному. Конечная цель – достижение бессмертия, через слияние с Дао. Основа человеческого поведения – следование естественным законам природы.</p> <p>Буддизм (см. <i>опорный конспект «Культура и искусство Древней Индии»</i>). Джан (чань, дзэн)</p>	<p>скульптурой и живописью. Сюжеты – жизнь Будды. Рельефы изображают мифологических персонажей.</p> <p><u>2. Пагоды</u> – многоярусные сооружения (нечетное количество ярусов), с загнутыми вверх углами крыш.</p> <p>Дворцовая. Резиденции императоров в Пекине («Запретный город») и Нанкине.</p> <p>Парковое искусство. Комплексы садов – воплощение идеального мироустройства.</p>	<p>птицы» или «растения (травы) – насекомые» 4. иллюстративная повесть – поэма или изречение мудреца, сопровождается изображением.</p> <p><u>Характерные черты:</u> рассеянная перспектива - высокая линия горизонта (взгляд сверху), несколько планов, символизм (сосна – долголетие, бамбук – мужество, аист – одиночество и т. п.), связь рисунка и</p>	<p>вв. до н.э.), Ван Вэй – поэт, художник, каллиграф, музыкант. Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзюй-и и др.</p> <p>Проза. Сборники рассказов об удивительном – рассказы о духах, чудесах и т. п.</p> <p><u>Городская и волшебная новелла</u> – нравоучительные сюжеты.</p> <p><u>Романы и драмы</u> – интерес к частной жизни человека, к его интимным переживаниям.</p> <p>Особый жанр – романс – связь с музыкой. Любовное содержание.</p>	<p>стихиями (гром, ветер, солнце, холод, луна), социальной структурой (правитель, чиновники, народ, деяния, вещи), Особое значение – ударные инструменты.</p> <p>Театр. Актеры мужчины. Большое внимание гриму.</p> <p>Основные жанры: <u>1. классическая драма</u> – включают пение, танец, речь, движение, боевые искусства. Вышла из религиозных ритуалов. <u>2. театр марионеток</u> –</p>
---	---	--	--	--	---

	<p>– буддизм – основатель Бодхидхарма (6 в.) Принцип «внезапного просветления».</p>		<p>текста. Ван Вэй, Ни Цзянь, Янь Либэнь, Чжоу Фан, и др.</p> <p>ДПИ. Расписная керамика*, изделия из бронзы, шелка, лака, дерева, перегородчатые эмали, резьба по камню и кости. <u>Характерно:</u> символизм, сложность орнамента и декора*, тщательность проработки, многоцветие, изображение мифологически х персонажей.</p>		<p>развился из погребального обряда; 3. <u>цаньцзюнь</u> – пьесы-диалоги комедийного и сатирического содержания; 4. <u>цзинси</u> – пекинская музыкальная драма (пекинская опера). Четкий ритм, сложные мелодии, много батальных сцен.</p>
--	---	--	--	--	--

Расписной керамический сосуд Яншао. 3 тыс. до н. э.

Бронзовый ритуальный сосуд «юй». 1 тыс. до н.

Бронзовый светильник в виде девушки-служанки. 2 в. до н. э.

Великая китайская стена. Начало строительства 3 в. до н. э.

Армия из погребения Цинь Ши-хуанди. 3 в. до н. э.

Скульптура из погребения. Дух Локапала. 8 в.

Статуя Будды Вайрочаны (Владыки Космического Света). Пещерный монастырь Лунмэнь. 7 в.

Пагода Даяньта (Большая пагода диких гусей). 7 в.

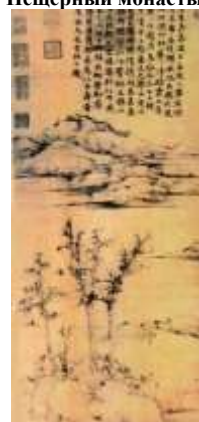
Пагода Суньюэсы. 6 в.

Гу Кайчжи. Наставления придворным дамам. Фрагмент 4-5 вв.

Ван Вэй. Горы под снегом. 8 в.

Ни Цзан. Хижина мудреца осенней порой. 14 в.

Чжао Чжи. Гибискус и фазан. 11 в.

Чжоу Да. Два орла. 17-18 вв.

Пекин. Запретный город. 15-17 вв.

Пекин. Храм Неба. 15 в.

Стопки для кистей. Бамбук.

Расписной фарфор.

СТРАНИЦЫ ХРЕСТОМАТИИ ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ КИТАЯ

Лао Цзы

Из трактата «Дао дэ дзин»

Существует нечто, из хаоса возникшее,
Рожденное прежде неба и земли.
Беззвучно-пустотное, одиноко-неизменчивое,
Двигаясь по кругу, не устает
И способно быть матерью неба и земли.
Я не знаю его имени,
А иероглифом обозначаю это «Дао».
Через силу назову его еще и «Великим».
Великое назову скоротечным.
Быстротечное назову отдаленным.
Отдаленное назову обращающимся вспять.
Поэтому Дао – велико,
Небо – велико,
Земля – велика,
Человек также велик.
Во вселенной пребывают эти четыре великих,
И человек – одно из них.
Человек следует земле.
Земля следует небу.
Небо следует Дао.
Дао же естественно.

Трудное и легкое создают друг друга.
Длинное и короткое сравниваются.
Высокое и низкое соотносятся.
Начало и конец чередуются.

Конфуций

Из «Лунь юй»

Кун-цзы (Конфуций) говорил: «Благородный муж заботится о девяти вещах: когда смотришь – видеть; когда слушаешь – слышать; чтобы на лице была приветливость, а в облике почтительность; сомневаешься – спрашивай; в гневе думай о последствиях; когда что берешь, помни о долге».

Учитель сказал: «Уважительность без ритуала – пустая суетливость; осторожность без ритуала – та же трусость; доблесть без ритуала превращается в бунтарство; прямота без ритуала – грубость. Если благородный муж усерден в исполнении родственных обязанностей, то в народе расцветает **жэнь** (человечность, милосердие). Если благородный муж верен старым обычаям, любит «**ли**» (традиции), то народ честен.

Лирика

Из «Ши цзин» «Книги песен»

Песня о девушке, собиравшей сливы.

Бяо ю мэй	Слива уже опадает в саду,
Ци ши ши си	Стали плоды ее реже теперь.
Цю во шу ши	Ах, для того, кто так ищет меня,
Дай ци цзи си.	Мига счастливей не будет, поверь.

Бяо ю мэй	Сливы уже опадают в саду,
Ши ши сань си	Их не осталось и трети одной.
Цю во шу ши	Ах, для того, кто так ищет меня,
Дай ци цзинь си.	Время настало для встречи со мной.

Бяо ю мэй	Сливы опали в саду у меня,
Цинн куан цзи чжи	Бережно их я в корзинку кладу.
Цю во шу ши	Тот, кто так ищет и любит меня,
Дай ци вэй чжу.	Пусть мне об этом скажет в саду.

Ван Вэй

Из трактата «Тайны живописи»

Далекие фигуры – все без ртов,
Далекие деревья – без ветвей.
Далекие вершины – без камней –
Они как брови, тонки и неясны.
Далекие течения –
Без волны:
Они в высотах с тучами равны.
Такое в этом откровенье!

Плывут облака
Отдыхать после знойного дня,
Стремительных птиц
Улетела последняя стая.
Гляжу я на горы,
И горы глядят на меня,
И долго глядим мы,
Друг другу не надоедая.

«Дом в горах Чжуннань»

К срединным годам возлюбил я истины суть.
Близ Южной горы поселился в пору седин.
Радость вкусив, всегда гуляю один,
К лучшим местам наилучший ведаю путь.
К началу ручья дойду дорогой прямой,
Присяду, смотрю, как встают облака над горой,
Старик-дровосек навстречу выйдет порой:
Смех, болтовня – забываем, что время домой.

Бо Цзюй-и

«Ранняя весна»

Растаял снег за теплым дуновеньем.
Раскрылся лёд под греющим лучом.
И растопить весне не удаётся

Одно лишь только – иней на висках.

Ли Бо

«Струящиеся воды»

В струящейся воде осенняя луна.
На южном озере покой и тишина.
И лотос хочет мне сказать о чем-то грустном,
Чтоб грустью и моя душа была полна.

«Белая цапля»

Вижу белую цаплю на тихой осенней реке;
Словно иней, слетела и плавает там, вдалеке.
Загрустила душа моя, сердце в глубокой тоске.
Одиноко стою на песчаном пустом островке.

Цзнь Шэнь и Гао Ши

О пагоде Дьянта (Большая пагода Диких Гусей)

Словно могучий источник, рвущийся ввысь из-под почвы,
Башня стоит одиноко, к горным чертогам вздымаясь,
Если подняться на башню, к самому верху подняться,
Кажется, точно земного ты отрешись навеки...

Стих поэтов «юэфу»

«Лунный свет»

День догорел,
Сумерки гуще и гуще,
Светлой луны
Сияние ярче и ярче...
Я в темноте
Жду терпеливо и тихо
Лунного света,
Который спускается с неба.

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЯПОНИИ»

ПЕРИОДИЗАЦИЯ	РЕЛИГИЯ	АРХИТЕКТУРА	ИЗОБРАЗИТ. ИСКУССТВО	ЛИТЕРАТУРА	МУЗЫКА И ТЕАТР
<p>Ранний период – 6 – 12 вв. Эпоха Нара – 710 – 794 гг. Эпоха Хэйан - 794 – 1185 гг.</p>	<p>Синтоизм (политеизм)*. «Синто» - «путь богов». Триада главных богов: Аматэрасу - богиня солнца; Сусанноо – бог грозы и урагана; Цукиёми – богиня луны. Вся природа обожествлена. Ками – духи природы.</p> <p>Холизм представление о целостности и гармоничности мира.</p> <p>Культ предков – почитание</p>	<p>Характерные черты – ансамблевость, взаимодействие с природой (естественной или искусственно создаваемой).</p> <p>Культовая*. <u>Буддийские храмы – пагоды</u> - многоярусные сооружения, с загнутыми вверх углами крыш.</p> <p><u>Особенности:</u> нет помещений для молений; ориентация с юга на север.</p> <p>Особый тип – <u>храм-дворец.</u></p>	<p>Живопись. <u>Ямато-э</u> («Японская живопись») – живопись водяными красками, часто утилитарного назначения (роспись вееров, ширм, кимоно). Синтез с каллиграфией. <u>Суйбоку-га</u> (или <u>Суми –э</u>) («живопись тушью») – пейзажная монохромная живопись на свитках. (Сэсю (Тоё Ода)) <u>Настенная роспись</u> – во дворцах –</p>	<p>Поэзия. <u>Черты:</u> лаконизм, отсутствие рифм, импровизационность, нет повествовательного элемента - вместо описания – выражение отношения, недосказанность (ёдзё). <u>Темы:</u> возвышенная красота природы, любовные переживания, психологические зарисовки.</p> <p>Пятистишья–танки («короткая песня»). Состоит из 31 слога и распадается на 5 отрезков (строк) в последовательности 5–7–5–7–7 слогов.</p> <p>Трехстишья – хойку</p>	<p>Черты: синтез* музыки, танца и театра; актеры – мужчины; символичны цвет костюма, парика, грима.</p> <p><u>Основные виды театра:</u> Но (ноо) – музыкально-танцевальные одноактные пьесы с интермедиями. Обязательно – маски на актерах – изображающие богов, людей, животных, демонов. Символические жесты (ката) – обозначают состояние героя и</p>

<p>– 13 – 16 вв. Эпохи Камакура – Муромати (власть сёгунов – самураев)</p> <p>Поздний период – 17 – 19 вв. Период Эдо – 1614 – 1868 гг.</p>	<p>умерших передков, поклонение их духам.</p> <p>Буддизм (см. <i>опорный конспект «Культура Индии» стр. 26</i>)</p> <p>Дзэн (чань, джан) – буддизм – основатель Бодхидхарма (яп. Дурума) (6 в.). Утверждается самосозерцание, слияние с природой, ведущее к сатори – мгновенному просветлению сознания, осознанию истины и</p>	<p>Монастыри* – обязательно–сад.</p> <p>Светская*. Дворцовые комплексы, царские резиденции. Феодалные замки.</p> <p>Гражданская. Создан особый тип жилища. Деревянный каркас с передвижными стенами; без окон; поднятый на столбах; с верандой. Отсутствие декора и постоянной мебели.</p> <p>Духовный центр – ниша у единственной неподвижной стены –</p>	<p>литературные сюжеты из прошлых веков. Красочность, использование в качестве фона золотой и серебряной фольги. (Кано Эйтоку, Хасэгава Тохакү).</p> <p>Гравюра*. <u>Укиё-э («картины повседневного мира»)</u> – гравюра на дереве (ксилография).</p> <p>Жанры: 1. <u>театральные («якуся-э»)</u> – изображения актеров театра Кабуки (художник Сяраку); 2. <u>бытописательные*</u> – часто изображения красавиц и сцен их жизни (Судзуки</p>	<p>(хайку, хокку) – («начальные стихи»). Состоит из 3 строк - 5 – 7 – 5 слогов. Обязательно – наличие «сезонного слова» - намекающего на время года. Должно присутствовать саби – прекрасное и пронзительное чувство одиночества, уединенности.</p> <p><u>Сборники стихов – антологии.</u> Распределялись по рубрикам – обязательные – времена года и любовь.</p> <p>Басё, Ки-но Цураюки, Акахито, Окуру, Якамоти, Саканоз, и др.</p> <p>Проза. <u>Дзуйхицу</u> («вслед за кистью») - эссе – быстрая запись</p>	<p>место действия. Особое значение имеет веер – может изображать кисть, меч, сосуд с вином, кнут, книгу и т. д. Нет декораций – на заднике – сосна – символ неизменности и вечности.</p> <p>Дзёрури – профессиональный кукольный театр. Представления сочетаются со старинными народными песнями – сказками.</p> <p>Знаменитый драматург – <u>Тикамацу Мондзаэмон.</u></p> <p>Кабуки – синтез игры, музыки, танца. Исходное</p>
---	--	---	---	--	---

	<p>прижизненному спасению (принцип «внезапного просветления»). Согласно Дзен-буддизму – природа – это «тело Будды», живое и одухотворенное целое. Приблизиться к истине невозможно путем логическим, рациональным, для постижения истины необходимо «успокоить разум», уподобиться воде, приняв ее качества податливости и неодолимости одновременно.</p>	<p><i>токонома</i>, с картиной или икебаной (символическая композиция из цветов). На полу – <i>татами</i>. В планировку обязательно включается сад. Садово-парковое искусство. <u>Пейзажные сады</u> (<i>«Цукияма»</i>). На небольшом участке земли деревья и кустарники располагаются так, что создается впечатление далекого пространства. Обычно нет цветущих растений.</p>	<p>Харунобу, Китагава Утамаро); <u>пейзажи*</u> (Кацусика Хокусай, Андо Хиросигэ). Скульптура. <u>Образы Будды</u> - строгость и простота образов, жесты условны, фронтальность, на лице - улыбка. <u>Демоны</u> – охранители, олицетворение стихий – экспрессивность поз и жестов. <u>Скульптурные портреты</u> - проповедники, монахи, военные (в натуральную величину, раскрашивали и одевали в настоящие</p>	<p>первого, что пришло в голову. «Записки у изголовья» Сэй Сёнагон. <u>Дневники.</u> <u>Романы</u> – «Повесть о принце Гэндзи» Мурасаки Сикибу. <u>Гунки</u> - военные эпопеи эпохи самураев. <u>Укиё-дзоси</u> («книги об изменчивом мире») - рассказы, повести бытового характера. <u>Волшебная новелла.</u> Уэда Акинари «Луна в тумане» - сюжеты – старинные японские и китайские легенды.</p>	<p>состояние актера – неподвижность. Движение состоит из перехода от одних поз – <i>миэ</i> – к другим. Иногда в <i>миэ</i> застывают все. Сопровождается ритмичными хлопками деревянных брусков – <i>хёсини</i> и игрой на сямисэне. Вместо масок традиционный грим – <i>кумадори</i>. Основные цвета – красный, синий и черный. Красный – страсть, справедливость; синий – зло, страх, потусторонность, черный и алый – божественность и колдовская сила. Утрированная мимика.</p>
--	---	--	---	--	--

	<p>Приобщаясь к природе, можно найти путь к истине, просветлению.</p>	<p><u>Сады камней</u> или <u>философские сады</u>. Состоят из специально подобранных камней и воды, (настоящей или символической – в виде песка или гальки <u>«сухие сады»</u>). <u>Чайные сады</u> (<u>«Тянива»</u>) – для чайной церемонии – «тяною». Обязательный элемент – небольшой павильон в виде сельского домика или хижины.</p>	<p>одежды). <u>Нэцкэ</u> – миниатюрная скульптура (18 – 19 вв). - брелоки-противовесы из дерева, кости, камня. Часто изображения духов и демонов, семи богов счастья. Компактная форма, отверстие для шнурка.</p>		
--	---	---	---	--	--

История искусств.

Храм Якусидзи.
Хэйдзё. 8 в.

Замок Химэдзи
(Замок белой цапли). 17 в.

Дворцовый ансамбль Кацура.
Земляной мостик в саду. 17 в.

Сад камней Дайсэн-ин.
Монастырь Дайтокудзи. 16 в.

Статуя Великого Будды.
Камакура. 13 в.

Ункэй. Статуя охранителя.
Храм Тойдайзи. 13 в.

Танкэй. Басу-тэн. 14 в.
Храм Сандзюсангэндо.

Нэцке. Поэтесса
Оно-но-Комати.

Кано Эйтоку. Орел на сосне.
Фрагмент картины-ширмы.

Кано Тосюн. Обезьяны, ловящие
отражение луны в воде. Ширма. 17 в.

Сэсю. Зима. 15 в.

Судзуки Харунобу.
Дух белой цапли. Гравюра. 18 в.

К. Утамаро. Прекраснейшие
женщины современности. 18 в.

Тёсюэй Сяраку. Актеры
театра Кабуки. Гравюра. 18 в.

Кацусика Хокусай. Большая волна в Канагава.
Гравюра из серии 36 видов Фудзи. 19 в.

А. Хиросигэ. Сливовый сад в Камэйдо
Из серии 100 знаменитых видов Эдо.

СТРАНИЦЫ ХРЕСТОМАТИИ ИЗ ЯПОНСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Танки (пястишья)

Хадзи Митиёси

Ночь, как черные ягоды тута,
Как будто сошла на землю:
Шкатулки бесценная крышка –
Гора Футагами – закрыла
Луну, что спустилась за горы...

Неизвестный автор

Вчера, вечернею порой, лишь миг один,
Короткий, как жемчужин встречных звон,
Я видел здесь ее, -
И нынче утром вдруг
Мне показалось, будто я люблю!

Отомо Якамоти

Когда ты спросишь, как теперь я сплю
Ночами долгими один, - одно отвечу:
Да, полон я тоски
О той, кого люблю,
Кого я больше никогда не встречу!

Аривара Нарихира

И встать я не встаю, и спать не спится...
И так проходит ночь, и утро настает.
Все говорят: «Весна...»
А дождь не кончил литься, -
И я с тоской смотрю, как он идет, идет...

Верно, кто-то возле водопада
Обрывает нити ожерелий, -
Сыплется все время белый жемчуг
На края цветные
Рукавов атласных...

Еще я наслаждаться не устал,
А лунный лик за горы хочет скрыться...
О, гребни гор,
Раскройте небосклон,
Чтоб в небе мог он снова появиться!

Оно Комати

Краса цветов так быстро отцвела!
И прелесть юности была так быстротечна!
Напрасно жизнь прошла...
Смотрю на долгий дождь
И думаю: как в мире все не вечно!

Цураюки

Туман весенний, для чего ты скрыл
Цветы вишневые, что ныне облетают
На склонах гор?
Не только блеск нам мил, -
И увяданья миг достоин восхищенья!

Перевод А. Глускиной

Хойку (трехстишья)

Басё

Ива склонилась и спит.
И кажется мне, соловей на ветке...
Это ее душа.

Колокол смолк вдалеке,
Но ароматом вечерних цветов
Отзвук его плывет.

Плотно закрыла рот
Раковина морская.
Невыносимый зной!

Повисло на солнце
Облако... Вкось по нему –
Перелетные птицы.

Рансэцу

Осенняя луна
Сосну рисует тушью
На синих небесах.

Сико

О, кленовые листья!
Крылья вы обжигаете
Пролетающим птицам.

Бусон

Грузный колокол.
А на самом его краю
Дремлет бабочка.

Исса

О, цикада, не плачь!
Нет любви без разлуки
Даже для звезд в небесах.

Печальный мир!
Даже когда расцветают вишни...
Даже тогда...
Перевод В. Марковой.

Проза

Уэда Акинари. «Луна в тумане». Новелла «Ночлег в камышах»

Сюжет: Выходец из зажиточной крестьянской семьи по имени Кацусиро решил бросить тяжелый крестьянский труд, поехать в город и заняться торговлей. Он оставляет жену Мияги и отправляется в столицу. В это время на родине Кацусиро вспыхивает смута, все местные жители спасаются от мародеров бегством, и только Мияги, обещавшая ждать своего мужа, остается в деревне. Незаметно проходят несколько лет. Когда же Кацусиро возвращается в родную деревню, его встречает верная жена. Они проводят ночь вместе, однако наутро Кацусиро просыпается от холода, на лицо его падают дождевые капли... Дом развалился, жены нет. Тогда Кацусиро осознает что накануне он встретился с духом Мияги. Единственное, что осталось от нее, - клочок бумаги с предсмертным стихотворением:

Вот что случилось со мной! / Но не угасла надежда / В любящем сердце моем:

Здесь до последнего вздоха / Встречи с тобой я ждала.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

АКВЕДУК – арочный мост, несущий водопровод.

АКРОПОЛЬ – укрепленная часть древнегреческого города, расположенная на возвышенности.

АМФИТЕАТР - места для зрителей, поднимающиеся от сцены полукругом.

АННАЛЫ - (от лат. *Annales* от *annus* — год) — записи по годам событий, связанных с жизнью города, области или страны. Исторические хроники.

АНСАМБЛЬ - согласованность, единство частей, образующих что-либо целое.

Архитектурный ансамбль — 1. несколько зданий, выдержанных в едином стиле; 2. гармоническое единство пространственной композиции зданий, инженерных сооружений, **монументальной живописи, скульптуры** и зелёных насаждений. **Художественный ансамбль** — художественная согласованность, стройность исполнения драматического, музыкального и т. п. **Музыкальный ансамбль** — группа артистов, составляющая единый художественный коллектив. И др.

АНТИЧНОСТЬ - (от лат. *antiquitas* — древность) — в общем смысле это слово означает «*греко-римская древность*», иначе говоря, цивилизация Древней Греции и Древнего Рима.

АРКА – криволинейное перекрытие между двумя опорами.

АРХИТЕКТУРА (ЗОДЧЕСТВО) – искусство проектировать и строить здания, сооружения и их комплексы.

ГЕКЗАМЕТР (гексаметр) - размер античного стиха, где в каждой поэтической строке присутствует шесть ударных слогов, а после каждого ударного слога следуют два безударных (ритм вальса), не предполагает рифмы – главное ритм.

ГИМН - торжественная песнь, восхваляющая и прославляющая кого-либо или что-либо (первоначально — божество).

ГИПОСТИЛЬНЫЙ ЗАЛ – большой зал храма или дворца с многочисленными, тесно поставленными **колоннами**.

ГЛИПТИКА - резьба по драгоценному или полудрагоценному камню, для создания печатей.

ГРАФИКА – вид изобразительного искусства, к которому относятся рисунок и основанные на нем печатные художественные изображения (**гравюра**, литография и т. д.)

ГРОБНИЦА – архитектурное сооружение, вмещающее тело усопшего и увековечивающее его память.

ДЕКОР – украшение архитектурного сооружения или иного изделия.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО (ДПИ) – создание художественных изделий, имеющих практическое назначение; художественная обработка предметов быта (утвари, тканей, мебели и т. д.).

ЖИВОПИСЬ – вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо поверхность.

ЗОДЧЕСТВО - см. **АРХИТЕКТУРА**

ИЕРОГЛИФ - (греч. ἱερογλύφος, от ἱερός — *священный* и γλύφειν — *резное письмо*) — название письменного знака-рисунка в некоторых системах письма. Иероглифы могут означать как отдельные звуки и слоги, так и целые слова и понятия.

ИЗРАЗЕЦ - **керамические** (глиняные) плитки, разновидность кафеля, предназначенная для облицовки стен, печей, каминов, фасадов зданий и др.

ИНТЕРВАЛ - (от лат. *intervallum* — «промежуток, расстояние») – в **музыке** – расстояние между двумя звуками по высоте.

ИНТЕРЬЕР - в **архитектуре** внутренне пространство здания.

ИНКРУСТАЦИЯ - (лат. *incrustatio* — букв. *покрытие корой*) — украшение изделий узорами из кусочков мрамора, **керамики**, металла, дерева, перламутра и цветных камней, которые накладываются на поверхность и отличаются от неё по цвету или материалу.

КАЛЛИГРАФИЯ - (от греч. καλλιγραφία — «красивый почерк») — древняя отрасль прикладной **графики**, эстетическое оформление рукописного шрифта, также — учебная дисциплина.

КАНОН – в изобразительном искусстве свод твердо установленных правил, определяющих норму композиции и **колорита**, систему пропорций, изображения определенных персонажей и сюжетных сцен.

КАРИАТИДА – вертикальная опора в виде женской фигуры, заменяющая колонны.

КАТАКОМБЫ - (греч. κατο — *внизу* и греч. κομβος — *сплетение*). Подземные ходы, лабиринты, помещения под землёй, главным образом в городах.

КЕРАМИКА - изделия из глины. В зависимости от строения различают тонкую керамику и грубую. Основные виды тонкой керамики - фарфор, полуфарфор, фаянс, майолика. Основной вид грубой керамики - **гончарная керамика**.

КЛИНОПИСЬ – вид письменности, появившейся в Междуречье. Письменные знаки, нанесенные острым пером (стилосом) на еще не застывшую глину.

КОЛОННА – вертикальная опора в конструкции здания.

КОЛОРИТ – сочетание цветов в произведении искусства.

КОМПОЗИЦИЯ - распределением предметов и фигур в пространстве.

КОСМОГОНИЯ – (от греч. «космос» – порядок, вселенная, генос – рождение, происхождение) — учение о происхождении или о сотворении Вселенной.

КУЛЬТ - почитание, поклонение, в том числе - **религиозное** почитание каких-либо предметов, реальных или фантастических существ, наделяемых сверхъестественными свойствами, в том числе божеств; а также совокупность обрядов, связанных с таким почитанием.

КУЛЬТОВОЕ ИСКУССТВО – формы и виды искусства связанные с **религией**, воплощающие религиозные представления, развивающиеся в религиозных рамках.

КУПОЛ - покрытие в форме полушария или опрокинутой чаши, возведенное над круглым или многоугольным в плане сооружением.

ЛИТЕРАТУРА - (лат. *lit(t)eratura*, буквально — *написанное*, от *lit(t)era* — буква) — в широком смысле совокупность любых письменных текстов.

МАВЗОЛЕЙ — (лат. *Mausoleum*); - **ГРОБНИЦА** – **архитектурное** сооружение, вмещающее тело усопшего и увековечивающее его память. Назван по пышной гробнице карийского царя Мавсола в городе Галикарнас (одно из чудес света)

МИНИАТЮРА – (от лат. *minium* — красные краски, применявшиеся в оформлении рукописных книг - **книжная миниатюра**) — в изобразительном искусстве **живописные, скульптурные и графические** произведения малых форм, а также искусство их создания. 2). Небольшая музыкальная пьеса.

МИСТЕРИЯ – вид **религиозного** театра; достиг расцвета в XIV – XVI вв.

МИФ - в литературе — сказание, передающее представления людей о мире, месте человека в нем, о происхождении всего сущего, о богах и героях; определенное представление о мире.

МИФОЛОГИЯ – (от греч. «мифос» - предание, сказание, «логос» - знание, учение).

1. Система сакрального знания различных народов мира, общественных групп, основанная на традиционных преданиях. Характеризуется метафоричностью, верой в чудесное. Мифология призвана объяснить происхождение и устройство мира, место человека в нём; 2. Священные рассказы, входящие в **религиозную** систему; 3. Научная дисциплина, изучающая **мифы** (специфику, структурные элементы)

МЕГАЛИТЫ, МЕГАЛИТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ - (от греч. «мегас» - большой, «литас» - камень) – первобытные сооружения из огромных необработанных или полубработанных каменных глыб.

МЕМОРИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО – произведения искусства, предназначенные для увековечивания памяти о ком-либо или о чем-либо. Часто – произведения связанные с заупокойным **культом** (**мавзолеи**, памятники и т. п.)

МОЗАИКА – разновидность **монументальной живописи**; рисунок или узор, оставленный из кусочков разноцветных камней, смальты, **керамики** и других материалов.

МОНАСТЫРЬ - **религиозная** община монахов или монахинь, имеющая единый устав. Представляет собой единый комплекс богослужебных, жилых, хозяйственных построек, им принадлежащих.

МОНАШЕСТВО – (от греч. *μόνος* — один, одинокий, *μοναστήριον* — уединённое жилище), также **иночество** — буквально «уединённое, одинокое жительство». Термин *монашество* применяется не только к отдельным лицам,

но и к сообществам, обрекающим себя на безбрачие и отречение от всех благ мира, подчиняющимся обычно определённому уставу и имеющим своей целью служение идеалам, достижимым лишь путём самоотречения и удаления от мира.

МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО – произведения, создаваемые для украшения **архитектурных** сооружений и комплексов.

МУЗЫКА - (от греч. *μουσα* — *муза*) — вид искусства, художественным материалом которого является звук, особым образом организованный во времени.

ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО - искусство публичного выступления с целью убеждения.

ОРДЕР (ОРДЕРНАЯ СИСТЕМА) – принцип **архитектурной** композиции со строгим соотношением определенных элементов и пропорций. Основу ордера составляют **колонны** и перекрытия. Основные **классические** виды: дорический, ионический, коринфский, тосканский.

ОРНАМЕНТ – узор, состоящий из регулярно повторяющихся элементов.

ПАНДУС – в **архитектуре** - пологий (без ступенек) спуск, заменяющий лестницу.

ПАННО – изображение для украшения стен, потолков.

ПОЛИТЕИЗМ (ЯЗЫЧЕСТВО) – (от греч. «поли» - много, «теос» - бог) - «многобожие» — **религия**, основанная на вере в нескольких богов. Боги имеют собственные пристрастия, характер, вступают в отношения с другими богами и имеют специфическую сферу влияния.

ПОРТРЕТ – жанр изобразительного искусства, изображение человека или группы людей.

РЕЛИГИЯ - особая форма осознания мира, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, **культовых** действий и объединение людей в организации.

РЕЛЬЕФ – вид **скульптуры**, в котором изображение является выпуклым (или углубленными) по отношению к плоскости фона.

РЕФОРМАЦИЯ – европейское религиозное движение XVI века, ставившее своей целью изменение некоторых порядков католической **церкви**, породившее протестантство.

СВЕТОТЕНЬ – градации светлого и темного, распределение различных по яркости цветов, оттенков, позволяющее воспринимать объем фигуры или предмета и окружающую их световоздушную среду. Светотень служит также важным средством эмоциональной выразительности.

СВЕТСКОЕ ИСКУССТВО – искусство, не подчиненное **религии**, отражающее повседневные быт и жизнь человека.

СВОД – выпуклая **архитектурная** конструкция, используется покрытие или перекрытие сооружений.

СИНТЕЗ искусств – тесная, неразрывная связь разных видов искусства в одном художественном произведении.

СКУЛЬПТУРА (ВАЯНИЕ) – вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объемную форму; различаются круглая скульптура (осматриваемая со всех сторон) и **рельеф**.

СТАНКОВОЕ ИСКУССТВО – произведения изобразительного искусства, которые не имеют прикладного (утилитарного) назначения, имеют самостоятельное значение – т. е. не связаны с другими видами искусств (например с **архитектурой**); название происходит от станка, на котором создается произведение.

СТИЛЬ – устойчивое единство художественных принципов, приемов и средств, используемых при создании произведений искусства.

ТЕАТР - (греч. θέατρον - основное значение - место для зрелищ, затем - зрелище, от θεάομαι — смотрю, вижу) — одно из направлений искусства, в котором чувства, мысли и эмоции автора передаются зрителю посредством действий актёра или группы актёров.

ТРАДИЦИОННОЕ ИСКУССТВО - искусство, существующее на ранних этапах развития у всех народов и сохраняющее тесную преемственность во всех основных аспектах (функции, виды, жанры, образы и т. д.). Его отличительные особенности: непрофессиональный и внеличный характер творчества, насыщенность **мифологической** символикой, неразрывная связь со всем **религиозно-культурным комплексом**.

ФАСАД – в **архитектуре** наружная, главная сторона здания, сооружения.

ФОЛЬКЛОР - народное непрофессиональное творчество; художественная коллективная творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения, идеалы.

ФРЕСКА – **живопись** красками, разведенными на воде, которые наносились на стену, по сырой штукатурке.

ХРАМ - **архитектурное** сооружение, предназначенное для совершения богослужений и **религиозных обрядов**.

ШАМАН - согласно **религиозным** верованиям, человек, наделённый особыми способностями общаться с духами и сверхъестественными силами, входя в экстатическое состояние. Шаманские действия и ритуалы (камлания) осуществляются во время экстатического транса, при этом, как правило, используется бубен или барабан, или же особые танцы и заклинания. Считается, что во время камлания душа шамана покидает тело и путешествует по другим мирам — поднимается на небо (верхний мир), спускается под землю (нижний мир).

ЭКСТЕРЬЕР – в **архитектуре** внешний вид здания.

ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ЖАНР – жанр **литературы**, представляющий собой цикл писем одного или нескольких героев. В письмах выражены душевные переживания героев, отражена их внутренняя эволюция.

ЭПИТАФИЯ - (греч. ἐπιτάφιος «надгробный») — изречение (часто стихотворное), сочиняемое на случай чьей-либо смерти и используемое в качестве надгробной надписи.

ЭПОС – род **литературы** (наряду с лирикой и драмой), повествование о событиях (часто героических), предполагаемых в прошлом (как бы свершившихся и вспоминаемых повествователем). **Эпическая поэма** - источник сюжета — народное предание, образы идеализированы и обобщены, речь отражает монолитное народное сознание, форма стихотворная. Рассказ о событиях, протяженных во времени (годы, столетия). Стремясь к полному отображению жизни, эпические произведения тяготеют к объединению в циклы.

ЭТНОГРАФИЯ - область науки, изучающая народы-этнос и другие этнические образования, их происхождение (этногенез), состав, расселение, культурно-бытовые особенности, а также их материальную и духовную культуру, особенности психологии и поведения

ЮВЕЛИРНОЕ ИЗДЕЛИЕ - изделие (кольцо, серьга, браслет, колье, брошь), надевающееся на одежду или непосредственно на тело человека и служащее главным образом (или исключительно) для украшения. Часто для его изготовления используются дорогостоящие материалы (золото, серебро, драгоценные камни и др.).

ЯЗЫЧЕСТВО – см. **ПОЛИТЕИЗМ**

АНИМАЛИЗМ - (от лат. *animal* — животное) — жанр изобразительного искусства, основным объектом которого являются животные.

АРХЕОЛОГИЯ - (греч. ἀρχαίος — древний и λόγος — слово, учение) — вспомогательная историческая дисциплина, изучающая по вещественным источникам историческое прошлое человечества.

АРУАХ - множественное число слова Рух - в переводе с арабского значит - Духи (в ед. числе Дух). Дух умершего - покровитель того племени или рода, где он находился во время земной жизни.

ГЛАЗУРЬ - стекловидная покрытие на поверхности **керамических** изделий. Могут быть прозрачными или непрозрачными, бесцветными или окрашенными, блестящими или матовыми. Для декорирования изделий из фарфора и майолики часто применяют яркоокрашенные цветные глазури, так называемые **поливы**.

ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО - обработка через обжигание глины для превращения её в предметы домашнего обихода, в строительные материалы и различные украшения, то есть **керамика** вообще. Включает три главных класса производств: 1). приготовление обычных строительных кирпичей; 2). производство различной глиняной или каменной посуды вместе с различными более грубыми предметами украшений или заводских потребностей (каковы: огнепостоянные кирпичи, реторты, кафели, трубы и т. п.) 3). и, наконец, приготовление фаянсовых и фарфоровых изделий, как предметов более изысканной домашней и заводской обстановки.

ГОРОДИЩЕ - тип археологического памятника, укрепленное поселение. Как правило, городище располагалось в труднодоступных местах и укреплялось искусственными сооружениями: земляными валами (в более позднюю эпоху — каменными стенами) и рвами.

ЗВЕРИНЫЙ СТИЛЬ - условное наименование широко распространенного в древнем искусстве **стиля**, отличительной чертой которого было изображение отдельных животных, частей их тела, а также сложных композиций из нескольких животных.

КОЧЕВНИКИ (НОМАДЫ) - мигрирующие народы, живущие за счет скотоводства.

КУРГАН - разновидность погребальных (**мемориальных**) памятников, распространенная на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды. Характеризуется, как правило, сооружением земляной насыпи над погребальной ямой.

МЕГАЛИТЫ, МЕГАЛИТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ - (от греч. «мегас» - большой, «литас» - камень) — первобытные сооружения из огромных необработанных или полуобработанных каменных глыб.

МЕМОРИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО — произведения искусства, предназначенные для увековечивания памяти о ком-либо или о чем-либо. Часто — произведения связанные с заупокойным **культом** (**мавзолеи**, памятники и т. п.)

МОГИЛЬНИК — группа погребений.

НЕКРОПОЛЬ - (дословно «город мёртвых») — большое кладбище (подземные галереи, склепы, камеры), расположенное на окраине древних городов, с **гробницами** и каменными надгробиями. Некрополем также обычно называли **могильник** или место большого количества захоронений.

НОМАДЫ (КОЧЕВНИКИ) - мигрирующие народы, живущие за счет скотоводства.

ПЕТРОГЛИФЫ - высеченные изображения на каменной основе (от греч. *petros* — камень и *glyphe* — резьба).

ПОЛИХРОМНЫЙ СТИЛЬ — в **ювелирном** искусстве - **стиль**, получивший развитие в конце первого тысячелетия до нашей эры - начале первого тысячелетия нашей эры, особенностью которого являются насыщения тела

животных цветными вставками из голубой пасты или бирюзы в напаянных гнездах. Позднее – большее разнообразие в материалах и цвете вставок.

ПОРТАЛ - (лат. *porta* — ворота) — главный вход **архитектурного** сооружения, обычно имеющий масштабное архитектурное обрамление с богатой **орнаментацией**.

САКРАЛЬНОЕ - (от лат. *sacrum* — священный предмет, священный обряд, таинство, мистерия) — священное, заветное; о словах, речи: имеющее магический смысл, звучащее как заклинание.

СЕМАНТИКА - (фр. *sémantique* от др.-греч. *σημαντικός* — обозначающий) — наука о понимании определённых знаков, последовательностей символов и других условных обозначений;

СИНКРЕТИЗМ - (от греческого *synkretismos* - соединение) - 1) нерасчлененность, характеризующая неразвитое состояние какого-либо явления (например, искусства на первоначальных стадиях человеческой культуры, когда музыка, пение, поэзия, танец не были отделены друг от друга); 2) смешение, неорганическое слияние разнородных элементов

СТЕЛА - каменный, мраморный или деревянный столб с высеченными на нём текстами или изображениями. Устанавливается в качестве погребального или памятного знака.

ТАМГА — родовой знак у тюркских и некоторых других народов. Как правило, потомок определённого рода заимствовал тамгу своего предка и добавлял к ней дополнительный элемент либо видоизменял её.

ТРАДИЦИОННОЕ ИСКУССТВО - искусство, существующее на ранних этапах развития у всех народов и сохраняющее тесную преемственность во всех основных аспектах (функции, виды, жанры, образы и т. д.). Его отличительные особенности: непрофессиональный и внеличный характер творчества, насыщенность **мифологической** символикой, неразрывная связь со всем **религиозно-культурным комплексом**.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ К ЧТЕНИЮ ЛИТЕРАТУРА.

Учебники, пособия, энциклопедии.

- Артамонов С.Д. Сорок веков мировой литературы. В 4 томах. М; 1997.
- Бакланова Т., Сокольникова Н. Мировая художественная культура. Учебники для 5, 6-7 классов. М; 2000.
- Гузик М.А. Учебный путеводитель по мировой художественной культуре. М; «Просвещение»; 1999.
- Лисичкин О. Мировая художественная культура. СПб; 1997
- Львова Е., Фомина Н., Некрасова Л., Кабкова Е. Мировая художественная культура. От зарождения до 17 в. Очерки истории. Питер; 2006
- Мировая художественная культура. Учебники для 10, 11 классов. М; 2000.
- Пушнова Ю. Теория и история искусства. Конспект лекций. М; 2006
- Садохин А., Грушевицкая Т. Мировая художественная культура. М; 2000
- Солодовников Ю. Человек в мировой художественной культуре. Учебник-хрестоматия для 6, 7, 8, классов. М; 1999.
- Художественная галерея. № 2/2004. Рафаэль;
№ 7/2004. Леонардо да Винчи;
№14/2004. Микеланджело;
№18/2004. Боттичелли;
№24/2004. Тициан;
№27/2004. Дюрер;
№33/2005. Босх;
№34/2005. Ван Эйк;
№39/2005. Брейгель;
№ 176. Хиросигэ;
№ 200. Хокусай;

И другие.

- Энциклопедия для детей. М; Аванта+; 1996-2001.
Том 6. Религии мира. В 2 частях;
Том 7. Искусство. В 3 частях;
Том 9. Русская литература. В 2 частях;
Том 15.Всемирная литература. В 2 частях.
- Энциклопедия юного художника. М; 1985.
- Юхвидин П.А. Мировая художественная культура./ От истоков до 17 века/. М; «Просвещение»; 1996.

Искусствоведческая литература.

- Барская Н. Сюжеты и образы древнерусской живописи.
М; 1993.
- Бродский Б. Жизнь в веках. М; 1990.
- Гаспарян А. Занимательная Греция. М; 1996.
- Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. В 3 томах.
М; 1993.

- Дмитриева Н., Виноградова Н. Искусство Древнего Мира. М; «Искусство»; 1986.
- Ильина Т. История искусств. В 2 томах. М; 1993.
- История искусства для детей. Икона. М; 2002.
- История искусства. Первые цивилизации. М; 1998.
- Как понимать искусство. М; 2001.
- Каптерева Т., Виноградова Н. искусство средневекового востока. М; 1989
- Корн. И. Шедевры мирового искусства. М; Белфакс; 2000.
- Любимов Ю. Искусство Древнего Мира. М; 1982.
- Любимов Ю. Искусство Древней Руси. М; 1982.
- Любимов Ю. Искусство Западной Европы. М; 1982.
- Овчинников Ю. История памятников архитектуры. М; 2001.
- Райт С. Ренессанс. Шедевры мирового искусства и архитектуры. Минск. 1996.
- Что есть что в искусстве. Возрождение. М; 2001.
- Этюды об изобразительном искусстве. М; 1994.

Художественная литература и мифология.

- В мире мифов и легенд. М; 1999.
- Голубая роза. Мифы для детей. СПб; 1992.
- Гомер. «Илиада», «Одиссея». М; 1983.
- Косидовский З. Когда солнце было богом. М; 1991.
- Кун Н.Н. Мифы и легенды Древней Греции. М; 1974.
- Матье М. Древнеегипетские мифы. М; Л; 1956.
- Омар Хайам «Рубай»;
- Песнь о Нибелунгах.
- Поэзия вагантов. М; 1999.
- Сказание о Лисе Рейнаре.
- Скандинавские сказания. М; 1970.
- 100 великих мифов и легенд. М; 2000.
- Тристан и Изольда.
- Японская поэзия;
- И другое.**

часть II
ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ И ВОЗРОЖДЕНИЯ

Пояснительная записка

Это - вторая часть серии пособий, для всех, кто интересуется историей искусства. Пособие содержит опорные конспекты, а также иллюстративный материал по следующим разделам: культура и искусство Средневековой Европы, Древней Руси, стран Арабского халифата, Средневекового Казахстана и культура и искусство эпохи Возрождения. Кроме того, каждый раздел пособия содержит хрестоматийный материал по литературе рассматриваемых периодов.

Автор пособия надеется, что оно позволит вам глубже изучить материал по предмету, поможет при подготовке к контрольным заданиям, и будет способствовать расширению вашего кругозора.

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ВИЗАНТИИ»

РЕЛИГИЯ	ПЕРИОДИЗАЦИЯ	АРХИТЕКТУРА	ЖИВОПИСЬ	ЛИТЕРАТУРА	МУЗЫКА
<p>Единобожие (монотеизм). ХРИСТИАНСТВО – вера в спасение мира сыном единого Бога – Иисусом Христом. Зародилось в Древнем Риме – 1 в. С 313 г. (при императоре Константине) становится государственной религией Древнего Рима. Отличие от других монотеистических религий – Триединство Бога (Отец, Сын, Святой Дух).</p>	<p>Восточная часть Римской Империи. 330 г. – основание города Константинополь (Царьград, Стамбул) 395 г. – раздел Римской Империи на Восточную (Византия) и Западную (Рим) – Раннее Средневековье (4 – 7 вв.) Период становления средневекового общества. Высший расцвет культуры –</p>	<p>Бурное строительство столицы – Константинополь (Царьград, Стамбул). Появляются архитектурные ансамбли*: <u>1. городской:</u> ипподром, дворец, храм. <u>2. монастырский*:</u> центр – главный храм (Каталикон, или Кафаликон), жилые и служебные постройки. Основные типы конструкций храма*: 1. базиликальный*;</p>	<p>Расцвет <u>монументальной живописи</u> – основной вид – мозаика* (рисунок из цветных кусочков непрозрачных материалов – чаще - смальты). Религиозный характер и содержание. Начало сложения канонов* изображения людей и предметов, системы размещения изображений в пространстве храма.</p>	<p>Основные виды литературы : 1. богословская – трактаты, размышления, тексты литургии, жития святых и т. д. 2. историографическая. Развиваются на протяжении всей истории культуры Византии. Подчиняются канону*. Светская литература: Интерпретации античных* мифов*. Использование античных принципов стихосложения. Появление особого</p>	<p>Музыка – «служанка» церкви – средство сплочения христианской общины. Развивается музыкально-поэтическое церковное искусство. Становление христианской литургии*. Основа литургии – гимн. Проведена канонизация ладотональной системы – «октоиха» (восьмигласия) – автор Иоанн Дамаскин.</p>

<p>Теоцентризм – Бог в центре мироздания.</p> <p>Оплот Христианской веры – Церковь – идеальное божественное устройство (модель) мира. Контролирует все сферы жизни, влияет на формирование всей культуры.</p> <p>Священная книга – Библия. 2 части: Ветхий Завет (от сотворения мира) и Новый Завет (Евангелие*) (от рождения Богоматери).</p> <p>Большое значение – вера в загробную</p>	<p>правление императора Юстиниана (4 - 5 вв.)</p> <p>Период Македонской династии и династии Комнинов (7 – 13 вв.)</p> <p>Появление и развитие феодализма.</p> <p>Выделяют периоды:</p> <p>1. иконоборчества - 726 – 843 гг. –</p>	<p>2. центрально-купольный.</p> <p>3. купольная базилика – шедевр – храм Святой Софии в Константинополе.</p> <p>Сложение архитектурного канона*. Детали храма имеют символическое значение.</p> <p><u>Символика:</u></p> <p>а). космическая (модель мира);</p> <p>б). топографическая (места, связанные с земной жизнью Христа);</p>	<p>Особенность – золотой фон – эстетическая и символическая функция.</p> <p>Образцы <u>светской*</u> <u>живописи</u> – мозаики дворцов, мозаика церкви Св. Виталия в Равенне.</p> <p>Закрепляется канон размещения изображений в пространстве храма: в куполе* – Христос-Пантократор; в парусах* – евангелисты, в апсиде* – Богоматерь; на столбах – святые; на западной стене –</p>	<p>стихотворного размера – <u>народный стих.</u></p> <p>Фотий – составил сборник «Мириобиблон» - труды по разным областям знаний - первый пример литературной критики.</p> <p>Широкое распространение прозаические и стихотворные романы.</p> <p><u>Характерные черты литературы:</u> яркая образность; реалистичность описаний; динамизм сюжета.</p> <p>Авторы: Иоанн Златоуст, Роман Сладкопевец,</p>	<p>Сложение системы музыкального образования. Создание нотного письма – 9 в - невмы.</p> <p>Появление новых жанров вокального искусства.</p> <p>Канон – музыкально-поэтическая композиция из 9 разделов, темы покаяния и прославления.</p> <p>Тропарь – хвалебное песнопение к празднику (часть более крупной формы). Особая музыкальная форма – аккламация –</p>
--	--	--	--	--	---

<p>жизнь. Человек <u>двуедин</u> – душа и тело. Душа стремиться к Богу, тогда как тело – греховно. <u>Цель жизни</u> – сохранить чистоту души, избежать вечного наказания адом.</p> <p>В XI веке (1054 г.) разделение единой Христианской Церкви на Западную и Восточную. На востоке – Православие (см. приложение).</p>	<p>упадок в искусстве и культуре. 2. «македонского возрождения» - 867 – 1057 гг. – культурный подъем, создание «классических» образцов искусства.</p>	<p>в). временная (прошлое, настоящее, будущее). Утверждается крестово-купольная конструкция храма. <u>Характерные черты</u> архитектуры: небольшие размеры; большее внимание экстерьеру храма; пышная декоративность в интерьере.</p>	<p>Страшный суд и т. д. Утверждается живописный канон – «Теория образа» – Иоанн Дамаскин. Станковая живопись иконопись* («икона» - образ). Характерно: двухмерность, графичность, символичность, узкий круг тем, образов и сюжетов. Книжная миниатюра*: императорская и монастырская*</p>	<p>Михаил Пселл, Константин VII, Симеон Метафраст, Феодор Продром, Анна Комнин, Микифор Григора, Лапиф Акиндин, Мануил Олабол и др. Образцы народного творчества - эпиграммы, пародии, рассказы, новеллы.</p>	<p>приветственные возгласы, исполняющиеся сначала запевалами, а затем хором. Пение подчиняется строгому канону – изложен в «Уставе». Инструментальная музыка представлена, в основном, органом*. Знаменитые поэты и музыканты, авторы гимнов – Роман Сладкопевец, Андрей Критский, Иоанн Дамаскин и др.</p>
	<p>Позднее средневековье. Эпоха Палеологов. (12 – 15 вв.) Выделяют</p>	<p>Строительство крестово-купольных храмов небольших</p>	<p>Изменение колорита* – более приглушенный, изысканный.</p>		

	<p>«палеологовское возрождение» (1261 – 1453). 13 в. - Константинополь захвачен крестоносцами. С 1261 г. раскол на несколько небольших государств. 1453 г. - турецкое завоевание.</p>	<p>размеров, перестройка старых. Богаче орнаментация, более стройные, хрупкие пропорции.</p>	<p>Мозаика сменяется фреской* (роспись по сырой штукатурке). Особая популярность – миниатюра, икона. Появляется большая экспрессия, эмоциональность, динамика.</p>		
--	--	---	---	--	--

Собор Святой Софии в Константинополе. Архитекторы Анфимий из Трал и Исидор из Милета. 6 в.

Добрый пастырь. Мозаика в мозаикее Галлы Пладиции. Равенна. Италия. 5 в.

Император Юстиниан со свитой. Мозаика. Церковь Сан Витале. Равенна. Италия. 6 в.

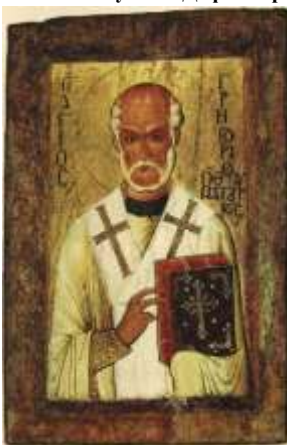
Христос Пантократор (Вседержитель). Мозаика купола. Дафнии. Греция. 12 в.

Бегство в Египет Мозаика. Кахрие Джаме. 14 в.

Богоматерь с Младенцем. Мозаика. Собор Св. Софии. 9 в.

Григорий Чудотворец. Икона. 12 в.

Сошествие Христа во ад. Фреска. Кахрие-Джами. 14 в.

Миниатюра в Евангелии. 10 в.

СТРАНИЦЫ ХРЕСТОМАТИИ ИЗ ВИЗАНТИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Григорий Богослов

Из Гимна

О, Превышающий всё!
Что ж еще тебе я промолвлю?
Как тебя слову восславить?
Для слова ты несказуем.
Как тебя мысли помыслить?
Для мысли ты непостижен.
Неизречен ты один, ибо ты –
Исток всех речений.
Неизъясним ты один, ибо ты –
Исток всех познаний.
Все и речью своей, и безмолвьем
Тебя славословит;
Все и мыслью своей, и безмысльем
Тебя почитает,
Все алканья любви, все порывы
Душ уязвленных
Вечно стремятся к тебе...

Перевод С. Аверинцева

Чудо Святого великомученика Георгия о Змие **Из византийской легенды**

Во времена оны был город и над ним властвовал царь, беспощадный и немилосердный к верующим во Христа. Вблизи того города была трясина со множеством воды. И в воде трясины этой поселился ужасный змий, и каждодневно выходил он и пожирал жителей города. И вот город собрался, и все закричали царю: «Царь, вот город наш благоденствует и процветает, а мы умираем злой смертью». Царь говорит: «Начертайте имена всех граждан, и каждому да будет определен его черед. У меня есть единственная дочь, и я тоже отдам ее, когда придет мой срок». И - день за днем – все по очереди стали отдавать своих детей на съедение змию, пока не пришел черед царя. Царь нарядил свою дочь в пурпур и виссон, украсил золотом, драгоценными камнями и перлами, и, обняв с любовью, целовал, слезно оплакивая как мертвую: «Увы, сладчайшее мое дитя, иди без времени к смерти – я расстаюсь с тобой». А народу царь говорит: «Возьмите золото, серебро и царство мое, только пощадите дочь мою». И никто не согласился из-за указа, объявленного царем. Тогда царь в глубокой печали отослал дочь к той трясине. Весь город от мала до велика сбежался посмотреть на девушку.

Во времена те жив был святой Георгий, он шел в Каппадокийскую землю и решил здесь напоить своего коня. И видит, что сидит девушка, а слезы капают

ей на колени. Святой сказал ей: «Женщина, кто ты и что это за народ в дали и почему он громко плачет?». Тогда девушка все ему рассказала. А святой говорит девушке: «Кому поклоняется отец твой и его домочадцы?» Девушка отвечает: «Гераклу, Аполлону и Артемиде». Святой говорит девушке: «А ты уверуешь в моего Бога: отныне не страшись и будь покойна». И возвысил голос свой к Богу и сказал: «Боже, восседающий на херувимах и серафимах, яви на мне Свою милость, да знают люди, что Ты повсюду со мною». Святой осенил себя крестным знаменем и бросился навстречу чудовищу. С Божией помощью и по молитве мученика змий упал к ногам святого Георгия. Святой говорит девушке: «Сними с себя пояс, а с коня моего поводья и дай сюда». Девушка сняла и подала их святому. И по устроению Божию он связал змия и передал его девушке, говоря: «Поведем его в город». Она взяла змия, и они пошли в город. Народ, увидев дивное чудо, испугался и в страхе перед змием хотел бежать, но святой Георгий крикнул: «Не бойтесь, стойте и зрите славу Всевышнего и уверуйте в истинного Бога, Господа нашего Иисуса Христа, и я убью змия». Царь и весь город закричали: «Веруем в Отца, Сына и Святого Духа, в единосущную и нераздельную Троицу». Услышав эти слова, святой обнажил меч свой, и убил змия, и вернул девушку царю. Тогда собралось множество народа, и все стали лобзать стопы святого и славить Бога.

Прокопий Кесарийский

О церкви Святой Софии в Константинополе

Не сказанной красотой славиться он. Блеском своих украшений прославлен он и гармонией своих размеров; нет в нем ничего излишнего, но нет и ничего нехватящего, так как он весь во всех своих частях, в надлежащей мере являясь более пышным, чем обычно, и более гармоничным, чем можно ожидать от такой громады, наполнен светом и лучами солнца. Можно было сказать, что место это не извне освещается солнцем, но что блеск рождается в нем самом: такое количество света распространяется в этом храме. (...) Огромный сфероидальный купол, покоящийся на этом круглом здании, делает его исключительно прекрасным. И кажется, что он не покоится на твердом сооружении, но, вследствие легкости строения, золотым полушарием, спущенным с неба, прикрывает это место. Все это, сверх всякого вероятия искусно соединенное в высоте, сочетаясь друг с другом, витает в воздухе, опираясь только на ближайшее к себе, а в общем оно представляет замечательную единую гармонию всего творения. (...) И всякий раз как кто-нибудь входит в этот храм, чтобы молиться, он сразу понимает, что не человеческим могуществом или искусством, но Божиим соизволением завершено такое дело; его разум, устремляется к Богу, витает в небесах, полагая, что он находится недалеко и что он пребывает там, где он сам выбрал. (...) Никого никогда не охватывало пресыщение от этого созерцания, но находящиеся в храме люди радуются тому, что они видят...

Из речений Иоанна Златоуста

Люди, когда мы им непрестанно досаждаем просьбами, гневаются на нас, а Бог
– наоборот.

Стыдись грешить, но не стыдись каяться.

Сатана извратил естественный порядок: греху он придал дерзость, а покаянию
– стыд.

Церковь – это не стены и крыша, но вера и житие.

Из высказываний византийских философов об архитектуре и искусстве

Если эти земные великолепия имеют такую пышность, какой же должна быть
пышность великолепий небесных, уготованных для праведников?

Епископ Газский Порфирий.

Изображения употребляются в храмах, дабы те, которые не знают грамоты, по
крайней мере, глядя на стены, читали то, что не в силах прочесть в книгах.

Из византийских хроник.

Изображай красками, согласно преданию. Это есть живопись истинная, как
писание в книгах, и благодать божия покоится на ней, потому что и
изображаемое свято.

Из живописного канона

Душа – лучший храм Божий, и кто молится в душе, для того весь мир стал
храмом.

Святой Слуан Афонский

Церковь – есть храм божий, место священное, дом молитвы, собрание народа,
тело Христа, имя его, невеста Христа... Иначе: Церковь есть земное небо, в
котором живет и пребывает пренебесный бог...»

Патриарх константинопольский Герман

Феодор Продром

Эпиграмма на сотворение Адама

Он сын земли, он царь земли, он раб земли:
Сын – по природе, быв из праха созданным,
Царь – по уставу, как подобье божие,
А раб – по приговору за тягчайший грех.

Игнатий Диакон

Басня «Ворон и лиса»

Ел ворон сыр; лиса хитрить пустилася:
«Будь голос у тебя – ты стал великим бы!»
Закаркал глупый, сыр из клюва выронив;
А та: «Есть голос у тебя, да мозгу нет».

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ»

РЕЛИГИЯ	ПЕРИОДИЗАЦИЯ	АРХИТЕКТУРА	ИЗОБРАЗИТ. ИСКУССТВА	ЛИТЕРАТУРА	МУЗЫКА И ТЕАТР
<p>Единобожие (монотеизм). ХРИСТИАНСТВО О – вера в спасение мира сыном единого Бога – Иисусом Христом. Отличие от других монотеистических религий – Триединство Бога (Отец, Сын, Святой Дух) Теоцентризм – Бог в центре мироздания.</p> <p>В XI веке разделение единой Церкви на Западную и Восточную. На Западе – католицизм (см.</p>	<p>V – X вв. – дороманская (раннехристианская) культура.</p> <p>Развивается в нескольких «варварских» государствах: остготы, лангобарды, франки, кельты, скандинавы и т.д.</p>	<p>Интенсивное строительство церквей*.</p> <p>В основе архитектуры Римская базилика* + апсида* (полукруглый выступ в восточной (алтарной*) части)</p>	<p>Рукописные книги и резьба по камню. Характерно тяготение к заполнению всех пространств растительным и животным орнаментом. Встречаются фрески* (роспись стен).</p>	<p>Создание Библии. <u>Клерикальная лит-ра</u> (от clericas – «церковный»). Богословские и ученые сочинения, жития* святых, поучения, религиозно-драматические произведения.</p>	<p>Т е а т р Народные театральные представления – карнавалы. Литургическая* драма – игровые вставки в богослужении на латинском языке. Миракли (от miracle – «чудо») – о чудесах Богоматери и святых. Мистерии* (от misterion – «тайна») – основное содержание – борьба Бога и Дьявола за человека. Моралите –</p>
	<p>X – XII вв. – романская культура или романика (от «Romanus» - Римский). Центр развития стиля – Германия.</p>	<p>Главные заказчики – монастырь* (церковная архитектура) и феодал (рыцарские замки).</p>	<p><u>Монументальное искусство</u> (связано с архитектурой). Скульптура украшает стены храма*. Живопись в виде</p>	<p><u>Рыцарская литература.</u> Создатели – круг феодалов-рыцарей. Отражает идеалы знати. <u>Куртуазность*</u></p>	<p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p>

<p>приложение)</p> <p>Оплот Христианской веры – Церковь* – идеальное божественное устройство мира. Контролирует все сферы жизни, влияет на все формы средневековой культуры и искусства.</p>	<p>Формирование сословия рыцарей – феодалов.</p> <p>Начало крестовых походов* на Восток.</p>	<p>Основной строительный материал – камень. Задача построек – защита.</p> <p><u>Характерные черты:</u> мощные стены, преобладание горизонталей, полуциркулярные своды и арки, минимум декора.</p>	<p>фресок и книжной миниатюры*.</p> <p><u>Характерные черты:</u> символический характер, разномасштабность, бестелесность, искажение пропорций, угловатость</p>	<p>– правила благородного поведения (этикет). Прославление а). рыцарской доблести; б). вассальской верности; в). поклонения «прекрасной даме».</p> <p>Поэзия <u>труверов*</u> и <u>трубадуров*</u></p>	<p>пьеса о борьбе добра и зла. Комические пьесы – соги и фарсы.</p> <p>Музыка - «служанка» церкви.</p>
<p>Большое значение – вера в загробную жизнь.</p> <p>Человек <u>двуедин</u> – душа и тело. Душа стремится к Богу, тогда как тело – греховно.</p> <p><u>Цель жизни</u> – сохранить чистоту души, избежать вечного наказания адом.</p>	<p>XII – XV вв. – готическая культура или готика (от названия германского племени готов).</p> <p>Центр развития стиля – Франция.</p> <p>Развитие городской культуры. Ослабление</p>	<p>Основной заказчик – город.</p> <p>1. Изменяется конструкция храма*. Стена освобождается от давления сводов*.</p> <p>2. Появляются новые типы светских* сооружений – суды,</p>	<p>Скульптура обильно украшает храмы внутри и снаружи.</p> <p>Живопись в виде <u>витражей*</u> (роспись по стеклу).</p> <p>Расцвет искусства оформления книги.</p> <p><u>Характерные</u></p>	<p><u>Городская литература</u>. Характерная черта – доступность третьему сословию.</p> <p>Вариант эпоса*: аллегорически и животный. Большой процент</p>	<p>В VII в. папа римский Григорий I отбирает песнопения, получившие название «григорианские хоралы». Все виды хоралов составили Мессу*.</p> <p>Исполняет мужской хор, в унисон (одноголосно), на латыни.</p> <p>Единственный инструмент допускаемый</p>

<p>Обогащение церкви –продажа <u>индульгенций*</u> – плата за отпущение грехов. Карательный орган церкви – <u>Святая инквизиция*</u> – создан для борьбы с <u>ересью*</u> (инакомыслие).</p>	<p>феодализма. Демократизация общества. Расцвет <u>Алхимии*</u>. Появление светских* учебных заведений – университетов.</p>	<p>больницы, рынки, ратуши* и т.д. <u>Характерные черты:</u> преобладание вертикалей, меньшая толщина и ажурность стен, появление огромных окон, стрельчатые своды и арки, обилие декора.</p>	<p><u>черты:</u> интерес к реальному миру, обращение к приметам времени (костюмы, оружие), индивидуализация изображаемых персонажей</p>	<p>сатиры и юмора. Творчество вагантов* (от vagantes – «бродячие») – школяров, студентов университетов. Основные темы: сатира, учеба, застолье, игра, любовь и т.п.</p>	<p>церковью – орган. В X веке Гвидо да Арrezzo создает <u>нотную запись.</u> С XII – XIII вв. появляется <u>Многоголосие*</u>. В период готики рождение светской* музыки.</p>
---	---	---	---	--	---

Замок Алькасар в Испании. 9 век.

Собор в Вормсе. Германия. 12-13в.

Соборный ансамбль в Пизе. 11-14в.

Собор Парижской Богоматери.
12-14 вв.

Собор в Реймсе. Франция.
13-15 вв.

Капелла Сент-Шапель. Париж.
13 вв.

Собор в Кельне. Германия
13-19 вв.

Фигуры Королевского портала
собора в Шартре. 12в.

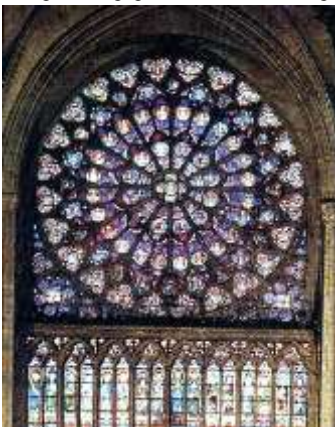
“Страшный суд”. Собор в Отене.
Франция. 12в.

Донаторы Эгкехард и Ута.
Собор в Наумбурге. 13в.

Богоматерь. Витраж собора
в Шартре. 12-14вв.

Окно – роза. Собор Парижской
Богоматери. 12-14 вв.

Встреча Марии и Елизаветы.
Собор в Реймсе. 13 в.

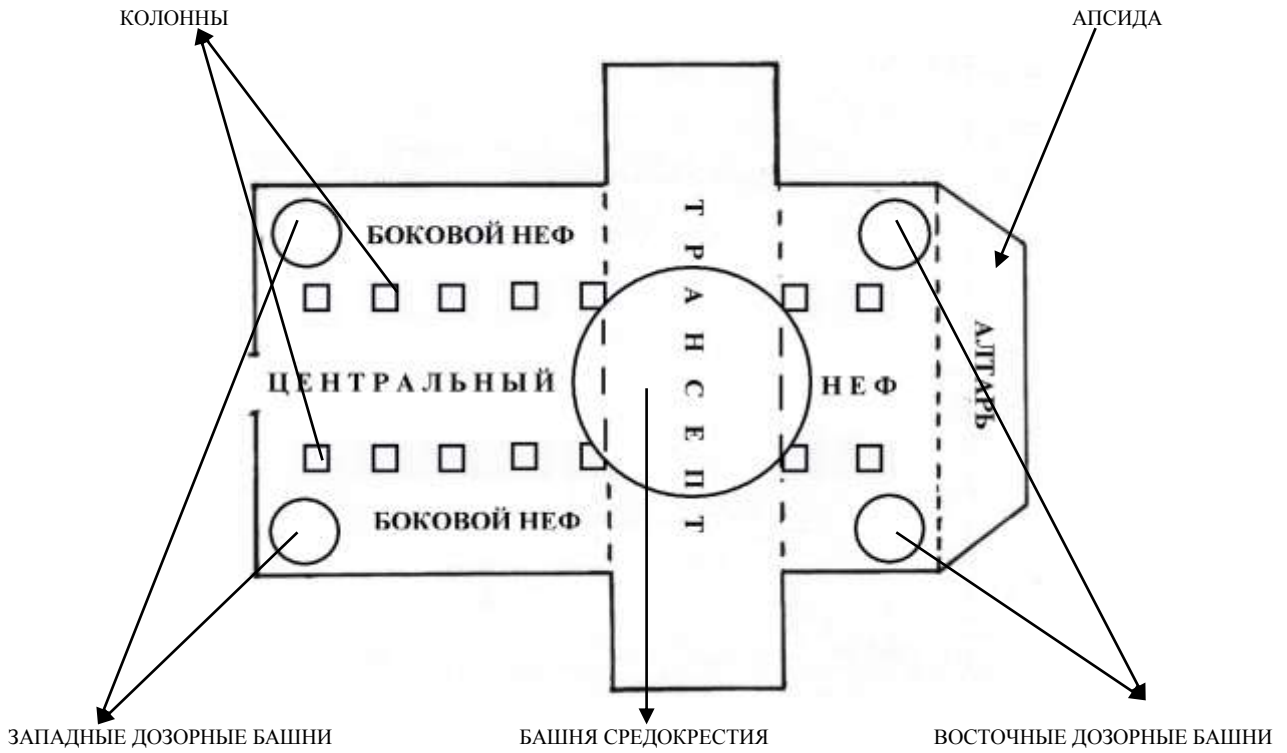

Осел читает проповедь волкам.
Собор в Парме. 11-12 вв.

Братья Лимбурги. Иллюстрация из
«Роскошного часослова». 15 век.

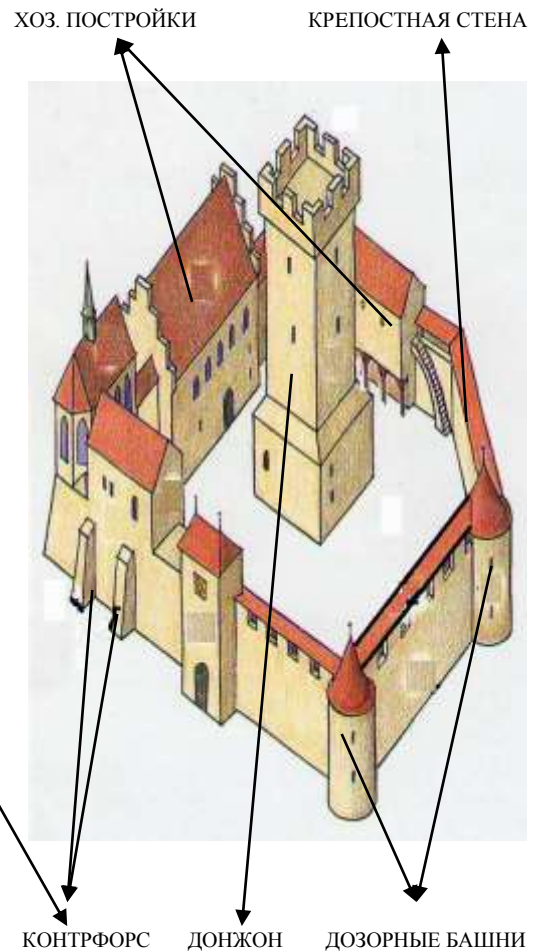
СХЕМА СРЕДНЕВЕКОВОГО ХРАМА – БАЗИЛИКИ (ВИД СВЕРХУ).

КОНСТРУКЦИЯ ГОТИЧЕСКОГО СОБОРА

УСТРОЙСТВО РЫЦАРСКОГО ЗАМКА

СТРАНИЦЫ ХРЕСТОМАТИИ ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ

«Песнь о Нибелунгах»

Германский героический эпос сложился в 12 веке. Известны три варианта. «Нибелунги» - владельцы клада, «проклятого» золота.

Сюжет. Часть 1. В Бургундском королевстве правили три короля-брата – Гунтер, Гернот и Гизельхер и была у них сестра – прекрасная Кримхильда. О ее красоте узнал рыцарь Зигфрид – королевич Нидерландов, и решил завоевать сердце красавицы. Зигфрид был благороден, смел и неуязвим – когда-то он победил дракона, и омылся в его крови. Это сделало его кожу «роговой» - неуязвимой ни для какого оружия. И лишь на спине, между лопаток, прилип кленовый листок – и это место осталось неомытым кровью дракона. В пещере дракона он нашел клад, и взял его себе. Это было проклятое золото Нибелунгов, приносящее своим владельцам раннюю смерть.

Бургундские короли приняли Зигфрида. Гунтер дал согласие на брак с сестрой, но при условии, что сначала, Зигфрид поможет ему завоевать сердце королевы Исландии Брунхильды. Она была женщиной – богатырем. Своим женихам она назначала испытания. Из клада Нибелунгов Зигфрид взял шапку-невидимку и с помощью нее, помог пройти все испытания Гунтеру. Все вместе они вернулись в Вормс (Бургундию) и сыграли двойную свадьбу. Зигфрид и Кримхильда уехали в Нидерланды, где счастливо прожили 10 лет.

Однажды они решили приехать в гости в Бургундию. По случаю прибытия важных гостей был устроен рыцарский турнир, на котором Кримхильда и Брунхильда поссорились. Кримхильда, в гневе, рассказала Брунхильде, что именно Зигфрид помог Гунтеру стать ее мужем. Возненавидела Брунхильда Зигфрида и решила его погубить. Гунтер приказал своему вассалу Хагену – узнать тайну смерти Зигфрида. Обманом, Хаген выведал о уязвимом месте на теле Зигфрида у Кримхильды. После этого Гунтер позвал Зигфрида на охоту. И во время привала Хаген убил Зигфрида. Золото Нибелунгов досталось братьям Кримхильды. Они спрятали клад на дно реки Рейн.

Часть 2. Прошло много лет. Кримхильда все эти годы жила мыслью о мести убийцам Зигфрида. О красоте Кримхильды узнал могущественный вождь гуннов – Этцель (Атилла). Он посватался к королеве, и братья-короли дали согласие на этот брак. Кримхильда уехала в далекую страну, и стала готовить месть. Однажды она попросила мужа пригласить братьев в гости. В страну гуннов собрались все лучшие бургундские рыцари. Когда они прибыли ко двору Этцеля, то сразу был устроен пышный пир. В разгар веселья по приказу Кримхильды на бургундцев напали воины Этцеля. Все немецкие рыцари были убиты. Только Гунтер и Хаген были взяты в плен живыми. Своею рукой она убила брата и его верного слугу. Все кто это видел - ужаснулись, и старый слуга Этцеля – Гильденбрант, в негодовании поразил Кримхильду мечем. Так прекратилась династия бургундских королей, а проклятое золото осталось спрятанным на дне Рейна.

Из авентюры I

Полны чудес сказанья давно минувших дней
Про громкие деянья былых богатырей.
Про их пиры, забавы, несчастья и горе
И распри их кровавые услышите вы вскоре.

Жила в земле бургундов девица юных лет.
Знатней ее и краше еще не видел свет.
Звалась она Кримхильдой и так была мила,
Что многих красота ее на гибель обрекла.

Любить ее всем сердцем охотно б каждый стал.
Кто раз ее увидел, тот лишь о ней мечтал.
Наделена высокой и чистою душой,
Примером быть она могла для женщины любой.

«Тристан и Изольда»

Французский рыцарский роман. Сложился в 12 в. Существует множество стихотворных и прозаических версий.

Сюжет. Тристан был племянником благородного короля Марка, который правил в Корнуолле. Однажды на поединке Тристан был ранен отравленным копьем. И ни какой лекарь не мог ему помочь. Тогда Тристан попросил положить его в лодку и пустить ее в море. Лодку с умирающим рыцарем прибило к берегам Ирландии. Его нашла принцесса Изольда Золотоволосая, и вылечила волшебными травами. Тристан благополучно вернулся в Корнуолл.

За время, пока Тристан был в Ирландии, короля Марка стали уговаривать назначить наследника или жениться. Тогда король положился на божье знамение – голубь в клюве принес необыкновенный золотой волос, и Марк объявил, что женится на девушке с такими волосами.

Когда Тристан вновь прибыл ко двору, Марк рассказал о знамени, и показал племяннику золотой волос. Тристан сразу понял, что это волос Изольды, и вызвался сосватать ее для короля. Он вновь отплывает в Ирландию. Родители Изольды сразу соглашаются на выгодный брак для дочери. Мать Изольды была волшебницей, и она в приданое дочери дала волшебный любовный напиток, который Изольда должна была выпить на свадьбе с королем Марком. Этот напиток связывал испивших его, волшебной неодолимой любовью, до самой смерти. В дороге служанка Изольды перепутала кувшины, и напиток любви выпили Изольда и Тристан.

Изольда становится женой короля Марка, но душой и телом продолжает принадлежать Тристану. О любви Тристана и Изольды стало известно коварному барону Андрету. И он рассказал об этом королю. В гневе король приказал убить обоих влюбленных. Но Тристану и Изольде удалось спастись. Они бежали в лес, где молодые люди наконец-то счастливы. Однако, Андрет находит их, и указывает место королю Марку. Марк приходит в лес, чтобы убить неверных, но

видит их спящими и жалеет. Когда Тристан понимает, что Марк пощадил их, то раскаивается, уговаривает Изольду вернуться к королю, а сам уезжает в добровольное изгнание.

В Бретане он женится на королеве Изольде Белорукой, чтобы забыть Изольду Златовласую. Но брак остается фиктивным. На турнире он получает смертельную рану. Тристан посылает слугу за Изольдой Золотоволосой, которая, лишь одна, может ему помочь. Но не дождавшись возлюбленной, рыцарь умирает. Когда Изольда прибывает в Бретань – она приходит к Тристану, и умирает рядом с ним.

Фрагмент из прозаического текста о Тристане и Изольде

...Тристан испил полную чашу и потом приказал, чтобы дали ее Изольде. И ей подают, и Изольда пьет. - О боже, какой напиток!

Так вступили они на путь, с которого не сойти им во все дни их жизни, ибо испили они свою гибель и свою смерть, а напиток этот оказался им добрым и весьма сладостным, но никогда сладость не была куплена столь дорогой ценой, как эта. Изменились сердца их и забились, как только испили они, и глядят друг на друга в изумлении, и думают о другом, чем раньше. Забыли они о короле Марке. Тристан думает лишь о любви к Изольде, а Изольда лишь о любви к Тристану. (...) Пусть же король Марк ищет теперь другую королеву, ибо эту хочет Тристан, а Изольда хочет его. И так долго глядели они друг на друга, что каждый узнал волю другого. Тристан узнал, что Изольда любит его от всего сердца, а Изольда узнала, что она ему по душе.

Рыцарская поэзия

Гильом де Кабестань (12 в)

Когда впервые вас я увидал,
То, благосклонным взглядом награжден,
Я больше ничего не пожелал,
Как вам служить – прекраснейшей из донн.
Вы, донна, мне одна желанной стали.
Ваш милый смех и глаз лучистый свет
Меня забыть заставили весь свет.

Я к вам такой любовью воспылал,
Что навсегда возможности лишен
Любить других. Я их порой искал
Чтоб заглушить совей печали стон.
Едва, однако, в памяти вы встали,
И я в разгар веселья и бесед
Смолкаю, думой нежною согрет.
(...)

И голосом, звенящим, как кристалл,
И прелестью бесед обворожен,
С тех самых пор я ваш навеки стал,
И ваша воля – для меня закон.
Чтоб вам почет повсюду воздавали,
Лишь вы одна – похвал моих предмет.
Моей любви верней и глубже нет.

...Снося обиду, я не унывал,
А веровал, любовью умудрен:
Чем больше я страдал и тосковал,
Тем больше буду вами награжден.
Да, есть отрада и в самой печали...
Когда, бывает, долго счастья нет,
Уменье ждать – вот весь его секрет.

Ах, если б другом вы меня назвали!

Так затрепещет сердце вам в ответ,
Что вмиг исчезнет всех страданий след.

Вальтер фон дер Фогельвейде (12 – 13 вв)

«О, госпожа, сердиться не надо.
Верьте, учтив и приятен мой слог.
А для меня и честь и награда –
Если б я вам понравиться мог.
Я женщин красивее вас не видал,
Если же вы красоту с добротой
Соединили в себе – я не скрою:
Вы достойны высших похвал»

«Если не всех встречала приветом,
Если была неучлива, горда,
Я бы охотно исправилась в этом.
Вы-то со мной любезны всегда!
Да, вы мой рыцарь, и вот ваша роль:
Я бы вас другом видеть хотела.
А отнимать у кого-нибудь тело
Я не хочу – это страшная боль».

«Что же, хвалите, если угодно,
Видите, я уже не дитя.
Тот, кто воспитан, может свободно
Все мне сказать – и всерьез и шутя.
Мне говорили, что я хороша,
Но я бы хотела еще и другого:
Быть женщиной в лучшем значении слова.
При красоте важна и душа».

«О, госпожа, я готов попытаться,
Мне приходилось терпеть и не то.
Ну, а чего же вам-то бояться?
Если умру, то счастливым зато».
«Пусть умереть вам охота приспела,
Значит, и мне – на смертное ложе
Я не хочу умирать, так чего же
С вами меняться на душу и тело?»

«Я вам открою, что делать должны вы,
Чем, как женщина, славиться впредь:
Вы должны быть с достойным учтивы,
Ни на кого с высока не смотреть
И, одного безраздельно любя,
Принадлежа одному всецело,
Взять в обмен его душу и тело,
Я вам дарю их, - дарю вам себя».

...Благословляю день знакомства с тою,
Что душу мне покорила и тело;
Она мое сердце своей добротой
Приворожить к себе сумела.
Меня навек отныне полонил
Образ ее, благой и прекрасный,
И алый рот с улыбкой ясной...

Я мысли и чувства направил к ней -
К милой, чистой и доброй безмерно,
Нас много ждет счастливых дней,
Если будет она милосердна.
Жизнь полюбить меня научил
Образ ее, благой и прекрасный.
И алый рот с улыбкой ясной.

Альба (неизвестный автор 12 в)

Боярышник листвою в саду поник,
Где донна с другом ловят каждый миг:
Вот-вот рожка раздастся первый клик!

Пасторела (неизвестный автор)

Встретил пастушку вчера я,
Здесь, у ограды, блуждая.
Бойкая, хоть и простая.

Увы, рассвет, ты слишком поспешил!
Ах, если б ночь господь навеки дал,
И милый мой меня не покидал,
И страж забыл свой утренний сигнал...
Увы, рассвет, ты слишком поспешил!

Под пенью птиц сойдем на этот луг.
Целуй меня покрепче, милый друг, -
Не страшен мне ревнивый мой супруг!
Увы, рассвет, ты слишком поспешил...
Продолжим здесь свою игру, дружок,
Покуда с башни не запел рожок:
Ведь расставаться наступает срок.
Увы, рассвет, ты слишком поспешил!..

Мне повстречалась девица.

Шубка на ней меховая
И кацавейка цветная,
Чепчик – от ветра прикрыться.

К ней обратился тогда я:
- Милочка! Буря какая!
Вьюга взмывается злая! (...)

(...) Дон! – отвечает девица, -
Право, здорова всегда я,
Сроду простуды не зная.
Вьюга пускай себе злится!

Поэзия вагантов

Прощание со Швабией

Во французской стороне, на чужой планете,
Предстоит учиться мне в университете.
До чего тоскую я – не сказать словами...
Плачьте ж, милые друзья, горькими слезами!
На прощание пожмем мы друг другу руки,
И покинет отчий дом мученик науки...
...Ну, так будьте же всегда живы и здоровы!
Верю: день придет, когда свидимся мы снова.
Всех вас вместе соберу, если на чужбине
Я случайно не помру от своей латыни,
Если не сведут с ума римляне и греки,
Сочинившие тома для библиотеки,
Если те профессора, что студентов учат,
Горемыку школяра насмерть не замучат,
Если насмерть не упьюсь на хмельной пирушке,
Обязательно вернусь к вам, друзья, подружки!
Вот и все! Прости-прощай, разлюбезный швабский край!
Захотел твой житель увидать науки свет! Здравствуй,
университет, -
мудрости обитель! Здравствуй, разума чертог!
Пусть вступлю на твой порог с видом удрученным,
Но пройдет ученья срок, - стану сам ученым.
Мыслью сделаюсь крылат в гордых этих стенах,
Чтоб отрыть заветный клад знаний драгоценных!

Выходи в привольный мир!

Выходи в привольный мир! К черту пыльных книжек хлам!

Наша родина – трактир. Нам пивная – Божий храм.
Ночь проведши за стаканом, не грешно упиться в дым.
Добродетель – стариканам, безрассудство – молодым!
Жизнь умчится, как вода. Смерть не даст отсрочки.
Не вернуться никогда вешние денечки.
«Человек – есть Божество!» И на жизненном пиру
Я Амура самого в сотоварищи беру.
На любовную охоту выходи, лихой стрелок!
Пусть красавицы без счету попадут к тебе в силок.
Жизнь умчится, как вода. Смерть не даст отсрочки.
Не вернуться никогда вешние денечки.

Песнь о Лисе Ренаре

Пример городской литературы - животный эпос. Животные – воплощение людей разных сословий. Главный герой – лис (горожанин) – совершает проделки, и чаще всего остается безнаказанным, благодаря уму и хитрости. Главный противник Лиса – Волк (рыцарь), которому всегда достается из-за глупости и жадности.

Вы, сударь, слышали не раз
От нас, сказителей, рассказ,
Как похищал Парис Елену,
Но был наказан за измену.
Вы часто слышали от нас
Печальный, трогательный сказ
О славном рыцаре Тристане
И о его смертельной ране.
Сегодня я для вас начну
Рассказ веселый про войну,
Что продолжалась сотни лет
(Конца ей и доселе нет).

Ренар и волк ее вели,
И примирить их не могли
Другие звери. Лис прослыл
Отменным плутом. Да и был
Он вправду хитрым, что скрывать,
И волка он одолевать
Привык не силой, а умом.
Я много расскажу потом
Историй разных, а сейчас
Позвольте позабавить вас
Рассказом первым. Я готов
Начать его без лишних слов...

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ»

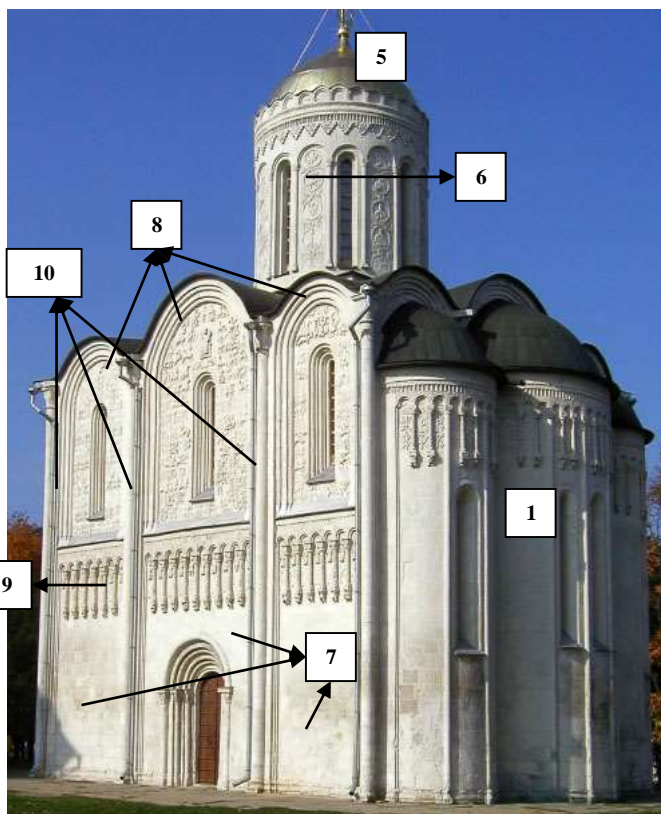
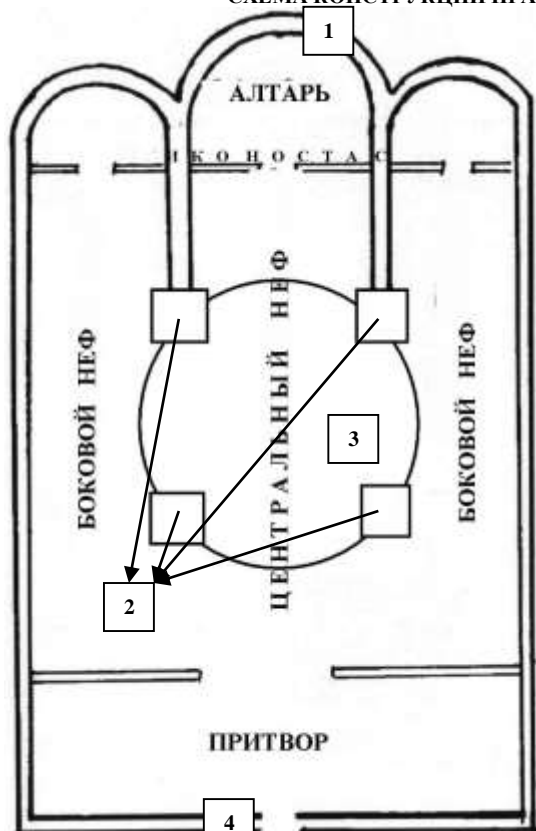
ПЕРИОДИЗАЦИЯ	РЕЛИГИЯ	АРХИТЕКТУРА	ИЗОБРАЗИТ. ИС-ВО	ЛИТЕРАТУРА	МУЗЫКА
<p align="center">6 – 9 вв. Славянские племена.</p>	<p>Язычество или политеизм – вера во множество богов. Например: Перун – громовержец, Велес – бог загробного мира и т.д.</p>	<p>Деревянное зодчество* (возможно шатровые постройки). До наших дней не сохранилось.</p>	<p>Деревянная скульптура, языческие и долы. До наших дней не сохранилась.</p>	<p>Устное народное творчество, сказания, мифы*, былины.</p>	<p>Народная песня, колядки, заклички, попевки и т.д. Носители музыкальной устно-профессиональной культуры – скоморохи.</p>
<p>9 – 11 вв. Киевская Русь Объединение восточных славян. Столица – Киев. Во главе государства киевский князь. Приобщение к византийской культурной традиции.</p> <p>12 – 14 вв. Период</p>	<p>В 988 г. (10 век) киевский князь Владимир Красно Солнышко принимает Христианство византийского образца – Православие (См. приложение). Крещение Руси в</p>	<p><u>Крестово-купольный тип храма*</u> Купол* поддерживается 4 столбами, которые делят внутреннее пространство храма крестом. <u>Характерная черта:</u> многокупольн</p>	<p><u>Монументальная*</u> храмовая живопись: мозаика* и фрески*. Строгие каноны*иконографии и размещения образов и сюжетов в пространстве храма Основной вид <u>станковой живописи</u> – Икона* (греч. «Образ»)</p>	<p><u>Два основных жанра:</u> летописи и жития* святых. Летопись – цель сохранение исторических сведений, запись событий современности для потомков. Например:</p>	<p>Исполняется в церкви*. В основе – осьмогласие (из Византии) Знаменное (от «знамя» - знак) или крюковое пение (запись музыки – знаками – крюками). Одному слогу соответствовало</p>

<p>феодалной раздробленности Множество самостоятельных княжеств. Самое влиятельное Владимиро-суздальское. Время татаро-монгольского нашествия (1237г. – вторжение хана Батя – 1380г. – Куликовская битва). Выработка собственного стиля в искусстве.</p> <p>15 – 17 вв. Централизованное Московское государство. В 14 в. – падение Византии – Русь – наследница культуры. Объединение Москвой всех княжеств для</p>	<p>Киеве. С этого момента Русь – преемница культуры Византии (4 – 14 вв) – восточной части Древнего Рима, со столицей Константинополь (Царьград, сейчас – Стамбул).</p> <p>Культы языческих богов запрещены. Сливаются с культами (персоналиями) христианских святых, сохраняются в суевериях, обрядах, сказках.</p>	<p>ость (многоглавие). <u>Форма куполов</u> - луковичная и шлемовидная <u>Количество куполов</u> символично (3 – Св. Троица, 5- Христос и евангелисты*, 13 – Христос и апостолы и т. д.) <u>Цвет куполов</u> символичен – золотой – божественное сияние, синий – небесный, серебряный (белый) – чистота, непорочность, зеленый – возрождение и др. <u>Расцвет</u> –</p>	<p>Черты: плоскостное изображение, обратная перспектива*, статичность. Главные образы и сюжеты – Христос, Богородица, Святые и их житие (особый тип икон – святой в <u>клеймах*</u>). Разные способы изображений одного и того же персонажа – иконографические* типы или изводы*.</p> <p>Символы в живописи: Цвета: красный – царственный, жертва; зеленый – новая жизнь; черный – смерть и т.д. Числа: 1 – единый Бог; 2 – человек; 3 – Св.</p>	<p><i>«Повесть временных лет», «Слово о полку Игоревом»</i> и др.</p> <p>Житийная* литература (агиографическая*) – цель – дидактическая – научить, дать образец поведения, пример для подражания. Например: <i>«Житие Бориса и Глеба», «Житие Сергия Радонежского», «Повесть о Петре и Февронии Муромских»</i> и др.</p> <p><u>Авторы</u> –</p>	<p>одно знамя (крюк). В мелодии – частое повторение одного звука. Главное – ясное произнесение текста.</p> <p>Кондакарные песнопения (от «кондак» - разновидность хвалебной молитвы) – более сложная мелодия, когда на один слог приходится несколько звуков.</p> <p><u>Исполнитель</u> – мужской хор, а'capella (без инструментального сопровождения), в унисон (одноголосие). Язык –</p>
--	---	--	--	--	--

<p>борьбы с татарами. Во главе государства – царь (от римского – цезарь). Строительство храмов Московского кремля (началось при Иване III).</p>		<p>Владимирско-суздальское зодчество*. <u>Характерно:</u> небольшие размеры (3-хнефные), одноглавие, материал – белый камень, декор – резьба по камню с фольклорными * мотивами (<i>н-р: Дмитриевский собор, см. иллюстрации</i>).</p> <p><u>Шедевр:</u> Ансамбль соборов Московского кремля (15 – 17 вв). Строится при участии <u>итальянских архитекторов</u></p>	<p>Троица; 4 – евангелисты* и т.д. Предметы: чаша с вином – кровь Христова, чаша страданий; ягненок – жертва; рыба – Христос; гора – восхождение и др.</p> <p>Преграда перед алтарем* в храме, составленная из икон – иконостас*.</p> <p><u>Знаменитые живописцы</u> 14 - 16 вв.: Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий</p>	<p>монахи* (<i>летописец Нестор, Ермолай-Эразм, Епифаний Премудрый, Протпоп Аввакум</i>), часто произведения анонимны.</p> <p><u>С 16го века – большее разнообразие жанров:</u> назидания («<i>Домострой</i>»), сатира («<i>Повесть о шемякином суде</i>»), путешествия («<i>Хождение за три моря</i>» <i>А. Никитина</i>), эпистолярный (<i>переписка Ивана IV</i></p>	<p>церковнославянских. <u>Жанры:</u> псалмы, канты, тропари, стихиры.</p> <p><u>Авторы</u> чаще всего анонимны. Известны <u>стихиры Ивана Грозного</u></p> <p>Особый вид инструментальной музыки – колокольные звоны.</p> <p>С 16 века нотная запись западного образца.</p> <p>С 17 века развивается многоголосие.</p>
---	--	---	---	---	---

		<i>(Успенский, Архангельский соборы, звонница, Грановитая палата)</i>		<i>Грозного с князем Андреем Курбским) и др.</i>	
--	--	---	--	--	--

СХЕМА КОНСТРУКЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО КРЕСТОВО-КУПОЛЬНОГО ХРАМА

1. апсида; 2. центральные опорные столбы; 3. подкупольное пространство;
4. главный (западный) вход; 5. купол (глава); 6. барабан; 7. прясла; 8. закомары;
9. аркатурный пояс; 10. лопатки

СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

1. Успенский собор (1479 г.); 2. Церковь Ризположения (1485 г.); 3. Благовещенский собор (1489 г.);
4. Грановитая палата (1491 г.); 5. Архангельский собор (1508 г.);
6. Колокольня «Иван Великий» и звонница (1508 г.); 7. Теремной дворец (1630-е гг.);
8. домовые церкви (Св. Екатерины 1627 г. и Спаса Нерукотворного 1635 г.);
9. Патриаршие палаты и собор двенадцати апостолов (1656 г.)

Собор Св. Софии в Киеве. 11 в. (реконструкция).

Интерьер и мозаики собора Св. Софии в Киеве. 11 в.

Церковь Покрова на Нерли. 12 в.

Успенский собор во Владимире. 12в.

Дмитриевский собор во Владимире. 12 в.

Фрагмент стены Дмитриевского собора с резьбой. 12 в.

Собор Св. Софии в Новгороде. 11 в.

Успенский собор. Москва. Кремль. Аристотель Фиорванти. 15в.

Интерьер успенского собора Московского кремля.

Архангельский собор. Москва. Кремль. Алевиз Новый. 16в.

Благовещенский собор. Москва. Кремль. 15- 16 вв.

Иконостас Благовещенского собора московского кремля.

Грановитая палата. Москва. Кремль. Пьетро Солари, Марко Фрязини.

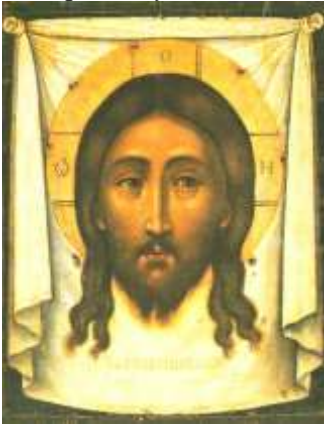
Колокольня «Иван Великий» и звонница в Кремле. Бон Фрязини.

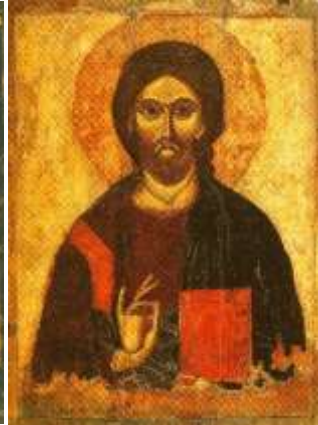
Храм Воскресения в селе Коломенском 16 в.

Храм Василия Блаженного (Покрова на Рву). Барма и Постник.

Спас Нерукотворный.
Симон Ушаков. 17в.

Спас Вседержитель. 13в.

Спас в силах.
Андрей Рублев. 15 в.

Благовещение.
Андрей Рублев. 15 в.

Богоматерь Владимирская.
Умиление. 12 в. (Византия)

Богоматерь Одигитрия.
Дионисий. 15в.

Богоматерь Оранта. 11в.

Богоматерь Знамение. 13 в.

Богородица Деисус.
Феофан Грек. 15 в.

Ангел Златые волосы. 12 в.
(Византия).

Троица ветхозаветная.
Андрей Рублев. 15 в.

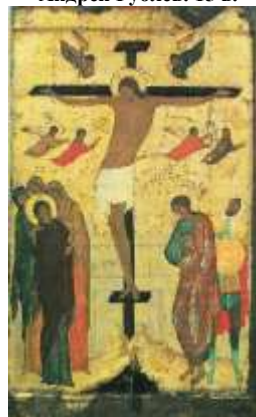
Архангел Михаил.
Андрей Рублев. 15 в.

Архангел Михаил.
Феофан Грек. кон.14 – нач. 15 в.

Тайная вечеря. нач. 18 в.

Распятие.
Дионисий. Кон. 15 в – нач. 16 в.

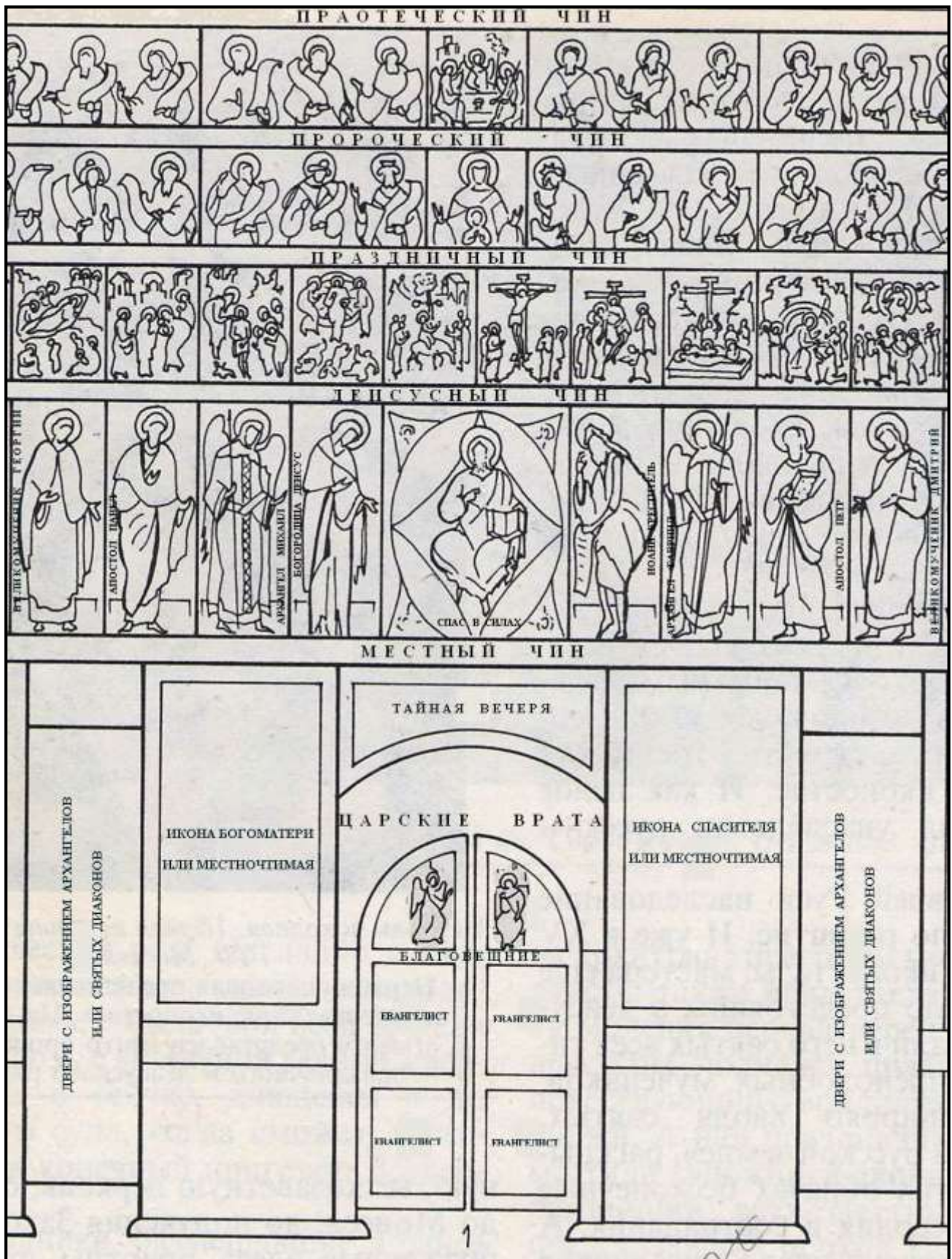

Святой Георгий Победоносец.

Митрополит Алексей с житием.
Дионисий. Кон. 15 в – нач. 16 в.

СХЕМА ВЫСОКОГО РУССКОГО ИКОНОСТАСА*

СТРАНИЦЫ ХРЕСТОМАТИИ ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Летописец Нестор. Из «Повести временных лет»

О том, как крестили Древнюю Русь

В год 6495 (987) созвал Владимир бояр своих и старцев городских и сказал им: «Вот приходили ко мне болгары, говоря: «Прими закон наш». Затем приходили немцы и хвалили закон свой. За ними пришли евреи. После же всех пришли греки, браня все законы, а свой восхваляя, и многое говорили, рассказывая от начала мира, о бытии всего мира. Мудро говорят они, и чудно слышать их, и каждому любо их послушать, рассказывают они и о том свете: если кто, говорят, перейдет в нашу веру, то умерев, снова восстанет, и не умереть ему вовеки; если же в ином законе будет, то на том свете гореть ему в огне. Что же вы посоветуете? Что ответите?» И сказали бояре и старцы: «Знай, князь, что своего никто не бранит, но хвалит. Если хочешь доподлинно разузнать, то ведь имеешь у себя мужей: послав их, узнай, какая у них служба и кто как служит Богу». (...) Они же пришли в Царьград и явились к царю. (...) И пошел с русскими в церковь, и поставили их на лучшем месте, показав им церковную красоту, пение и службу архиерейскую, предстояние дьяконов и рассказав им о служении Богу своему. Они же были в восхищении, дивились и хвалили службу. И призвали их цари Василий и Константин и сказали им: «Идите в землю вашу», и отпустили их с дарами великими и с честью. Они же вернулись в землю свою. И созвал князь Владимир бояр своих и старцев и сказал им: «Вот пришли посланные нами мужи, послушаем же все, что было с ними», и обратился к послам: «Говорите перед дружиною». Они же сказали (...) : «И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали – на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми и служба их лучше, чем в других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького; так и мы не можем уже здесь пребывать в язычестве». Сказали же бояре: «Если бы плох был закон греческий. То не приняла бы его бабка твоя Ольга, а была она мудрейшей из всех людей». И ответил Владимир: «Где примем крещение?» Они же сказали: «Где тебе любо». (...) Владимир же был рад, что познал Бога сам и люди его, посмотрел на небо и сказал: «Христос Бог, сотворивший небо и землю! Взгляни на новых людей этих, и дай им, господи, познать Тебя, истинного Бога, как познали Тебя христианские страны. Утверди в них правильную и неуклонную веру». (...) И, сказав это, приказал рубить церкви и ставить их по тем местам, где прежде стояли кумиры.

Слово о погибели Русской земли

(после смерти великого князя Ярослава). Фрагмент.

О, светло светлая и красно украшенная земля Русская! Многими красотами украшена ты дивными: озерами многими дивишь ты, реками и источниками

местночтимыми, горами крутыми, холмами высокими, дубравами чистыми, полями дивными, зверьми разнообразными, птицами бесчисленными, городам великими, селами дивными, садами монастырскими, храминами церковными и князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всего ты преисполнена, земля Русская! О правоверная вера христианская!

Слово о полку Игоревом

Сюжет: Летопись сообщает, что 23 апреля 1185 г. князь Новгород-северский Игорь Святославич с небольшим войском вышел в поход на половцев (кипчаков), которые совсем недавно стали соседями Киевской Руси. По дороге к нему присоединился со своим отрядом его брат Всеволод Святославич. 1 мая случилось непредвиденное. Среди дня солнце вдруг померкло, и на несколько минут настала ночь. Солнечное затмение всегда считалось на Руси недобрый предзнаменованием. Надо было поворачивать коней, но Игорь решил идти вперед. Через несколько дней русские встретились с вышедшими вперед полками половцев, разбили их и захватили богатую добычу. Но наутро, русские войска обнаружили, что они окружены подошедшими за ночь войсками ханов Гзака и Кончака. Началась битва. В ходе сражения Игорь и Всеволод были ранены, и попали в плен. Игоря взял в плен Кончак, но еще до похода старший сын Игоря (тоже оказавшийся в плену) был помолвлен с дочерью Кончака. В плену Игорь жил почти вольно. Его не слишком сильно стерегли и даже разрешали ездить на охоту.

В это время жена князя Игоря – Ярославна, ждет мужа домой и молит-плачет с городской стены Путивля, обращаясь к ветру, Днепру, солнцу, с просьбой вернуть ей мужа.

Игорь с помощью половца Овлура, мать которого была русской, бежит из плена. Уйдя от погони Гзака и Кончака, Игорь возвращается на Русь, но у половцев остается его сын – княжич Владимир. Заканчивается «Слово...» здравицей в честь Игоря и других князей.

Начало «Слова...» (Древнерусский текст)

Не лепо ли ны бяшетъ, братие, начяти старыми словесы трудныхъ повестий о пълку Игореве, Игоря Святъславлича? Начати же ся тѣй песни по былинамъ сего времени, а не по замышлянию Бояню!

Боянъ бо вещей, аще кому хотяше песнь творити, то растекашется мыслию по древу, серымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подь облакы, помняшетъ бо, рече първыхъ времянь усобице. Тогда пушашеть 10 соколовъ на стадо лебедей, которыи дотечаше, та преди песнь пояше старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже зареза Редедю предъ поълкы касожьскими, красному Романови Святъславличю. Боянъ же, братие, не 10 соколовъ на стадо лебедей пушаше, нъ своя вещиа прѣсты на живыя струны вѣскладаше, они же сами княземъ славу рокотаху.

Почнемъ же, братие, повесть сию отъ стараго Владимиреа до нынешняго Игоря, иже истягну умъ крепостию своею и поостри сердца своего мужествомъ,

наплънився ратнаго духа, наведе своя храбрыя плъкы на землю Половецкую, на землю Русскую.

Начало «Слова...» (перевод)

Не пристало ли нам, братья, начать старыми словами ратных повестей о походе Игоревоу, Игоря Святославича? Начаться же той песне по былям нашего времени, а не по обычаю Боянову.

Ведь Боян вещий, если кому хотел песнь слагать, то растекался мыслию по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облаками, ибо помнил он, говорят, прежних времен усобицы. Тогда напускал он 10 соколов на стаю лебедей. И какую лебедь настигал сокол – та первой и пела песнь старому Ярославу, храброму Мстиславу, зарезавшему Редедю перед полками касожскими, прекрасному Роману Святославичу. А Боян, братья, не десять соколов на стаю лебедей напускал, но свои вещие персты на живые струны возлагал, а они уже сами славу князьям рокотали.

Начнем же, братья, повесть эту от старого Владимира до нынешнего Игоря, который обуздал ум своею доблестью и поострил сердца своего мужеством, преисполнившись ратнаго духа, навел свои храбрыя полки на землю Половецкую за землю Русскую.

Плач Ярославны (Древнерусский текст)

На Дунаи Ярославнинъ гласъ слышитъ, зегзицею незнаема рано кычетъ. «Полечю, - рече, - зегзицею по Дунаеви, омочю бебрянъ рукавъ въ каяле реце, утру князю кровавыя его раны на жестоцемъ его теле».

Ярославна рано плачетъ въ Путивле на забрале, аркучи: «О ветре ветрило! Чему, господине, насильно веши? Чему мычеши хиновскыя стрелкы на своею нетрудною крилицю на моя лады вои? Мало ли ти бяшетъ горе подъ облакы веяти, лелеючи корабли на сине море? Чему, господине, мое веселие по ковылию развезя?»

Ярославна рано плачетъ Путивлю городу на забороле, аркучи: «О, Днепре словутицю! Ты пробиль еси каменныя горы сквозе землю Половецкую. Ты леляль еси на себе Святославли носады до плъку Кобякова. Възлелей, господине, мою ладу къ мне, а быхъ не слала къ нему слезъ на море рано».

Ярославна рано плачетъ въ Путивле на забрале, аркучи: «Светлое и тресветлое слънце! Всемъ тепло и красно еси! Чему, господине, простре горячую свою лучю на ладе вои? Въ поле безводнее жаждею имъ лучи съпряже, тугою имъ тулии затче».

Прысну море полунощи: идутъ сморци мъглами. Игореви князю Богъ путь кажетъ изъ земли Половецкой на землю Русскую, къ отню злату столу. Погасоша вечеру зари. Игорь спить, Игорь бдитъ, Игорь мыслию поля мерить отъ Великаго Дону до Малаго Донца. Комонь въ полуночи Овлуръ свисну за рекою – велить князю разумети: князю Игорю не быть! Кликну, стукну земля, въшуме трава, вежи ся полвецкии подвизаша. А Игорь князь поскочи горнастаемъ къ тростию, и белымъ гоголеъ на воду, възръжеса на бръзь комонь, и скочи съ него босымъ

влькомъ, и потече къ лугу Донца, и полете соколомъ подъ мъглами, избивая гуси и лебеди завтраку, и обеду, и ужине. Коли Игорь соколомъ полете, тогда Влоръ вльком потече, труся собою студеную росу: претръгоста бо своя бръзая комоня.

Плач Ярославны (перевод)

На Дунае Ярославнин голос слышится, одна-одинешенька она спозаранку, как чайка, кличет: «Полечу, - говорит, - чайкою по Дунаю, омочу шелковый рукав в Каяле-реке, оботру князю кровавые его раны на горячем его теле».

Ярославна с утра плачет на стене Путивля, причитая: «О, ветер-ветрило! Зачем, господин, так сильно веешь? Зачем мечешь хиновские (половецкие) стрелы на своих легких крыльях на воинов моего лады? Разве мало тебе под облаками веять, лелея корабли на синем море? Зачем, господин, мое веселье по ковылю развеял?»

Ярославна с утра плачет на стене города Путивля, причитая: «О Днепр Словутич! Ты пробил каменные горы сквозь землю половецкую. Ты лелеял на себе лады Святославовы до стана Кобякова. Взлелей, господин, моего ладу ко мне, чтобы не слала я спозаранку к нему слез на море». Ярославна с утра плачет в Путивле на стене, причитая: «Светлое и тресветлое солнце! Для всех ты тепло и прекрасно! Почему же, владыко, простерло горячие свои лучи на воинов лады? В поле безводном жаждой им луки стянуло, горем колчаны им заткнуло».

Вспенилось море в полуночи, в тучах движутся вихри. Игорю-князю Бог путь указывает из земли половецкой на землю Русскую, к отчему золотому престолу. Погасла вечерняя заря. Игорь спит и не спит: Игорь мыслию поля мерит от великого Дона до малого Донца. В полночь свистнул Овлур коня за рекой – велит князю разуметь: не быть князю Игорю! Кликнул – А Игорь-князь горностаем прыгнул в тростники, белым гоголем - на воду, вскочил на борзого коня, соскочил с него босым волком, и помчался к лугу Донца, и полетел соколом под облаками, избивая гусей и лебедей к завтраку, и к обеду, и к ужину. Когда Игорь соколом полетел, то Овлур волком побежал, стряхивая студеную росу, ибо загнали они своих борзых коней.

Житие Бориса и Глеба

Сюжет: Подходит к концу княжение киевского князя Владимира Красно солнышка. У него 12 сыновей. В их числе Святополк (Окаянный), и святые Борис и Глеб. Каждому он дает престол в разных городах Руси. И как умер князь Владимир, задумал Святополк стать одним правителем всей Руси киевской, и завладеть киевским престолом, помимо братьев своих. И порешил он их обманом выманить из княжеств их, и по дороге в Киев – убить. Скрыл он смерть отца, и послал братьям Борису и Глебу письма с просьбой приехать в Киев, к якобы умирающему отцу. Проведав об обмане Святополка, Борис, а затем и Глеб все-таки отправляются в Киев, предчувствуя и собственную гибель. Братья не пытаются спастись, так как живут они по Святому писанию, и полагаются на волю Божию. В пути их встречают подосланные Святополком убийцы, и лишают их жизни. После смерти Бориса и Глеба, в местах упокоения их тел, начинают

происходить чудеса, и люди догадываются, что Бог дает знак, что здесь покоятся святые. Их с почетом перезахоранивают в Вышгороде. Заканчивается «Житие» похвальным словом Святым Борису и Глебу.

Фрагмент об убийстве святого Бориса

...А раненый Борис выскочил в оторопе из шатра. И заговорили стоящие около шатра: «Что стоите и смотрите? Начав, завершим повеленное нам». Услышав это, блаженный стал молиться и просить их говоря: «Братья мои милые и любимые! Погодите немного, дайте помолиться Богу». И возрев на небо со слезами, и горько вздохнув, начал молиться такими словами: «Господи Боже мой многомилостивый, и милостивый, и премилостивый! Слава тебе, что сподобил меня уйти от обольщений этой обманчивой жизни! Слава тебе, щедрый дарователь жизни, что сподобил меня подвига, достойного святых мучеников! (...) Взгляни с высоты святости твоей и узри боль сердца моего, которую претерпел я от родственника моего – ведь ради тебя умерщвляют меня в день сей. Меня уравнили с овном, уготовленным на убой. Но ты, господи, будь свидетель и сверши суд между мною и братом моим, и не осуждай их, Господи, за грех этот, но прими с миром душу мою. Аминь!»

И, возрев на своих убийц горестным взглядом, с осунувшимся лицом, весь обливаясь слезами, промолвил: «Братья, приступивши, заканчивайте порученное вам. И да будет мир брату моему и вам, братья!»

И все, кто слышал слова его, не могли вымолвить ни слова от страха, и печали горькой, и слез обильных, но с горьким воздыханиями жалобно сетовали и плакали, и каждый в душе своей стонал: «Кто не поразится столь великому смирению, кто не мирится сам, видя и слыша его смирение?»...

И так почил Борис, предав душу свою в руки Бога живого в 24-й день месяца июля.

Повесть о Петре и Февронии Ермолая-Еразма

Сюжет: В Муроме правил князь Павел, а к его жене стал прилетать змей. Убить этого змея никто не мог кроме брата князя – Петра. Когда Петр нанес смертельный удар змею мечом, то кровь попала на него, и от крови той, по всему телу Петра пошли язвы и струпья. Никто не мог исцелить Петра, кроме крестьянской девушки Февронии. В награду Феврония требует, чтобы княжич женился на ней. Петр дает обещание, излечивается, но обманывает девушку. Тогда вновь болезнь поражает его. И тогда он жениться на Февронии, и излечивается окончательно. После смерти брата, Петр занимает Муромский престол. Когда мятежные бояре решают изгнать княгиню-крестьянку из Мурома, она соглашается уйти, если ей разрешат взять с собой то, что они попросят. Бояре соглашаются, и княгиня просит «токо супруга моего князя Петра». Петр следует за нею. Сразу после их уезда, в Муроме начинается гражданская война. И, пристыженные бояре, просят Петра и Февронию вернуться назад. Во время жизни с Петром, Феврония не однократно творит чудеса. Незадолго до смерти Петр и Феврония принимают постриг, и завещают похоронить их в одном гробу.

По «преставлении купнем» (одновременной смерти) и отдельном погребении они оказываются все же воссоединенными «в едином гробе», над которым начинают происходить чудеса: «Припадающие с верой к раке с мощами их щедро обретают исцеление».

Из «Домостроя»

Как детей учить и страхом спасать

Наказывай сына своего в юности его и упокоит тебя в старости твоей и придаст красоты душе твоей; и не жалея бей ребенка: если прутом посечеши его, не умрет, но здоровее будет, ибо ты, казня его тело, душу его избавляешь от смерти. Если дочери у тебя, направи и на них свою строгость, тем сохранишь их от бед телесных. (...). Любя же сына своего, умножай ему раны и потом не нахвалишься им; наказывай сына своего с юности и порадуешься на него потом в зрелости, и среди недоброжелателей сможешь им похвалиться, и позавидуют тебе враги твои. Воспитаи дитя в запретах и найдешь в нем покой и благословение; не улыбайся ему, играя: в малом послабишь – в большом пострадаешь, скорбя и в будущем, будто заносы вгонишь в душу свою. И не дай ему воли в юности, но сокруши ему ребра, пока он растет, и тогда, возмужав, не провинится перед тобой и не станет тебе досадой, и болезнью души, и разорением дома, погибелью имущества, и укоризной соседей, и насмешкой врагов, и пеней властей, и злою досадой.

Протопоп Аввакум

Об иконном писании

... По пущению божию умножися в нашей Русской земли иконного письма неподобного изуграфы. Пишут от чина меншаго, а велиции власти соблаговаляют им, и вси грядут в пропасть погибели, друг за друга уцепившиися, по писанному; слепой слепца водяи оба в яму впадутся, понеже в наши неведения шатаются; а ходяи во дне не поткнется, понеже свет мира сего видит, еже есть: просвещенный светом разума опасно зрит коби и познования еретическая и потому разумеает вся нововводная, не увязает в советех, иже умышляют грешним. Есть же дело настоящее: пишут спасов образ Еммануила, лице одутловато, уста червонная, власы кудрявые, руки и мышцы толстые, персты надутые, тако же и у ног бедра толстыя, и весь яко немчин брюхат и толст учинен, лишю сабли той при бедре не писано. А то все писано по плотскому умыслу, понеже сами еретицы возлюбиша толстоту плотскую и опровергоша долу горняя. Христос же бог наш тонкостны чюства имел все, якоже и богословцы научают нас. А все то кобель борзой Никон, враг, умыслил, будто живыя писать, устроят все по фряжскому, сиречь по немецкому. Яко же фрязи пишут образ благовещения пресвятыя богородицы, чреватую, брюхо на колени висит, - во мгновении ока Христос совершен во чреве обретется. А у нас в Москве в «Жезле» книге написано слово в слово протии сего: в зачатии – де Христос обретется совершен человек, яко да родится. А в другом месте: яко человек тридесяти лет. Вот смотрите, добрыя люди: коли с зубами и з бородою

человек родится! На всех на вас шлюся от мала и до велика: бывало ли то от века? Пуще оне фрягов тех напечатали, враги божи. Мы же, правоверные, тако исповедуем, яко святые научают нас, Иван Дмаскин и прочии: в членах, еже есть в составах, Христос, бог наш, в зачатии совршен обретесе, а плоть его пресвятая по обычаю девятomесячно исполняшесе; и родися младенец, а не совершен муж, яко 30 лет. Вот иконники учнут Христа в рождестве з бороною писать, да и ссылаются на книгу: тут так у них и ладно стало. А богородицу чревату в благовещение, яко же и фрязи поганья. А Христа на кресте раздутова; толстухунок миленькой стоит, и ноги те у него, что сульчики. Ох, ох, бедная Русь, чего-то тебе захотелось немецких поступов и обычаев!...(…)

(…) Посмотри-ка на рожу свою и на брюхо свое, никонианин окаянный, - толст ведь ты. Как в дверь небесную хочешь войти?.. Взгляни на святые иконы и смотри на угодивших богу, как хорошие изографы изображают их облик: лица и руки, и ноги... тонки и измождены от поста и труда... А вы ныне подобие их переменили, пишете таковых же, как вы сами – толстобрюхих, толсторожих, и ноги и руки как тумба»...

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО СТРАН АРАБСКОГО ВОСТОКА»

РЕЛИГИЯ	ПЕРИОДИЗАЦИЯ	АРХИТЕКТУРА	ИЗОБРАЗИТ. ИСКУССТВО	ЛИТЕРАТУРА	МУЗЫКА
<p>Монотеизм (единобожие).</p> <p>МУСУЛЬМАНСТВО (ислам - «поклонение»).</p> <p>Особенность – ислам – не только религия, но и образ жизни.</p> <p>Родина – Аравийский (Арабский) полуостров, 7 в. н.э.</p> <p>Основатель – пророк Мухаммед (Мухаммад, Магомет).</p> <p>Имя (название) Бога – Аллах.</p> <p>Вера в загробный</p>	<p align="center">АРАБСКИЙ ХАЛИФАТ 7 – 13 вв.</p> <p>Включал Аравийский полуостров, Испанию, Египет, Сирию, Палестину, Иран, Ирак, часть Закавказья, Среднюю Азию, Северную Африку.</p> <p align="center">Раннее средневековье 7 – 8 вв.</p> <p>Династия Омейядов (661 – 750 гг.) – столица</p>	<p><u>Основные постройки</u> – мечети, минареты, медресе, мавзолеи, дворцы, бани, караван-сарай.</p> <p><u>Характерные черты:</u> купольность*, разнообразие форм арок* и систем сводчатых перекрытий, орнаментализм*.</p> <p>Мечеть* – купольное сооружение для молитв. Внутри ниша – михраб* – обозначает направление в Мекку (кибла).</p> <p>Популярный тип – колонная</p>	<p>Религиозный запрет на изображения живых существ – расцвет каллиграфии и орнамента.</p> <p>Каллиграфия* – «красота письма» – арабская вязь.</p> <p>Куфи – древнейший стиль письма. Геометризованные, линейные формы букв.</p> <p>Шесть стилей классического арабского письма (наسخ, мухаккак, райхани, сульс, тауки, рика) – в основе – система пропорций,</p>	<p align="center">ПОЭЗИЯ</p> <p>Малые формы</p> <p>Касыда – основа целой системы поэтических форм – небольшая поэма в 15 – 200 строк – бейтов.</p> <p>Состояла из 3 частей не связанных сюжетно.</p> <p>Кыта – стих из 8 – 12 строк с единым содержанием.</p> <p>Авторы: <u>Абу Нуваз, Аль-Маари и др (стр.61).</u></p> <p>Панегирик – светский стих, политизированного содержания.</p> <p>Газели –</p>	<p>Характерная черта – светский * характер.</p> <p>Развивается как искусство малых форм и камерного исполнения.</p> <p><u>Основные жанры:</u> инструментальная сюита, песня.</p> <p><u>Популярные инструменты</u> – струнно-щипковый – лютня и струнно-смычковый – ребаб.</p> <p>Под влиянием греческой философии музыка рассматривается как</p>

<p>мир и бессмертие души.</p> <p>Священное писание – Коран. Состоит из <u>сур</u> (разделов) и стихов – <u>аятов</u>.</p> <p>Священное предание – Сунна – хадисы (рассказы о жизни и поступках Мухаммеда).</p> <p>Священное место – Мекка (Кааба).</p> <p>Свод правил жизни и общественных норм – шариат.</p> <p><u>5 столпов ислама:</u> 1. Тавхид (шахада) – строгое единобожие, сформулированное в символе веры; 2. Закят – уплата</p>	<p>Дамаск.</p> <p>Зрелое средневековье 8 – 13 вв.</p> <p>Династия Аббасидов (750 – 915 гг.) – столица Багдад.</p> <p>Династия Фатимидов (915 – 1171 гг.) – столица Каир.</p> <p>1258 г. – завоевание монголами конец существования единого Арабского халифата.</p>	<p>мечеть: центр – открытый двор, на стороне, обращенной к Каабе – несколько рядов колонн, образующих молитвенный зал.</p> <p>Минарет* – башня для призыва на молитву). Отличаются по местным традициям.</p> <p><u>Четырехгранные</u> – на западе, <u>круглоствольные</u> – на востоке, редкий тип - <u>спиралевидные</u>.</p> <p>Медресе* – богословские школы. Часто айванный тип.</p> <p>Айван* - сводчатый зал без передней стены.</p> <p>Мавзолей* – вид</p>	<p>определяющих соотношения вертикальных и горизонтальных элементов букв, а также букв в слове и строке (автор Ибн Мукла (9 -10 вв)).</p> <p>Орнамент* - арабеска (<i>франц. -арабский</i>) – сложный узор, созданный на основе точного математического расчета. Построен на повторении и умножении одного или нескольких элементов узора – геометрических фигур или растительных мотивов.</p>	<p>лирические любовные стихи. <u>Авторы:</u> Хафиз, <u>Меджнун</u> и др.</p> <p>Рубаи – короткий стих (4 строки) философского характера – <u>создатель Омар Хайям</u> .</p> <p>Собрание стихов – поэтический сборник - диван.</p> <p>Крупные формы</p> <p>Месневи – поэма с парными рифмами строк. <u>Авторы -Рудаки, Руми, Низами и др.</u></p> <p>Эпос – самый известный эпос - «Шах-наме» – династийная хроника царей. <u>Автор Фироуси.</u></p> <p>ПРОЗА</p>	<p>математическая <u>наука</u> (Пифагор, Эвклид).</p> <p>Подчеркивается <u>воспитательная функция музыки</u> (Платон).</p> <p>Различались 2 направления: 1. Теоретическое - аль-мусика – основано на изучении греков. Внимание к физической природе звука («Чистые братья») или к теоретическим основам музыкально-интонационного искусства (Аль-Кинди, Ибн Сина) и др. 2. Практическое - аль-гина. Основа –</p>
---	---	---	--	---	---

<p>подати; 3. Саум – соблюдение ежегодного поста; 4. Хадж – паломничество в Мекку; 5. Саят – ежедневная 5-тикратная молитва. Место для молений – мечеть.</p> <p>Борьба за веру – джихад.</p>	<p>Позднее средневековье 13 – 17 вв. Территориальная дробность. Наследники арабского халифата: Османская империя в Турции, Сефевидское царство в Иране, империя Великих Моголов в Индии, династия Альморавидов и Альможадов в Испании и Северной Африке, Тимуриды в Средней Азии.</p>	<p>мемориальной (погребальной) архитектуры. Основные типы: центрально-купольный и портально-купольный. Выработаны <u>эстетические понятия</u> – <u>символы</u>: джамал – божественная, совершенная красота (купол мечети), джалал – божественное величие (минареты), сифат – божественное имя (письмена, украшающие мечеть)</p> <p><u>Декор*</u> 2х видов: каллиграфия (арабская вязь) и арабеска.</p>	<p>С 12 в. – развитие книжной миниатюры*. Тесная связь с текстом. Условность в изображении места и персонажей, двухмерность, внимание к линии и цвету, декоративность, ковровая композиция. Сюжеты – жанровые сценки. Выдающиеся художники – Кемаледдин Бехзад, Реза Аббаси (15 – 16 вв.).</p> <p>Развитие керамики* – иранская многоцветная керамика –</p>	<p>Основной жанр – адаба – смешанное содержание, для воспитания образованного человека. «Макамы» – сборник коротких назидательных рассказов о похождениях мошенника Абу Зайба. <u>Автор: Аль Харири</u>. «Гулистан» – философские рассуждения на разные темы – сборник житейских анекдотов, с остроумными выводами. <u>Автор: Саади</u>. «Калила и Димна» – книга басен. 10 – 15 вв.</p>	<p>профессионально-техническая сторона музыкального исполнения.</p> <p>Аль-Фараби объединил оба течения в трактате «Большая книга музыки» («Китаб аль-мусика аль-кабир»). Содержание трактата: теория музыки, описание музыкальных инструментов, руководство по исполнительском у мастерству.</p> <p><u>Основа музыки</u> – одноголосие, четкий ритм и очень сложная, прихотливая мелодия (интервалы до ¼</p>
--	---	---	--	--	---

		<p><u>Выдающийся</u> архитектор – Мимар Синан (1490 – 1588 гг.)</p>	<p>минаи. Расцвет ковротчества (Персия, Иран), ювелирного искусства и художественной обработки металла (Сирия).</p>	<p>сложение сборника народных сказок «1001 ночь».</p>	<p>тона).</p>
--	--	--	---	--	---------------

История искусств.

Искусство стран арабского востока.

Мекка. Кааба.
Саудовская Аравия.

Куббат ас-Сахра (Купол Скалы).
Иерусалим. Израиль. 7 в.

Соборная колонная мечеть.
Кордова. Испания. 9 в.

Львиный дворик. Дворец Альгамбра
Испания. 14 – 15 в..

Минарет Аль-Азхар. Минарет Мальвия. Купол мечети имама Хомейни.
Каир. Египет. 10 в. Самарра. Сирия. 9 в. Исфахан. Иран.

Медресе Шир-Дор. Самарканд. Узбекистан. 15 в.

Мечеть Султана Ахмеда (Голубая мечеть).
Стамбул. Турция. 17 в.

Мечеть Селима. Эдири. Турция.

Купол мечети Селима. Эдири. Турция.
Архитектор Мимар Синан. 15 в.

Арабская каллиграфия на кафеле.
Надпись «Аллах Велик». Турция.

Миниатюра к «Макаме»
Аль-Харири. 13 в.

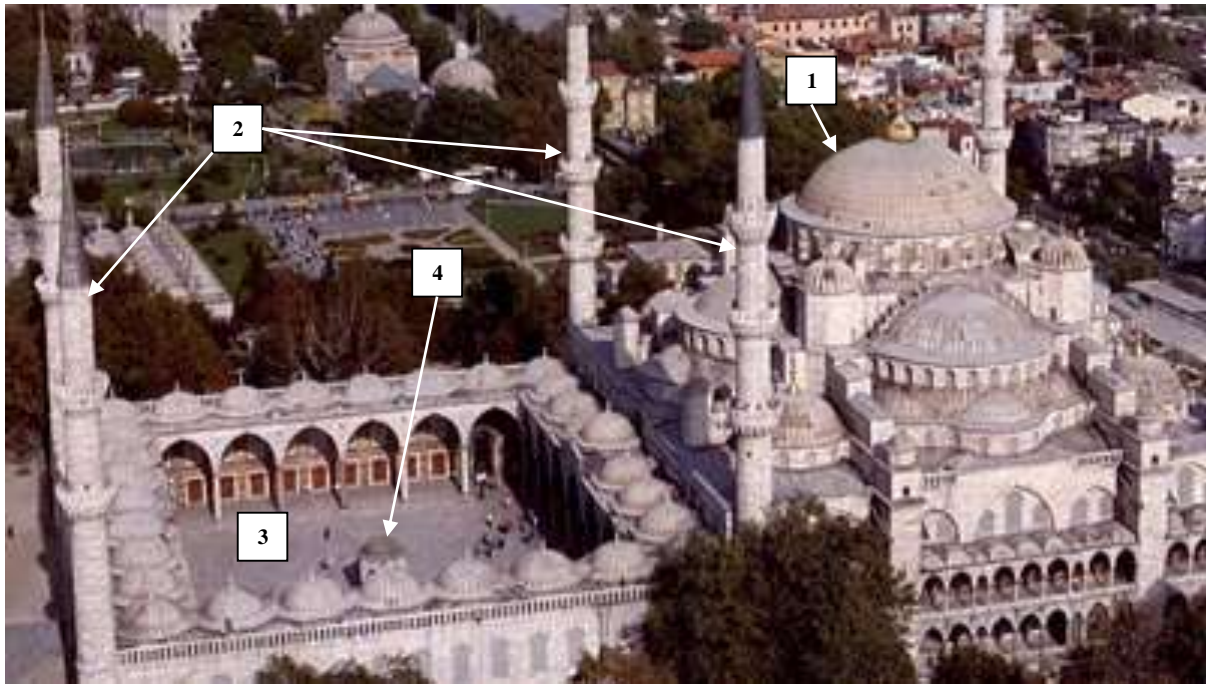

Реза Аббаси. Виночерпий.
Миниатюра. 16 в.

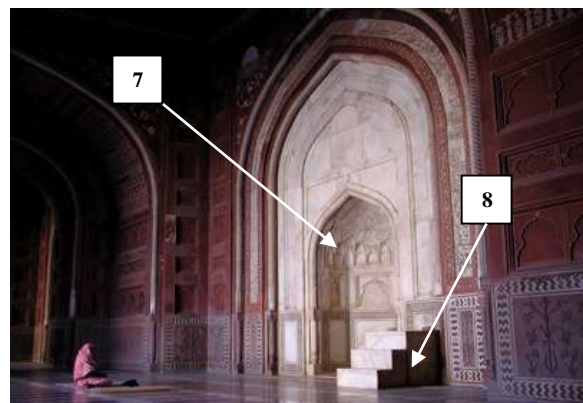
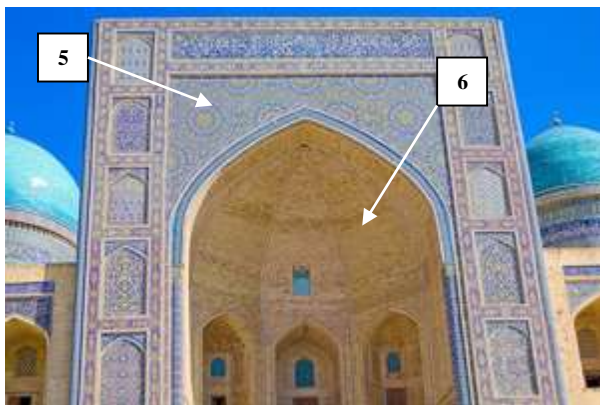

К. Бехзад. Беседа ученых
в медресе. Миниатюра. 16 в.

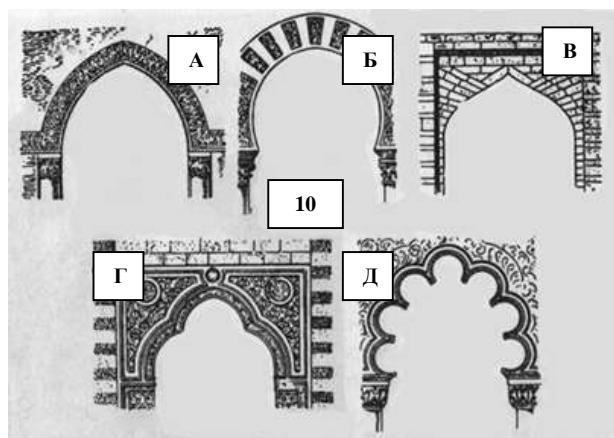
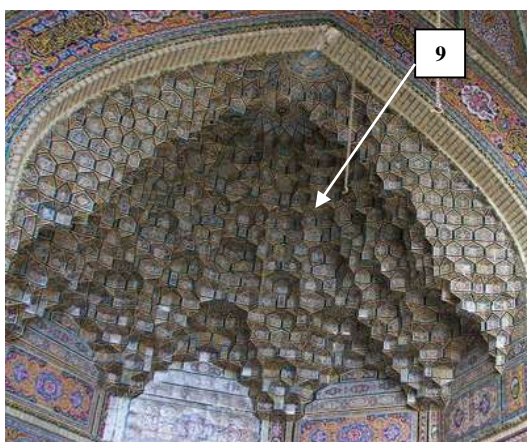
ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИСЛАМСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ

1. Купол; 2. Минареты; 3. Внутренний открытый двор; 4. Место для омовения

5. Пештак (вход-протал в виде вертикально стоящего прямоугольника со стрельчатой аркой); 6. Айван;
7. Михраб; 8. Минбар (кафедра имама для проповедей)

9. Сталактиты. Сотовый свод «мукарнас»;
10. Типы арок в архитектуре ислама: а) стрельчатая; б) подковообразная; в) килевидная; г) трехлистничниковая; д) фестончатая (зубчатая)

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЛИТЕРАТУРА АРАБСКОГО ВОСТОКА

Кайс ибн аль-Мулаввах, по прозвищу Меджнун

(Согласно легенде, Меджнун однажды увидел прекрасную Лейлу и полюбил ее. Он стал воспевать ее в своих прекрасных стихах, но когда он пришел к ее отцу, чтобы посвататься, то отец в гневе сказал, что Меджнун опозорил Лейлу своими стихами на весь свет, и выгнал его, а Лейлу выдал замуж за другого. Тогда Меджнун удалился в пустыню, где его друзьями стали лесные звери. Лейла вскоре умерла, не вынеся горя, а за ней последовал и Меджнун)

Ты спросил: «Кто она? Иль живет она в крае безвестном?»
Я ответил: «Заря, чья обитель – на своде небесном».
Мне сказали: «Пойми, что влюбиться в зарю – безрассудно».
Я ответил: «Таков мой удел, оттого мне и трудно,
Так решила судьба, а судьбе ведь никто не прикажет:
Если с кем-нибудь свяжет она, то сама и развяжет».

За то, что на земле твои следы целую,	Пусть обезумел я – к чему мне оправданье?
Безумным я прослыл – но прочь молву худую:	Я так тебя люблю, что полюбил страданье!
Лобзаю прах земной, земля любима мною	С людьми расстался я, остался я в пустыне,
Лишь потому, что ты прошла тропой земною!	И только дикий зверь – приятель мой отныне.

О Лейлы ласковый двойник, ты будь ко мне добрей:
Недаром другом я тебя избрал среди зверей!
О Лейлы ласковый двойник, не убегай отсель,
Быть может, долгий мой недуг ты исцелишь, газель...
О Лейлы ласковый двойник, мне сердце возврати:
Оно, как бабочка, дрожит, зажатое в горсти.
О Лейлы ласковый двойник, ты мне волнуешь кровь,
И ту, что не могу забыть, напоминаешь вновь...
... Ты так похожа на нее, ты – счастье для меня,
И я поэтому тебе – защита и броня.
Тебя на волю отпущу, ступай ты к ней в жилие.
Спасибо ей за то, что ты похожа на нее!
Твои глаза – ее глаза, ты, как она легка,
Но только ножки у тебя – как стебли тростника.
Весь божий мир, о Лейла, вся безмерность естества
Мою любовь, мою печаль в себе вместят едва!

Низами

Ты знаешь, доживешь ли до утра?
Так сей упорно семена добра.

Одна справедливость – основа побед.
Насилье – источник несчастий и бед.

Мир как скупец, свои дары отнимет,
Но нива доброй памяти щедра.

Под маскою щедрости скрыты пороки,
Блаженство дарует нам доблести свет.

**Из поэмы (месневи) «Лейли и Меджнун»
(Смерть Меджнуна на могиле Лейли)**

Закрыв глаза, к нагой земле прильнув,
Он молвил, руки к небу протянув:
«Внемли, создатель всех земных созданий,
Освободи мне душу от страданий,
Соедини с любимую женой
И воскреси изгнаньем в мир иной».
Так он сказал, могилу обнял нежно,
Всем телом к ней прижался безмятежно.
Сказал: «Жена!» - и перестал дышать...
Так на могиле милой он лежал,
И весь огонь с лица его сбежал...

Уснули двое рядом навсегда,
Уснули вплоть до Страшного суда.
Здесь – клятвой обрученные навеки,
Так – в колыбели спят, смеживши веки.
Прошел недолгий срок, когда возник
На той могиле маленький цветник,
Пристанище всех юношей влюбленных,
Паломников селений отдаленных.
И каждый, кто пришел тропой такой,
Здесь находил отраду и покой.

Абу Нувас

О, упрекающий, в вино влюблен я страстно!
Так не брани меня; ведь брань твоя напрасна.
Без кубка пенного я не провел ни дня,
Как все запретное, вино влечет меня....
...Вино, как девушка-плутовка, чья краса

Подобна молнии, пронзившей небеса...
...Мне кубка жаль скупцу, тут со скупцом мы схожи,
Мне благородное вино всего дороже.
Зато таких, как сам, им щедро одарю,
Вино к нам милостиво, с ним мы как в раю.

Рудаки

Мы знаем: только бог не схож ни с кем из смертных,
Ни с кем не сходна ты, а краше божества!
Кто скажет: «День встает!» - на солнце нам укажет;
Но только на тебя укажет он сперва.
Ты – все, что человек в былые дни прославил,
И ты – грядущего хвалебные слова!

**Омар Хайям
Рубаи**

Не оплакивай, смертный, вчерашних потерь.
Дел сегодняшних завтрашней мерой не мерь.
Ни былой, ни грядущей минуте не верь.
Верь минуте текущей – будь счастлив теперь!

Мир я сравнил бы с шахматной доской:
То день, то ночь... а пешки? - мы с тобой.
Подвигают, притиснут – и побили.
И в темный ящик сунут на покой.

Много лет размышлял я над жизнью земной.
Непонятого нет для меня под луной.
Мне известно, что мне ничего неизвестно! –
Вот последняя правда, открытая мной.

Не правда ль, странно? – сколько до сих пор
Ушло людей в неведомый простор.
И ни один оттуда не вернулся.
Все б рассказал – и кончен был бы спор!

В словах Корана многое умно,
Но учит той же мудрости вино.

Я у вина – что ива у ручья:
Поит мой корень пенная струя.

На каждом кубке – жизненная пропись:
«Прильни устами – и увидишь дно!»

В учености – ни смысла, ни границ.
Откроет больше тайны взмах ресниц.
Пей! Книга Жизни кончится печально.
Укрась вином мелькание страниц!

Так Бог судил! О чем-нибудь Он думал?
И брось я пить, - Его подвел бы я!

«Не пей, Хайям!» Ну, как им объяснить,
Что в темноте я не согласен жить!
А блеск вина и взор лукавый милой –
Вот два блестящих повода, чтоб пить!

Хакани

Ты – роза, а я – соловей,
Вдохновляемый страстью;
И сердце и песню
Тебе я одной отдаю.
Вдали от тебя я молчу,
Покоряясь несчастью;
Лишь после свиданья с тобою
Я вновь запою.

Саади

Притча о скорпионе

Скорпиона спросили: - Почему ты не показываешься зимою?
- Велико ли уважение ко мне летом, чтобы мне показываться еще и зимою?

Джами

О совершенстве слов

Перо рождает слово, а само
Все тем же словом произнесено.
просторней.
Посредством слова слава оживала,
Снимало слово с тайны покрывало.
Беж слов живых и песнь мертва,
Коль выбросишь из музыки слова.
Когда же слово с музыкой сольешь,
Под небом совершенством назовешь...
Слова разбросаны по небу, по земле-
В печали, радости, добре и зле.
И в воздухе витает масса слов,
Как будто ожерелье жемчугов...
...Слова - богатство, злато и каменья,
Их оценить мне трудно, без сомненья...
Жизнь золотых сокровищ быстротечна,
А слов цена, скажу вам, - вечна.

Саади

Бустан

Царь дерево, а подданные – корни.
Чем крепче корни, тем ветвям
Не утесняй ни в чем народ простой,
Народ обидев, вырвешь корень свой.
Царя, что людям зла не причиняет,
Творец земли и неба охраняет.
Но там, где нрав царя добра лишен,
Народ в ярме, немотствует закон...
Жестокий властелин, что жизни губит,
Неотвратимо корень свой подрубит...
Да, только тот, который справедлив,
Лишь тот владыка истинно счастлив.
И весь народ его благословляет,
Когда он в славе путь свой завершает.
И добрые и злые – все умрут,
Так лучше пусть добром нас помянут.

Хафиз

Красавица! Прими букет душистых роз!
За то, что свежестью и царственной красою
Осмелились они соперничать с тобою, -
Связав преступниц, я к ногам твоим принес!..

О, ты – луна! Душа моя – цветы,
Хор соловьев, их звонкие рыдания –
Мои уста! Безумно, страстно, бурно
Поют они тебе безумные страдания.

Нежна и воздушна, как светлая тень,
Прошла дорогая, сияя, как день.
Но ткани ревнивой с лица не снимала.
И сердце за ней понеслося, за ней,
За светом, за солнцем, за жизнью моей,
За вьющим дымком ее покрывала.

В безмолвии садов весной, во мгле ночей,
Поет над розою восточный соловей.
Но роза милая не чувствует, не внемлет.
И под влюбленный гимн колеблется и дремлет.
Не так ли вот поешь и ты
Для этой хладной красоты?

Под окошком твоим я стою одинок..
Мир опутали тени ночные...
Плещет песня моя, будто горный поток
Об угрюмые стены глухие.

Иль на мягкой, душистой постели своей
Ты трепещешь, но робко таишься, -
Озарить меня жгучим сияньем очей,
Пасть в объятья мои ты боишься?!

Хоть в окошке твоём и не видно огня,
Но ты песнь мою слышишь, я знаю!
Только сердце глухое не слышит меня:
Знать, не поняло, как я страдаю!..

Ты боишься, что девичьей гордости лед
Вмиг растает восторга слезами –
Как лавина, упавшая с горных высот,
Под палящими солнца лучами?!

«Тысяча и одна ночь»

Строение книги представляет собой обрамленную повесть, построенную по принципу «выдвижных ящичков». Сюжет «рамки» таков. Некий царь узнал о том, что его любимая жена ему изменяет. Убив жену и ее любовника, он, снедаемый горем, приехал в гости к своему старшему брату Шахрияру – и случайно убедился, что жена брата тоже неверна своему мужу. Царь открыл брату и свою собственную беду. Тогда Шахрияр придумал надежный способ уберечься от измены: он стал ежедневно брать себе новую жену, а наутро казнил ее. На измену у нее не оставалось времени. Наконец пришел черед Шахразады (Шехеразады), дочери великого визиря. Отец был в отчаянии, но она утешила его, сказав, что знает способ избежать казни. И ночью она начала рассказывать царю сказку – с тем расчетом, чтобы наступление утра не дало ее закончить. Царю хотелось узнать, чем же все кончится, - и он отложил казнь на сутки. А потом еще на сутки, и еще... Так продолжается 1001 ночь (около трех лет); за это время Шахразада успела родить троих сыновей, а Шахрияр - привязаться к ней и раскаяться в своей жестокости. Кончается книга полным примирением и праздником.

Абу Наср аль-Фараби

Из трактата «Большая книга о музыке»

Мы различаем три рода музыки. Музыка первого рода просто доставляет удовольствие, музыка второго рода выражает (и вызывает) страсти, музыка третьего рода возбуждает наше воображение.

...Музыкой, порождающей у нас приятные ощущения, пользуются во время отдыха, она восстанавливает наши силы. Музыку, которая пробуждает в нас страсти, исполняют, желая заставить кого-либо действовать под влиянием определенной страсти или вызвать особое душевное состояние, возникающее под влиянием данной страсти. Музыка, возбуждающая воображение, служит для того, чтобы усилить впечатление от стихов и некоторых других риторических форм. Она усиливает выразительность слов.

...Музыка, обладающая всеми тремя качествами наиболее совершенна. Ее влияние подобно в какой-то мере поэзии. Когда музыку согласуют со стихами, она производит более сильное впечатление, а слова в свою очередь становятся более выразительными. Таким образом, самая совершенная, самая прекрасная и впечатляющая музыка – это та, которая обладает всеми вышеназванными свойствами. Такой музыкой может быть только вокальная, хотя некоторыми из этих свойств обладает и инструментальная...

Сочинять, создавать музыку человеку позволяют естественные, врожденные душевные свойства. Среди этих свойств мы назовем склонность человека к поэзии и инстинкт, который побуждает его издавать особые звуки, когда он испытывает радость, и другие звуки, когда он страдает.

Из трактата «Риторика»

...Знание (методов) убеждения достигается в искусстве риторики также обучением, как и знание доказательных искусств. Убеждение эквивалентно знанию, полученному путем обучения. Оно есть выслушивание слушающим говорящего с фиксированием и обдумыванием им того, что ему говорится.

...Когда говорящий сообщает (слушателям) о том, что надвигается страшное событие, которое уже близко, его лицо должно выражать ужас, страх. Это вселяет веру в его правдивость. ... Выражение и состояние лица, состояние частей тела и движения говорящего создают условия, которые делают приемлемым его высказывание (у слушателей) и лишают убедительности высказывания его противника.

«Тоска по Родине»

Ждет родная земля, сына ждет народ,
Но когда ж ее сын к той далекой земле дойдет.
Я устал, мои крылья ослабли, я постарел,
Может быть, только смерть меня на отчизну вернет.

Безвозвратно уходит на чужбине за годом год.

И оплачет меня мой далекий, любимый народ.
О, создатель, как много глупостей я натворил,
Загорался легко, а потом остывал, словно лед.

В этой жизни короткой, сгорающей словно тростник
Люди ищут спасенья у тех, кто властью велик,
Я жалею народ, по нему изболелась душа,
Люди не понимают мыслителя трудный язык.

Далеко забегая я мыслью за горизонт
И с надеждой встречаю грядущего дня восход.
Между двух увлечений, страстей провел свою жизнь,
Может, именно это в грядущем кто-то поймет.

Первой страстью моей было только одно – сочинять,
А второй – наслаждаться вином, иногда выпивать.
Гениальность свою в сочинительство я воплотил,
А вином утолял я тоску, что от жизни-то ждать!

**ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВОГО
КАЗАХСТАНА»**

ПЕРИОДИЗАЦИЯ	РЕЛИГИЯ	АРХИТЕКТУРА	СКУЛЬПТУРА	ДПИ	ЛИТЕРАТУРА
<p align="center">ПЕРИОД ТЮРКСКИХ ГОСУДАРСТВ - 6 – 13 вв.</p> <p>В середине I-го тысячелетия начинается сложение древнетюркского союза кочевых племен и появление государственности и - Первый Тюркский каганат (551—630 гг.) Появление Великого Шелкового Пути. Особое значение - период правления династии Караканидов - 9</p>	<p>Язычество*, и (или) Тенгрианство.</p> <p>Тенгрианство – общетюркская религия, распространенная на территории Великой Степи. Возникла в конце 2 – начале 1 тыс. до н. э.</p> <p>Верховное божество – Тенгри (Тэнгэри, Тэнгер, Тура) – Бог-Покровитель, отождествляется с Небом.</p> <p>Умай – богиня Начала и хранительница жизни.</p> <p>Отождествляется с Землей.</p>	<p>Градостроительство:</p> <p><u>4 типа поселений:</u></p> <p>1. поселения – резиденции каганов и феодальной верхушки;</p> <p>2. поселения на караванных путях;</p> <p>3. торгово-ремесленные города в степи;</p> <p>4. отдельные замки-крепости феодальной знати и караван-сарай</p> <p><u>Трехчастная структура городов:</u></p> <p>1. цитадель – усадьба-крепость;</p> <p>2. шахристан – деловые, общественные и торговые кварталы;</p> <p>3. рабат –</p>	<p>Балбалы, (кемпир-гас или Каменные бабы) – антропоморфные схематичные изображения (мужские и женские), иногда с сосудом в руках, часто с соединенными на животе руками, иногда с поясом и акинаком (мечом).</p> <p><u>Вероятное значение образа:</u> а). цари, племенные вожди -</p>	<p>Развиваются ювелирное* дело, художественная обработка металла, торевтика.</p> <p>Бурное развитие керамики*</p> <p>Центры производства – Тараз и Отрар</p> <p><u>Основные направления:</u></p> <p>1. домашняя утварь - большое разнообразие сосудов (столовая, кухонная,</p>	<p>1. Руническое или орхонно-енисейское письмо. Древнейшие памятники в виде текстов на стелах*, ритуальных сосудах, монетах и др.</p> <p><u>8 в.</u> – Надписи на стеле в честь Кюльтегина</p> <p><u>10 в.</u> – «Книга знамений» («Ырк битиг») - первая на бумаге.</p> <p>2. Письменная тюркско-исламская литература: Абу Наср аль-Фараби (10 в.) –</p>

<p>– 13 вв. Время принятия ислама как государственной религии, расцвета городской культуры.</p>	<p>Поклонение аруахам* - умершим предкам - покровителям – представления о бессмертии души.</p>	<p>ремесленные и хозяйственные кварталы. С принятием ислама – появление <u>новых типов сооружений:</u></p>	<p>мемориальное назначение; б). враги, убитые умершим воином; б). мифический* герой – предок (аруах*)</p>	<p>культовая* и др.) 2. терракотовые* плиты и изразцы* для облицовки стен архитектурных сооружений</p>	<p>ученый энциклопедист-писатель. Создатель около 200 научных трудов.</p>
<p>МОНГОЛЬСКИЙ ПЕРИОД - 13 – 15 вв. В 1218 году началось монгольское вторжение. Упадок и замедление развития городской культуры. Кочевые племена Казахстана присоединились к монгольскому войску. Тюркская степь вошла в состав трех улусов, которые возглавили</p>	<p>С 10го века проникновение и укоренение в некоторых районах страны МУСУЛЬМАНСТВА (ислам - «поклонение»). В Казахстане Ислам принят в 955 г. (10 в.) каганом Мусой как государственная религия. С 12 века большую популярность приобретает направление ислама – суфизм*. Странствующие</p>	<p>мечети*, минареты*, медресе*, бани, караван-сарай*.</p> <p>Культовая архитектура мечети: Основной вид – столпные (сточно-балочные) мечети; Уникальное строительство <u>подземных мечетей-некрополей</u> (Западный Казахстан, <u>Мангистау</u>)</p> <p>Мемориальная архитектура: Мавзолей* двух</p>	<p><u>Характерные черты:</u> Строгая симметрия, фронтальность, малая проработка ног, большой размер головы, обобщенность образов, символизм.</p> <p><u>Функции и семантика*:</u> 1. связь с духом</p>	<p><u>Способы изготовления:</u> 1. лепная керамика ; 2. гончарный круг; 3. отливка в формах.</p> <p>3 <u>вида декоративного орнамента:</u> 1. геометрически й; 2. зооморфный; 3. растительный;</p>	<p>Махмуд Кашгари (11 в.) – «<u>Словарь тюркских наречий</u>» Юсуф Баласагуни (11 в.) – автор поэмы «<u>Благодатное знание</u>» («<u>Кудатгу билиг</u>») Ходжа Ахмед Яссави (12 в.) – глава суфизма*. Поэтический сборник «<u>Диван-и-Хикмет</u>» («Книга мудрости») Мухаммед Хайдар Дулати (16в.) – «Тарих-и-Рашиди»</p>

<p>сыновья Чингизхана.</p>	<p>ниществующие суфии – дервиши или факиры.</p>	<p>основных видов: 1. центрально-купольные (Бабаджи-Хатун, Айша-биби и др.); 3. портално*-купольные (Алаша-хана, Джучи-хана и др.);</p>	<p>предка; 2. покровительств о умерших над живыми; 3. выработка погребально-поминального обряда; 4. дидактическая (назидательная функция);</p>	<p>4. каллиграфия. Основные виды <u>декоративного покрытия</u> керамики: 1. <u>ангоб*</u> – тонкий слой глины, для устранения дефектов. 2. <u>глазурь*</u> или <u>полива*</u> - стекловидное покрытие на поверхность и изделия.</p>	<p>(«История Рашида»). Кадыргали Жалаири (16 в.) – «Джами-ат-Таварих» («Сборник летописей»)</p>
<p>ПЕРИОД КАЗАХСКИХ ХАНСТВ 15 – 18 вв. В 1460 г. султаны Жанибек и Керей со своими аулами откочевали в Семиречье, где образовали Казахское ханство (1465). Последствия: закрепление слова «казах» в качестве названия нации, а также появление топонима «Казахстан» - («Страна</p>		<p>Шедевр – <u>мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи</u> в г. <u>Ясы (Туркестан).</u> - пример тимуридского архитектурного стиля. Характерно: богатое декоративное убранство, с применением архитектурной майоликовой мозаики с преобладанием синего, бирюзового тонов.</p>			<p>3. Устное профессиональное творчество жырау*: <u>Основной жанр: толгау</u> (стихотворения-размышления) – философские и лирические. Особенность исполнения – с <u>музыкальным сопровождением.</u> Авторы: Асан Кайгы, Казтуган-жырау, Шалкииз-жырау Ахтамберды-жырау, Бухар-</p>

казахов»).					жырау, Шал-Акын и др. Закладываются ОСНОВЫ ораторского* искусства - Бии - Толе, Казыбек, Айтеке.
------------	--	--	--	--	---

История искусств.

Стела Кюльтегина. 8 в.

Балбал. 5 – 8 вв

Светильник. 7- 8 вв. Южный Казахстан.

Мавзолей Козы-Корпеш. 10-11 вв.

Мавзолей Айша-Биби (слева) и Бабаджи-Хатун. Тараз. 11 в.

Облицовочная плита. 11-12 вв. Мавзолей Айша-Биби.

Мавзолей Карахана. 11в. Восстановлен в 20 в. Мавзолей Жоши (Джучи). 13 в.

Мавзолей Алаша-хана. 13 вв.

Крышка сосуда. 10 -12 вв. Отрар.

Кувшин. 14 -15 вв. Отрар.

Блюдо. Роспись в «Тимуридском стиле» 15 в. Отрар.

Подземная мечеть Караман-Ата.

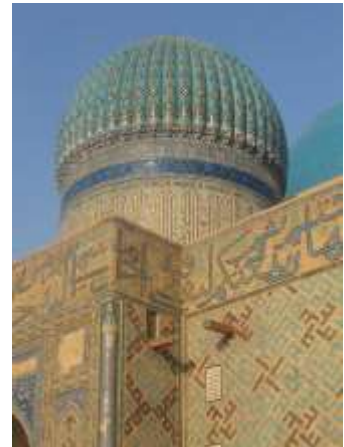
Подземная мечеть Шакпак-Ата. Мангышлак. 12-14 вв.

Хильвет Кумшик-ата.
Туркестан. 12 в.

Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи. 1399 – 1405 гг. Туркестан.

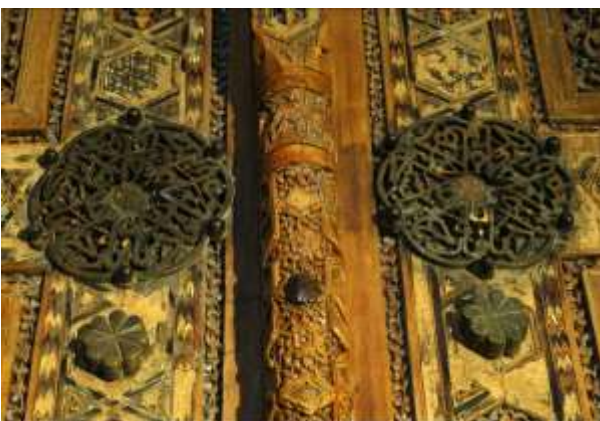
Михраб мечети Ходжи Ахмеда Яссауи.

Своды мечети Ходжи Ахмеда Яссауи.

Тай-казан. Джамаатхана.
Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи.

СТРАНИЦЫ ХРЕСТОМАТИИ ДРЕВНЕТЮРКСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Рунические надписи на стеле Культегина (8 в.)

Впервые надписи (орхоно-енисейское письмо) были обнаружены на территории современной Монголии, и расшифрованы датским ученым Вильгельмом Томсеном в 1893 г.

Малая надпись

Назидания Каганам (отрывки)

Небу подобен, небом рожден, Тюркский великий каган На престол возведен! Вот я на троне высоком сижу, Слушайте все, что я вам скажу: Земля и народ мне даны на века, И вы, подчиненные мне войска, Справа вожди родов, шад и апа, Слева тарханы, приказные. Тридцать вождей, а за ними толпа Пусть слушают речи прекрасные. Девяти Огузов беки, народ Пусть меня слушает, пусть все поймет Земли мои: посмотрите вперед – Край полуденный, солнца восход! Земли мои: посмотрите назад – Страны полные, солнца закат! В этих пределах мои люди живут, (...) Дань и дары кагану несут, Я же вершу над ними свой суд... (...) Ты, тюркский народ, когда сыт, то доволен, Ты не понимаешь, что сытость – твой враг. Насытившись, ты над собою не волен,	Не зная других наслаждений и благ. Поскольку ты так нерасчетлив, наивен, Ослушавшись властвующего кагана, Ты собственную приблизил погибель, Скитаясь, бродяжничая в разных странах. Каганом я стал и собрал свой народ, При мне неимущий народ стал богатым, Немногий народ увеличил свой счет, Стал многочисленным мощным отрядом. Разве здесь есть хоть доля неправды? О тюркские вожди и народ, Надпись я вырезал на этом камне, Читающий знаки ее прочтет. Все, что хотел сказать вам каган, Вырезано на вечном граните. Теперь вам вечный памятник дан, Смотря на него, знайте, учитесь! (...) Вы дети, внуки десяти поколений, У камня этого ставьте стоянки, Пред памятником преклоняйте колени, Враги и друзья: здесь мои останки. Этот камень – Я. ...Эту надпись писавший Йоллыг тегин.
--	--

ТЮРКСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 10 – 12 ВЕКОВ

Юсуф Баласагуни (около 1021 - ?)

Из книги «Благодатное знание»

Предисловие

(...)И эта вот книга – дар добрых времен! Она – море знаний для тех, кто смышлен.	О ты, кто начнет эту книгу читать, Познаешь ты тюркских речей благодать,
Красна она мудрою сутью своею – Хвалу вознеси ей и пользуйся ею.	Поймешь ты: для всех эта книга прекрасна, Полезна властителям, правящим властно.
В ней мудрые мысли, куда ни взгляните, Как будто бы жемчуг нанизан на нити.	Рассказано здесь, как ценить благородных И как отвергать притязанья негодных.
Владыка Востока, и беки Магина,	Она возвещает достойное слово:

И все мудрецы в этом мире едино

Четыре отличья – сей книги основа.

Почли эту книгу своим достоянием –
Хранили в казне ее с ревностным тщаньем

Одно из них – правда стези справедливой,
Другое – добро, благо доли счастливой,

Дарили ее по наследству – заветом
От вех посторонних держа под запретом.
дум.

Отличие третье – премудрость и уму,
Четвертое – праведность, сдержанность

Была ли книга мудрей и умней,
И будет ли создана равная ей?

Да, книг у арабов, таджиков немало,
А нашею речью сия – лишь начало.

Махмуд Кашгари (1029 - 1101)

Из книги «Словарь тюркских наречий»

Мой сын, прими совет (и) гони невежество.

Мудрый человек, когда (ему) дают совет, понимает быстро.

Вещи (и) имущество человека его враги.

Собрав (скопив) богатство, думай, что (это) низвергается поток воды,
словно валун, катит оно своего обладателя вниз.

Стремись к добродетели, (а) приобрета (ее), не будь гордым.

Оберегай от дурного (слова) свой язык, стремись к добрым речам.

Если придет (к тебе) несчастье (беда), будь терпелив, говоря: «Оно пройдет».

Ты любишь обретенные вещи, (но) радуйся им мало.

О пропавших вещах не грусти, поменьше о них сожалей.

Тяжкий груз своих дел не взваливай на другого.

Ходжа Ахмед Яссави (1103 – 1166)

Из книги «Диван-и-Хикмет»

Некто был к власти приучен,
Тяжким богатством навьючен,
- Словно каркас-трупоед,
Сгинул в болоте вонючем.

Казий чванливым был самым,
В спеси он спорил с имамом.
Каждый ослом был упрямым –
Пали под кладью, и – нет.

Муфтий, мулла лишь себя ведь
Ловко умели прославить –
Белое черным представить...
Будут в аду, в пепле бед!

Горе мздоимцам: хоть в силе,
Пальцы они прикусили.
Страшно им даже в могиле –
Дать им придется ответ!

Жирно кто ел и нечисто,
Кто одевался цветисто,
С трона хвалил за убийство,
Прах он – и прахом одет!

ПОЭЗИЯ ЖЫРАУ И АКЫНОВ 13 – 15 ВЕКОВ

Асан Кайты (предположительно 1361 – 1465)

* * *

Гусю, что живёт в воде
Степи вольной не понять,
Пешей серенькой дрофе
Глади водной не понять!
Как аульным болтунам
Родину свою понять?
Никогда не кочевавшим

Как же нашу степь понять?
Если не хотят и знать,
Где кочевью ночевать
Иль куда откочевать,
Этим дурням бестолковым
Как же свой народ понять!

Джанибеку первое слово

Где гулял в степи сайгак,
Где резвилась в реках рыба,
В изобильных тугаях
Дичь любую бить могли бы!
Там совет ты не собрал,
С Жем-реки откочевал.
Ойыл славен красотой,
Можно там затеять той,
Ойыл светел, как слеза,
Но тебя понять нельзя,
Там совет ты не собрал,
Дальше в степь откочевал.
Раздобривших, разжиривших,
Животы травой наевших

Приказал ты оседлать
Чтоб стоянку отыскать...
На Едиль, к реке далёкой,
В тесноту привёл не к сроку.
Здесь ты не собрал совет,
И конца тем спорам нет...
Сколько можно так бродить?
Если бы Жайык с Едилем
Правильно чередовать,
Здесь бы летом кочевать,
Твой народ тебя б любил,
Косяки б коней берег,
Ты б по локти погрузил
Руки в золота мешок!..

Казтуган Жырау (XV век)

Хвалебная песнь

Чело исполина,
Кольчуга, как льдина,
И даже раб горделив, как султан,
Идёт по земле – так ступает султан,
Лук с шелковой, огненной тетивой,
Людей, как овец ведёт за собой,
Шешена язык ему дан.
Для диких коней он – длинный курук
Орде он – опора, народу он – друг.

Последний из биев,
Сын Бия-судьи,
Надежда бессильных в грозные дни.
Так ветви грызёт разъярённый верблюд
Так ястреб парит над озером, лют;
Он, тучи раздвинув, луну засветил,
Туман разогнал и солнце открыл,
Прошёл меж кафыров и мусульман,
Прошёл и религии разъединил
Сын Суюниша – батыр Казтуган!

Доспамбет Жырау (середина 90-х гг. XVв. – 1523)

* * *

Озёра с кугою, озёра степные,

* * *

Эй, гонцы, придержите коней!

Кто здесь ночевал, не жалеет.
Как львы, аргамаки – кони лихие,
Кто их оседлал, не жалеет.
Кто в дальний и трудный собравшись набег,
Кольчугу надел, не жалеет.
Кто жён обнимал и чистый, как снег,
Запах вдыхал, не жалеет.
Кто красного с белым пятном на лбу
Седлал скакуна, веселя толпу,
И пир затевал, не жалеет.
Кто, чаш не считая, крепкий кумыс
Ел-пил-наливал, не жалеет.
Враг хлынет, будто двойной поток,
Стрела вонзится иглою в бок,
Забьётся кровь, как полыни пучок,
Прольётся кровь, как речная вода,
В степи ковыльной сражаясь тогда
Жизни батыр не жалеет!

Вы не в наши ли земли спешите?
Если так, то чуть-чуть подождите,
Весть пошлю, придержите коней!

Встретят вас, чтоб спросить обо мне,
Есакай и Косай, плача громко,
Сыновья мои, два жеребёнка,
Эй, гонцы, придержите коней!

Обо мне расскажите им так:
Я со славной победой иду,
Двух коней веду в поводу,
Рана лёгкая, рана – пустяк.

Если не возвращусь я в свой срок,
Сыновья мои сами поймут,
Что свернул я на ту из дорог,
Где нас всех наши предки ждут!..

Шалкииз Жырау (около 1465 – 1560)

* * *

Караван прекрасных птиц в небе пролетит легко,
Лебединые озёра высоко и далеко,
Ты не целься в них с колен, пусть они летят,
Отличить с земли не сможешь лебедей от лебедят.
У тебя стрела красивая с оперением совиным,
Дед воспитывал тебя умным, смелым и красивым,
То, что ты решился сделать, то другим и не под силу,
Но страшнее пуль бывают слова каверзного стрелы,
Словом бей точнее лука, мы ведь знаем, что ты смелый,
Что там скрыто за словами, осторожней будь с ответом,
Состязался со стрелками, осторожней будь с поэтом,
Слово достаёт до кости, унижает до земли,
Словом бей точнее лука, чтоб подняться не смогли!

КАЗАХСКАЯ ПИСЬМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 16-17 ВЕКОВ

Мухаммед Хайдар Дулати (1499 – 1551)

Из книги «История Рашида»

...Мы – жители степи, у нас нет ни редких, ни дорогих вещей, ни товаров, главное наше богатство состоит в лошадях; мясо и кожа их служат нам лучшею пищей и одеждою... На земле нашей нет ни садов, ни зданий; место наших развлечений – пастбища скота и табуны коней, и мы ходим к табунам любоваться

зрелищем коней... Людям степей без коня и жизнь не в жизнь... Приятнейшим из напитков у нас считается кобылье молоко и то, что из него готовится, - напиток (кумыс)... самый лучший.

Кадыргали Жалаири (1530 – 1605)

Из «Сборника летописей»

Домочадцы складываются по натуре главы семейства.

Муж плохой женщины достаивается дурной славы.

Царь без народа – ничто.

Благородный муж подобен солнцу – светит, когда надо.

К каждому делу свой подход.

Кто умеет копить знание и быть жизнерадостным, тот и богат.

Остаются безответными слова, если они или слишком серьезные, или слишком несерьезные.

Сила слова в его истинности.

Наказы в шутку не подлежат выполнению.

Никому из смертных не дано в одиночку испить всю воду реки (Дарьи).

Добрый конь скачет и голодным, и сытым.

Кто познал и усвоил многое, тот и сможет нажать себе состояние, ибо ему сопутствует удача; он сумеет избежать муки и достичь благоденствия.

ПОЭЗИЯ ЖЫРАУ И АКЫНОВ 17-18 ВЕКОВ

Ахтамберды Жырау (1675 – 1768)

Завещание

Детям вот что завещаю:

Круг друзей не размыкайте,

Не гонитесь за вещами,

Целого не разрушайте!

В дружбе есть святое нечто,

В мире жить – богатым быть.

Провинишься вдруг пред кем-то,

Так насмешек не избыть.

Если будешь с близким в ссоре,

Будет жить народ в раздоре.

Я, корячась, сеял здесь,

Чтоб любой мог пить и есть!

Ты поймёшь, что сам умён,

Разгадав чужую мысль.

Девяносто лет, как сон,

Предо мною пронеслись.

Близкой показалась смерть

У меня одна мечта.

Был батыром, был я смел,

Не погиб в бою. Тщета.

Что просил я, всё мне дал

Бог... Пускай страна живёт.

На себе всё испытал.

Пусть же будет жив народ!

Бухар Жырау(1668 – 1781)

Гибнет высокая гора,
Если туман успел укрыть.

Если ее затянет льдом.
Гибнет и черная земля,

Гибнет облако, если оно
Не может гору перевалить.
Гибнут и солнце, и луна,
Если тонут во мраке ночном.
Гибнет и озера волна,

Если ее покроет снег.
Что же не гибнет?
Чей вечен век?
Доброго человека имя
И слово поэта не умрут.

* * *

Рядом с ханом я сию,
Я – Бухар-жырау, скажу,
Песнь спою и дам совет:
Не воюй! – ему скажу.
Я – Бухар-жырау, старик,
Прожил девяносто три,
Аблай-хану так скажу:
Степь войной не разори.
Был-исчез с лица земли
Раньше нас Азрет Али.
Войны – кровожадных пир,
Жизнь тяжка и бретен мир,
Добротой его продли.
Отступи, мир подари,
Воды мощной Сыр-Дарьи
Пусть аулы перейдут

И на Жидели-Байсан
Откочуют и живут,
Тучный скот там разведут.
Люди там до ста живут,
Овцы двух ягнят дают,
Ради жён, скота, детей
Дальше пусть войска уйдут.
Мне уж девяносто три,
Дальше так же говорить
Трудно будет старику.
Из-за гибнущих коней,
Из-за высохших степей
Не затей кровавых ссор,
Укроти свой злобный взор.
Если же начнёшь войну,
Враг твой сильный даст отпор!

Шал Акын (1748 – 1819)

* * *

Гнев – страшный враг, ещё страшнее – жадность,
А разум, как гора, всегда перед тобой стоит...
Гнев может сердце переполнить не однажды,
Тогда забудешь, что и где болит.
Тысяча и одна неприятность – все они от языка,
Острослов среди толпы речь ведёт очень тонко, наверняка,
Человек ошибиться может всего лишь раз,
И ошибку эту запомнят и передадут через века!

* * *

Одежда, честный меч – жигита красота,
Отважный в битве муж – народа красота,
Вещь хороша, когда у неё есть назначенье,
Пух белых лебедей в озёрах – красота.

Лес и весенний луг с цветами – красота,
И горы на земле, родной нам, - красота,
Когда меж близкими людьми раздора нет

То это и для всех соседей красота.

Учёный и мудрец для рода – красота,
Он для своей земли, для мира – красота,
Коль будешь слушать ты, что говорит Аллах,
Откроется тебе всей правды красота.

ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО 17 – 18 ВЕКОВ

Толе би (1663 – 1756)

Из обращения к Болат-хану

Глубокоуважаемый хан Болат! Внемли словам моим. Народ лишился покоя и охвачен унынием, и, глядя на него, омрачается моя душа. Кто услышит этот заунывный плач развеенного по степи униженного народа?! В это скорбное время, когда обрушился остов юрты и всюду раздаются тяжкие стоны, найдется ли смельчак, способный зажечь светоч единства? Хан мой! Вверенный твоей власти народ, доселе смиренно благословляющий закат солнца и восход луны, ныне доведенный до отчаяния, с надеждой обращает свой взор на тебя. Он ждет не дождется желанного дня отмщения за поруганную, порушенную ойратом честь. Он ждет не дождется долгожданного мгновения, когда сможет вернуть из унижительного плена единокровных своих братьев. Сокровенное желание наше – единство. Если ты услышишь мольбу нашу, если душа твоя отзовется на боль нашу, прими всех нас в свое лоно как верных братьев, сородичей, подданных, охваченных единым желанием. На весах лежит ныне судьба народа, общая судьба, общая доля... Птица счастья осеняла лишь того, кто не вражду сеет, а дружбу, не распри, а единство, не зло, а добро, не ложь, а истину. Сообща верней найдем мы путь к миру... Поводья войска трех жузов отдадим в надежные сильные руки одного предводителя. И соберем все силы в единый кулак, и докажем, что все вместе мы – народ. Таков мой совет тебе и сподвижникам твоим.

К разуму взываю, братья!

Из ораторских выступлений

Уместному высказыванию нет цены.

Если сам не знаешь, не стыдись учиться у других

Стренога лошадь сбережет, лошадь героя сбережет, герой свой народ сбережет.

Казыбек би (1667 – 1764)

Из обращения к жунгарскому хану

Мы, казахи-скотоводы, сырый народ, никому не угрожаем, на себя лишь уповаем – мирный народ. Чтоб не покинуло нас счастье, чтоб миновали все

напасти, мы грозные пики гор перьями филина украшаем, перед злым врагом головы не склоняем, словом бранным свои уста не оскверняем. Дружбу верную почитаем высоко, добром отвечаем на добро, а коль потребуется, и с хана надменного спесь сбиваем. У отца родится сын – не бывать ему рабом, у матери родится дочь – не быть ей рабыней! Не загнать тебе детей, внуков наших в тенета неволи! Ты – жунгарин, я – казах, схлестнемся – быть беде. К тебе, в твой край я прибыл с распахнутой душой, народ ведут к несчастью и распри, и разбои.

Предок наш велел: дай в руки Старшего жуза палку и вели пасти скот. Дай в руки Младшего жуза копьё и вели ему оберегать страну от врагов. Дай в руки Среднего жуза плеть и вели ему решать спорные вопросы. Почему вы об этом забыли? Споткнись есть кому поддержать меня: позади – старшие, впереди – младшие братья, право судить принадлежит мне.

Айтеке би (1680 -1768)

Из ораторских выступлений

С незапамятных времен утвердилась истина: лик солнца порою тучи затмевают, лик человека беспричинная злоба искажает. Злоба неуместная – слепая месть. Для истинного жигита она опаснее кровного врага. Нет такого человека, который желал бы себе зла. А коли желаешь добра себе – не делай зла другим! Нет большего греха, чем злорадство и враждолюбие. Там, где царит добро, в душах людских мед разливается, там, где расплеснулось зло, кровь проливается. Так говаривали еще древние тюрки.

Не утешайся словами глупца, плачь над горькой правдой мудреца.

Источник слова – мысль. Мысль что родник в степи, который следует направить в верное русло. Не то и мысль станет болтливой. Слово, не рожденное мыслью, - пустое. Изводить ворох слов напрасно невелико искусство; кто в одно слово сумел вложить ворох мыслей – златоуст искусный. Многословие прах, скупая речь – золото.

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ* (РЕНЕССАНС)».

ПЕРИОДИЗАЦИЯ

1. **Проторенессанс** или **треченто** (Италия) - конец 13 – 14 вв. (трехсотые годы);
2. **Ранний Ренессанс** или **кватроченто** (Италия) – 15 в. (четырехсотые годы);
3. **Высокое Возрождение** или **чинквеченто** (Италия) – первая треть 16 в. (пятисотые годы);
4. **Позднее Возрождение** – вторая половина 16 в – начало 17 в.
5. **Северное Возрождение** (Германия, Нидерланды, Франция, Англия и др.) – вторая половина 15в – начало 17в.

ЧЕЛОВЕК

Средневековый теоцентризм (Бог в центре мироздания) сменяется возрожденческим **гуманизмом*** (человек в центре мироздания). Ощущает себя высшим из существ, подобным Богу, а значит и равным Ему, не зависимым от божественной воли. Появляется уверенность в безграничных возможностях человека. Особенность эпохи – появление универсальной (разносторонне одаренной) личности (Н-р: Леонардо да Винчи).

РЕЛИГИЯ

В 16 веке (1517 г) в северных от Италии странах, начинается общественное движение, получившее название **РЕФОРМАЦИЯ***, направленное на изменение некоторых обрядов и правил католической церкви.

Лидеры – **Мартин Лютер, Жан Кальвин.**

Осн. содержание реформы: 1. отмена индульгенций*; 2. ведение церковной службы и перевод библии на народные языки;
3. отмена и упрощение большинства церковных обрядов и ритуалов.

Итог: разделение католической церкви, появление новой ветви Христианства - **протестантизма**

НАУКА И ТЕХНИКА

Изобретение пороха, компаса, телескопа, новых типов кораблей, печатного станка. Новые достижения в области математики, химии, медицины, анатомии (Парацельс).

Дж. Бруно говорит о множестве миров; Н. Коперник оглашает идею о гелиоцентрической системе; Г. Галилей изобретает телескоп, заявляет о вращении Земли.

Открытие Колумбом Америки, путешествие Америго Виспуччи, кругосветное плавание Магеллана, открытие новых торговых маршрутов.

ИСКУССТВО

Главная задача – **Возрождение античной*** культуры, с ее представлением о человеке – как мере всех вещей.

Искусство освобождается от церковного влияния, приобретает преимущественно светский характер. Получило возможность отражать не только религиозные сюжеты, но и любоваться человеком, как существом прекрасным не только духовно, но и телесно.*

ЖИВОПИСЬ	АРХИТЕКТУРА	СКУЛЬПТУРА	ЛИТЕРАТУРА	ТЕАТР	МУЗЫКА
<p><i>Открыты законы <u>линейной и воздушной перспективы*</u> и оптической точки, разработан принцип рисования в <u>ракурсе*</u>. Отсюда возможность на картине создавать иллюзию объемности и глубины пространства. Изобретены <u>масляные краски</u>. Стали использоваться сюжеты из античной мифологии*. <u>Художники Италии:</u> Боттичелли, Рафаэль, Леонардо</i></p>	<p><i>Возрождается <u>античная ордерная*</u> система, изучаются и используются трактаты древнеримских зодчих* (<u>Витрувий</u>). Впервые после средневековья в культовом зодчестве Западной Европы появляются <u>купольные*</u> постройки. Создается новый тип жилого городского дома - <u>палаццо</u>. <u>Знаменитые архитекторы:</u></i></p>	<p><i>Освобождается от религиозных догм и возвращается к античному пониманию красоты человеческого тела. Возрождается как вид <u>круглая скульптура*</u> и конный монумент. <u>Знаменитые скульпторы:</u> Донателло, Вероккио, Леонардо да Винчи, Микеланджело и др.</i></p>	<p><i>Развиваются светские жанры, появляется новый герой – Человек, со всеми свойственными ему достоинствами и недостатками. Новые жанры – <u>сонет*</u>, <u>новелла*</u>, <u>эссе*</u>. <u>Знаменитые писатели Италии:</u> Данте, Петрарка, Боккаччо, Микеланджело и др. <u>Знаменитые писатели</u></i></p>	<p><i>Становится исключительно светским. Сюжеты пьес исторические, мифологические*, социально-бытовые. Главный герой – Человек, со всеми присущими ему страстями. <u>Итальянский профессиональный театр – театр масок или comedia del'arte</u>. В основе - импровизация. Фиксированные амплуа –</i></p>	<p><i>Получает развитие светская* музыка). Самый популярный жанр – <u>мадригал*</u>. <u>Музыкальные инструменты:</u> лютня, виола, флейта, орган и др. Полифония* (многоголосие) уступает место <u>гомофонии*</u> (один солирующий голос с аккомпанементом). Популяризируются музыкальные лады – <u>мажор и минор</u>.</i></p>

<p>да Винчи, Микеланджело, Тициан и др.</p> <p><i>В северных странах заостренный реализм, влияние готики, отсутствие идеализации человека и мира.</i></p> <p><u>Художники:</u> Брейгель, Босх, ван Эйк, Дюрер, Гольбейн, Кранах, Грюневальд, и др.</p>	<p>Брунеллески, Альберти, Браманте, Микеланджело, Палладио и др.</p>		<p><u>Северного Ренессанса:</u> Эразм Роттердамский, Рабле, Монтень, Томас Мор, Шекспир и др.</p>	<p>типажи персонажей (Панталоне, Доктор, Влюбленные, слуги и др.)</p> <p><u>Знаменитые драматурги:</u> Шекспир, Лопе де и др.</p> <p>Появляется новый жанр музыкального театра – опера*.</p>	<p>Участники кружка «Флорентийская камерата*», пытаюсь возродить древнегреческий театр, создают оперу*. Первая опера - «Эвридика» прозвучала в 1600 г. ее авторы - Оттавио Риннуччини и Якопо Пери.</p> <p><u>Знаменитые композиторы:</u> Палестрина, Франческо да Милано, Каччини, Оккегем, Гийом де Машо и др.</p>
--	---	--	--	--	---

Брунеллески. Купол собора Санта Мария дель Фьоре во Флоренции.

Брунеллески. Воспитательный дом во Флоренции

Донателло. Давид.

Донателло. Кондотьер Гаттамелата

Боттичелли. Св. Себастьян

Боттичелли. Джулиано Медичи.

Боттичелли. Величание Мадонны

Боттичелли. Рождение Венеры.

Боттичелли. Весна(Primavera).

Боттичелли. Венера и Марс

Боттичелли. Пьета. (Оплакивание).

История искусств.

Рафаэль. Мадонна Конестабиле.

Рафаэль. Автопортрет.

Рафаэль. Мадонна в зелени.

Возрождение в Италии.

Рафаэль. Сикстинская Мадонна

Рафаэль. Афинская школа. (фреска).

Леонардо да Винчи. Тайная вечеря. (Фреска).

Рафаэль. Папа Юлий II.

Леонардо да Винчи. Джиневра Бенчи.

Леонардо. Иоанн Креститель.

Леонардо. Чечилия Галлерани.

Леонардо. Джоконда (Мона Лиза)

Леонардо. Мадонна Бенуа.

Леонардо да Винчи. Мадонна Лита.

Леонардо. Автопортрет.

Микеланджело. Пьета.

Микеланджело. Давид.

Микеланджело. Ватикан.
Потолок Сикстинской капеллы.

Микеланджело. Гробница
Джулиано Медичи.

Микеланджело. Моисей.

Микеланджело. Сикстинская капелла.
Страшный суд.

Микеланджело. Купол собора
Святого Петра в Риме. Ватикан.

Тициан. Автопортрет.

Микеланджело. Сотворение Адама. Потолок Сикстинской капеллы.

Тициан. Венера Урбинская.

Тициан. Папа Павел III.

Тициан. Венера перед зеркалом.

Тициан. Кающаяся Мария Магдалина.

Тициан. Св. Себастьян.

И. Босх. Воз сена.

(Рай.)

Иероним Босх. Сад наслаждений. Триптих. (Сад земных наслаждений.)

(Ад.)

И. Босх. Несение креста.

Босх. Корабль дураков.

Питер Брейгель Старший. Страна лентяев.

Питер Брейгель Старший. Охотники на снегу.

Питер Брейгель Старший. Слепые.

Ян ван Эйк. Супруги Арнольфини.

Г. Гольбейн. Портрет де Солье.

М. Грюневальд. Распятие. (Изенгеймский алтарь).

Альбрехт Дюрер. Автопортрет.

А. Дюрер. Четыре всадника. Из цикла «Апокалипсис».

Альбрехт Дюрер. Меланхолия. Из цикла «Мастерские гравюры».

СТРАНИЦЫ ХРЕСТОМАТИИ ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ РЕНЕССАНСА

Данте Алигьери (1265 – 1321)

«Божественная комедия»

Жанр - видение. Смысл названия: комедия – произведение с благополучным финалом, «божественная» - литературные достоинства книги. Средневековая символика чисел: 3 части («Ад», «Чистилище», «Рай»). В каждой части 33 главы + вводная = 100 глав. Написана книга особым стихом – терцинами (трехстишьями). В средневековье число 3 и его производное – 9 – считалось священным, а 100 – означало совершенство.

Сюжет: Данте, запутавшись в собственной жизни, в видении попадает к воротам Ада. Там его встречает дух Вергилия (древнеримский поэт, автор «Энеиды»), который послан Данте в качестве проводника по Аду и Чистилищу.

Ад имеет форму воронки к центру Земли, образовавшейся в результате падения Люцифера с неба на землю. Мученики томятся в 9ти кругах. Чем тяжелее грех, тем ниже находится грешник, тем страшнее его мучения. Со многими мучениками Данте беседует, и через их судьбы, Данте рассказывает о людских грехах и пороках, для того, чтобы заставить живущих, задуматься над своей жизнью. Но часто он сочувствует своим собеседникам, и искренне сопереживает им до слез. Все грехи Данте делит на три большие группы: невоздержанность (2 – 5 круги); «буйное скотство» или насилие (6 – 7 круги); обман и предательство (8 – 9 круги). Самые страшные мучения испытывают предатели Величества Человеческого и Божеского. В самом центре Ада, мучает предателей, и мучается сам – предатель Бога – Люцифер. В трех его пастях терзаются Иуда (предатель Иисуса Христа), Брут и Кассий (предатели и убийцы Юлий Цезаря).

По телу Люцифера, Данте и Вергилий попадают на внешнюю сторону воронки Ада. Они оказываются у подножия горы. Структура Чистилища повторяет структура Ада. Оно состоит из Предчистилища, семи кругов и Земного Рая. То есть те же 9 ступеней, как и в Аду. Здесь находятся души раскаявшихся грешников. Очистившиеся попадают в Земной Рай – Эдем. Когда Данте и Вергилий попадают в Эдем, то Вергилий сообщает писателю, что не может сопровождать его дальше, и что у Данте будет другой проводник. Этим проводником становится умершая возлюбленная Данте – Беатриче.

Беатриче ведет Данте по Раю. Рай – 9 небесных сфер. На восьми сферах пребывают души праведников, а центром рая является «Райская Роза» или «Эмпирей», где пребывает Бог, ангелы и сама Беатриче. Заканчивается поэма видением Святой Троицы.

«Ад». Песнь I

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.

Каков он был, о, как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозящий,
Чей давний ужас в памяти несу!

Так горек он, что смерть едва ль не слаще.
Но благо в нем обретши навсегда,
Скажу про все, что видел в этой чаше.

«Ад». Песнь V

Рассказ Франчески да Римини и Паоло

Любовь вдвоем на гибель нас вела;
В Каине будет наших дней гаситель».
Такая речь из уст у них текла.

...В досужий час читали мы однажды
О Ланчелоте сладостный рассказ;
Одни мы были, был беспечен каждый.

Над книгой взоры встретились не раз,
И мы бледнели с тайным содроганьем;
Но дальше повесть победила нас.

Чуть мы прочли о том, как он лобзаньем
Прильнул к улыбке дорогого рта,
Тот, с кем навек я скована терзаньем,

Поцеловал, дрожа, мои уста.
И книга стала нашим Галеотом!
Никто из нас не дочитал листа».

Дух говорил, томимый страшным гнетом,
Другой рыдал, и мука их сердец
Мое чело покрыла смертным потом;

И я упал, как падает мертвец.

«Ад». Песнь XXXIV

...Мучительной державы властелин
Грудь изо льда вздымал наполовину;
И мне по росту ближе исполин,

Чем руки Люцифера исполину;
По этой части ты бы сам расчел,

Какой он весь, ушедший телом в льдину.

...И я от изумленья стал безгласен,
Когда увидел три лица на нем:
Одно – над грудью, цвет его был красен,

А над одним и над другим плечом
Два смежных с этим в стороны грозило,
Смыкаясь на затылке под хохлом. (...)

Струи Коцита леденя до дна.
Шесть глаз точило слезы, и стекала
Из трех пастей кровавая слюна.

Они все три терзали, как трепала,
По грешнику; так, с каждой стороны
По одному, в них трое изнывало.

Переднему не зубы так страшны,
Как ногти были, все одну и ту же
Сдирающие кожу со спины.

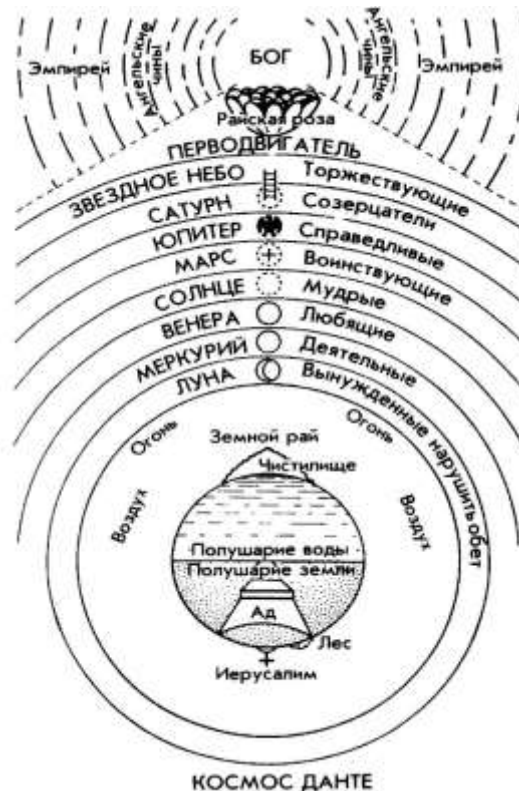
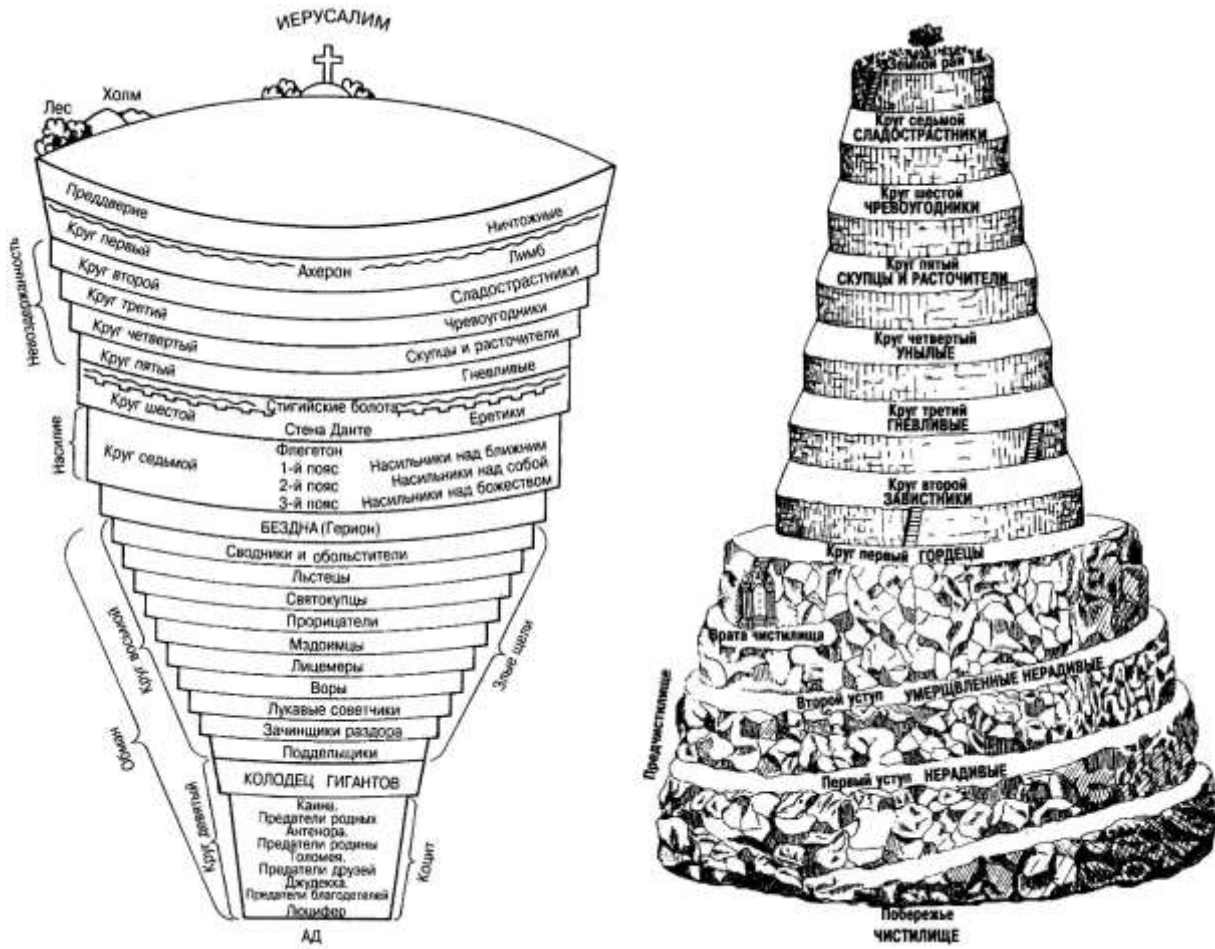
«Тот наверху, страдающий всех хуже,
- Промолвил вождь, - Иуда Искарьот,
Внутрь головой и пятками наруже.

А эти – видишь – головой вперед:
Вот Брут, свисающий из черной пасти;
Он корчится – и губ не разомкнет!

Напротив – Кассий, телом коренастей.
Но наступает ночь; пора и в путь;
Ты видел все, что было в нашей власти».

Схема загробного мира Данте

Из учебника-хрестоматии «Человек в мировой художественной культуре» Ю. Солодовникова

Франческо Петрарка (1304 – 1374)
«Канцоньере» («Книга песен»)

Сборник лирических стихов на итальянском языке. Большая часть сборника – произведения посвященные возлюбленной Петрарки – Лауре. Книга состоит из 2х частей: «На жизнь донны Лауры» и «На смерть донны Лауры». Большая часть стихов в «Канцоньере», имеют форму сонета: 14 строк, в последовательности 4 – 4 – 3 – 3 – строки.

Сонет XX

О вашей красоте в стихах молчу
И, чувствуя глубокое смущенье,
Хочу исправить это упущенье
И к первой встрече памятью лечу.

Но вижу – бремя мне не по плечу,
Тут не поможет все мое уменье,
И знаю, что бессильно, вдохновенье,
И я его напрасно горячу.

Не раз преисполнялся я отваги,
Но звуки из груди не вырывались.
Кто я такой, чтоб взмыть в такую высь?

Не раз перо я подносил к бумаге,
Но и рука, и разум мой сдавались
На первом слове. И опять сдались.

Сонет XC

В колечки золотые ветерок
Закручивал податливые пряди.
И несказанный свет сиял во взгляде
Тех милых глаз, который днесь поблѣк.

И лик ничуть, казалось, не был строг,
Иль маска то была, обмана ради?
И дрогнул я при первой же осаде,
И убережься от огня не смог.

Легко как двигалась она, не ходит
Никто из смертных. Музыкой чудесной
Звучали в ангельских устах слова.

Живое солнце, светлый дух небесный
Я лицезрел... Но рана не проходит

Сонет LXI

Благословен и год, и день, и час,
И та пора, и время, и мгновенье,
И тот прекрасный край, и то селенье,
Где я был взят в полон двух милых глаз.

Благословенно первое волненье,
Когда любви меня настигнул глас,
И та стрела, что в сердце мне впилась,
И этой раны жгучее томленье.

Благословен упорный голос мой,
Без устали зовущий имя донны,
И вздохи, и печали, и желанья,

Благословенны все мои писанья
Во славу ей и мысль, что непреклонно
Мне говорит о ней – о ней одной!

Сонет LXXXV

Любил, люблю, не в силах разлюбить
Благой приют, куда я временами
Спешу вернуться, исходя слезами,
Когда Амур готов меня убить.

И день и час люблю – как их забыть!
Когда простился с низкими страстями,
Но больше – ту, что мне предстала в храме
В глазах которой, лучше хочешь быть.

Ну разве мог предположить я прежде,
Чтоб к сердцу сразу столько подступило
Врагов моих, которых так люблю?

Амур, какая за тобою сила!
И если бы конец пришел надежде

Когда теряет силу тетива.

И мне – конец, а так я все стерплю.

Джованни Боккаччо (1313 – 1375)

«Декамерон»

Книга представляет собой сборник городских новелл и фаблю (анекдотов). Открывается она страшным описанием эпидемии чумы 1348 года во Флоренции. 10 молодых людей (7 девушек и 3 юношей) решают уехать на загородную виллу, и там провести время, вдали от ужасов болезни и смерти. В течение 10 дней они проводят время в пирах и играх. Каждый вечер, они рассказывают друг другу истории на заранее объявленную тему. Таким образом, за 1 день рассказывается 10 рассказов = 1 глава книги. Всего в «Декамероне» 100 рассказов. Чаще всего это новеллы юмористического или сатирического характера, высмеивающие человеческие пороки. Особенно достаются представителям духовенства. Автор симпатизирует тем героям, которые проявляют смекалку и остроумие, и выпутываются даже из самых затруднительных ситуаций.

День первый. Рассказ 5

...Фьямметта с очаровательною приятностью начала свой рассказ так:

- Во-первых, повести наши доставляют мне особое удовольствие тем, что они доказывают, как много значит остроумный и быстрый ответ; во-вторых, я убеждена, что если высшая мудрость мужчины заключается в том, чтобы неукоснительно добиваться благосклонности женщины более знатной, нежели он, то наивысшая осмотрительность женщины состоит в том, чтобы суметь уберечься от любви к мужчине, который по своему положению стоит выше ее, - это-то и навело меня на мысль, приятные дамы, рассказать вам повесть, из коей будет явствовать, как именно, с помощью каких поступков и речей некая благородная дама сумела от чего-то уберечься, а что-то притушить.

Маркиз монферратский, (...) вместе с другими христианами отправился воевать в страны заморские. Когда речь о его доблести зашла при дворе Филиппа Кривого, один из рыцарей высказал мнение, что во всей подсолнечной не сыскать другой такой четы, как маркиз и его супруга, ибо он выделяется среди прочих рыцарей своею доблестью, она же – самая красивая и самая достойная женщина в мире. Слова эти так глубоко запали в душу французского короля, что никогда в жизни маркизы не видев, он воспылал к ней внезапною страстью и положил нимало не медля выступить в поход, дабы иметь благовидный предлог посетить маркизу. (...) Приказав войску двигаться вперед, он двинулся в путь с небольшою свитой, и приблизившись к поместью маркиза, послал сказать его супруге, чтобы она ждала его завтра к обеду.

Рассудительная и сметливая маркиза велела в самых учтивых выражениях ответить ему, что, мол, добро пожаловать, что это для нее честь неслыханная. Но потом ей все-таки показалось странным: что бы это значило, что король вознамерился посетить ее в отсутствие мужа? Она пришла к мысли, что его привела к ней молва об ее красоте, и в своем предположении не ошиблась. Со всем тем, будучи женщиною бесстрашною, порешила она принять короля с

честью. Она велела изловить всех кур в округе, а поварам своим наказала изготовить блюда для королевского стола только из этих самых кур. Итак, в назначенный день прибыл король, и маркиза встретила его с великою торжественностью и честью. Как же скоро король увидел ее, она показалась ему несравненно прекраснее, добронравнее и благовоспитаннее, нежели он представлял ее себе, чувство же его к ней тем быстрее росло, чем яснее ему становилось, что маркиза превзошла все его ожидания. Король вышел к обеду и сел рядом с маркизой, прочие же сели за другие столы, заняв места соответственно своему званию.

(...) Блюда тем временем сменялись одно другим, и в конце концов король подивился тому обстоятельству, что хоть они и разные, но все до одного – из кур. Между тем король знал, что эти места обильны всякого рода дичью; однако, сколь ни был король изумлен, а все же порешил завести разговор с маркизой касательно одних только кур. Того ради, обратясь к маркизе, он с улыбкой спросил ее: «Госпожа моя! Разве здесь у вас водятся только куры, а петухов нет?»

Маркизе был вполне понятен вопрос короля, однако же, сообразив, что сам господь предоставляет ей сейчас возможность высказаться, она не моргнув глазом, ответила королю: «Как же, государь, петухи у нас водятся, – вот потому-то наши курочки в чужих петухах и не нуждаются».

Послушав такие речи, король тотчас уразумел сокровенный их смысл; убедившись же, что уговаривать такую женщину – значить бросать слова на ветер, а силой с ней тоже ничего не поделаешь, король склонился к мысли, что если он безрассудно воспылал к маркизе страстью, зато он поступит мудро и к вящей своей чести, если безумный ее пламень погасит. Оставив всякую надежду и убоявшись ответов маркизы, он, уже не подшучивая над нею, продолжал обедать. Как же скоро обед пришел к концу, король, дабы скорым отъездом прикрыть неблагоприятную цель своего прибытия, поспешил поблагодарить маркизу за оказанный ему прием, она поручила его воле божией, и он проследовал в Геную.

Микеланджело Буонарроти (1475 – 1564)

Недаром жизнь сама нам повелела
Первейшим из искусств считать ваянье.
Оно неистоичимо на дерзанья,
Имея с грубым матерьялом дело.

Будь в воске, глине или камне тело,
Ему не угрожает увяданье.
А памяти, обретшей очертанья,
Дано к потомкам обращаться смело.

Напасть любую, гнев и злую силу
Мы одолеем с помощью любви.

Кто майской зелени не замечает,
Тому дышать весною не дано.

Леонардо да Винчи

Притчи

Бритва

У одного цирюльника была бритва красоты необыкновенной, да и в работе не было ей равных. Однажды, когда посетителей в лавке не было, а хозяин куда-то отлучился, вздумалось бритве на мир поглядеть и себя показать. Выпустив острое лезвие из оправы, словно шпагу из ножен, и гордо подбоченясь, она отправилась на прогулку погожим весенним днем.

Не успела бритва перешагнуть через порог, как яркое солнце заиграло на стальном полированном лезвии, и по стенам домов весело запрыгали солнечные зайчики. Ослепленная этим невиданным зрелищем, бритва пришла в такой неописуемый восторг, что тут же непомерно возгордилась.

- Неужели после такого великолепия я должна вернуться в цирюльню? – воскликнула бритва. – Ни за что на свете! Было бы сущим безумием с моей стороны губить свою жизнь, выскабывая намыленные щеки и подбородки неотесанных мужланов. Разве моему нежному лезвию место у брадобрея? Вовсе нет! Спрячусь-ка я от него в укромном местечке.

С той поры ее и след простыл.

Шли месяцы. Наступила дождливая осень. Соскучившись в одиночестве, беглянка решила выйти из своего добровольного затворничества и подышать свежим воздухом. Она осторожно выпустила лезвие из оправы и горделиво оглянулась вокруг. Но – о ужас! Что же стряслось? Лезвие, когда-то нежное, огрубело, став похожим на ржавую пилу, и не отражало более солнечных лучей.

- Зачем я поддаюсь соблазну? – горько заплакала бритва. – Как меня лелеял и холил добрый цирюльник! Как он радовался и гордился моей работой! А теперь, о боже, что со мной случилось: лезвие потемнело, зазубрилось и покрылось отвратительной ржавчиной. Я погибла, и нет мне спасенья!

Печальная участь ожидает всякого, кто наделен талантом, но вместо того, чтобы развивать и совершенствовать свои способности, чрезмерно возносится и предается праздности и самолюбованию. Как и эта несчастная бритва, такой человек постепенно утрачивает ясность и остроту ума, становится косным, ленивым и обрастает ржавчиной невежества, разъедающей плоть и душу.

Огорчение

Отправившись погожим деньком людей посмотреть и себя показать, один синьор повстречал на улице своего давнего знакомого. Обрадовавшись случайной встрече и желая отвести душу, он принялся с жаром допытывать приятеля:

- Ба, да тебя просто не узнать! На тебе лица нет, и глаза совсем потускнели. Уж не стряслось ли беды какой?

- Увы, - грустно отвечал тот, отводя глаза в сторону, - со мной такое случается, когда...

- Да как же ты можешь об этом спокойно говорить? Нужно немедленно обратиться к нашему знаменитому лекарю. Любую хворь важно вовремя

упредить, - и словоохотливый синьор еще долго распинался о болезнях, не давая раскрыть рта своему знакомому. – А скажи-ка, любезнейший друг, давно ли ты замечаешь за собой такие странные перемены в настроении?

- Всякий раз, как я вижу твою самодовольную физиономию. От великого огорчения при встрече с тобой мне становится немил весь белый свет.

Журавли

Жил-был на свете добрый король, но врагов у него было видимо-невидимо. Послушные и верные ему журавли очень беспокоились за его судьбу. Опасность подстерегала короля на каждом шагу ежедневно, особенно ночью, когда злые недруги могли беспрепятственно окружить дворец.

- Что же нам предпринять? – задумались журавли, собравшись на совет. – Ведь от солдат никакого прока. Вместо того, чтобы справно нести службу и охранять короля, они спят по ночам беспробудным сном. А собаки за день так набегаются и намаются на охоте, что и на них нельзя положиться. Остается только нам сторожить дворец, дабы наш добрый король мог спокойно почивать.

И вот журавли разделились на три стаи, поручив каждой сторожевой пост и установив строгий порядок смены караула. Самая многочисленная журавлиная стая расположилась на лугу, что простирается вокруг дворца; другая заняла все входы и выходы, а остальные часовые разместились в самой королевской опочивальне, чтобы ни на минуту не спускать глаз со спящего повелителя.

- А что если кого-нибудь одолеет сон на посту? – спросил один молодой журавль.

- И против этой беды есть одно верное средство, - успокоил его вожак, умудренный жизненным опытом. – Пусть каждый из вас, стоя на посту, держит в лапе камень на весу. Если, не ровен час, кто-то и заснет, то камень тут же выпадет из лапы и своим шумом оповестит всех остальных.

С той поры журавли поочередно бодрствуют по ночам, стоя на одной ноге и меняясь через каждые два часа. И никто еще не выронил камень из лапы, сохраняя верность принятому уговору.

За благородство души и верность долгу недаром зовут этих журавлей венценосными или королевскими.

Уильям Шекспир (1564 – 1616)

Творчество Шекспира лежит на рубеже 16 и 17 веков, и поэтому в равной степени может быть отнесено, и к Позднему Северному Возрождению, и к Барокко. С одной стороны он воспеваает идеалы гуманизма, но с другой стороны, его героями часто движут страсти, Рок, Иррациональные силы, что указывает на выход за рамки эпохи Ренессанса. Особенно это чувствуется в трагедиях Шекспира. Шекспир известен не только как поэт драматург, но и как создатель и режиссер театра «Глобус».

Сонеты

Шекспировский сонет имеет следующую структуру: 14 строк, расположенных в последовательности 4+4+4+2. В сонетах Шекспира три действующих лица: автор, белокурый юноша и смуглая дама. Содержание сонетов складывается в единую сюжетную линию: любовь, ревность, боль разлуки, прощение.

Сонет 20

Лик женщины, но строже, совершенней
Природы изваяло мастерство,
По-женски ты красив, но чужд измене,
Царь и царица сердца моего.

Твой нежный взор лишен игры лукавой,
Но золотит сияньем все вокруг.
Он мужествен и властью величавой
Друзей пленяет и разит подруг.

Тебя природа женщиною милой
Задумала, но, страстью пленена,
Она меня с тобою разлучила,
А женщин осчастливила она.

Пусть будет так. Но вот мое условие:
Люби меня, а их дари любовью.

Сонет 90

Уж если ты разлюбишь, - так теперь,
Теперь, когда весь мир со мной в раздоре.
Будь самой горькой из моих потерь,
Но только не последней каплей горя!

И если скорбь дано мне превозмочь,
Не наноси удара из засады.
Пусть бурная не разрешится ночь
Дождливым утром – утром без отрады.

Оставь меня, но не в последний миг,
Когда от мелких бед я ослабею,
Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг,
Что это горе всех невзгод больше.

Что нет невзгод, а есть одна беда –
Твоей любви лишиться навсегда.

Сонет 130

Ее глаза на звезды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч открытых кожа,
И черной проволокой вьется прядь.

С дамасской розой, алой или белой,
Нельзя сравнить оттенок этих щек.
А тело пахнет так, как пахнет тело,
Не как фиалки нежный лепесток.

Ты не найдешь в ней совершенных линий,
Особенного света на челе.
Не знаю я, как шествуют богини,
Но милая ступает по земле.

И все ж она уступит тем едва ли,
Кого в сравнениях пышных оболгали.

Сонет 116

Мешать соединенью двух сердец
Я не намерен. Может ли измена
Любви безмерной положить конец?
Любовь не знает убыли и тлена.

Любовь – над бурей поднятый маяк,
Не меркнувший во мраке и тумане.
Любовь – звезда, которою моряк
Определяет место в океане.

Любовь – не кукла жалкая в руках
У времени, стирающего розы
На пламенных устах и на щеках,
И не страшны ей времени угрозы.

А если я не прав и лжет мой стих, -
То нет любви и нет стихов моих!

«Двенадцатая ночь, или Что угодно» (Комедия)

Сюжет: Виола и Себастьян – близнецы. Они терпят кораблекрушение и оба спасаются, но не знают друг о друге, и каждый, считает другого погибшим. Виола оказывается в городе где правит герцог Орсино. Она решает, переодевшись мужчиной, и назвавшись Цезарио, поступить на службу к герцогу. Орсино же давно влюблен в красавицу Оливию, которая отвергает его ухаживания под предлогом траура сначала по отцу, затем по брату. Виола-Цезарио, влюбляется в герцога, он же принимая ее за юношу, делает ее своим доверенным лицом в сердечных делах, и отправляет посланцем любви к своей возлюбленной.

Посланник герцога сразу производит на Оливию впечатление. Она, сама влюбляется в молодого Цезарио. Герцог, беседа с Виолой-Цезарио, обращает внимание, что его слуга глубоко и страстно рассуждает о безответной любви. Орсино проникается к Виоле-Цезарио все большей симпатией. Не принимая отказа Оливии, он еще раз посылает Цезарио к ней. Красавица неожиданно признается Цезарио-Виоле в любви. Виола отвечает, что никогда не полюбит ни одной женщины, и удаляется. Оливия просит своего слугу догнать Цезарио, и вернуть его.

В это время Себастьян (брат-близнец Виолы) со своим спасителем Антонио тоже оказываются в этом городе. Посланный Оливией слуга, случайно наталкивается на Себастьяна, принимает его за Цезарио и приводит его к Оливии. Себастьян потрясен ее красотой. Она же, принимая его за Цезарио, предлагает ему жениться на ней. Себастьяно, хоть и удивлен, но соглашается на этот брак.

Оливия идет к Орсино, сообщить о своем замужестве. У герцога она видит Виолу-Цезарио, и обращается к ней как к мужу. Орсино потрясен предательством своего посланника. В это время появляется Себастьяно. Брат и сестра узнают друг друга. Виола признается, что она женщина, и передевается соответственно. Орсино поражен ее красотой. Он просит Виолу стать его женой.

Сцена в доме Оливии

Виола (Оливии)

Я вижу, кто вы: вы горды сверх меры,
Но будь вы даже дьявол, вы прекрасны.
Мой герцог любит вас. Такой любви
Нельзя не наградить, хотя б вы были
Прекрасней всех!

Оливия

Я не могу его любить; он знает.

Я верю, что он доблестен; не спорю,
Он знатен, и богат, и в цвете сил;
Хвалим в народе, щедр, учен, отважен;
И внешностью приятный человек;

Чтоб вторила воздушная болтунья:
«Оливия!» Меж небом и землей
Вы не могли б найти себе покоя,
Пока бы не смягчились.

Оливия

Вернитесь же к Орсино.
Я не могу его любить. И больше
Посольств не нужно; разве что,
Быть может,
Зайдете вы сказать, как он отнесся.
Прощайте.

Виола

(...) В чем дело?

И все ж я не могу его любить;
Он мог бы сам давно себе ответить.
Виола
Когда б я вас любил, как он, сгорая
В такой мучительной, смертельной жизни,
В отказе вашем я б не видел смысла,

Не понял бы его.

Оливия

И что тогда?

Виола

У вашей двери сплел бы я шалаш,
К моей душе взывал бы, к той, что в доме;
Писал бы песни о любви несчастной
И громко пел бы их в безмолвье ночи;
Кричал бы ваше имя гулким холмам,

Неужто же ее прельстил мой вид?
Да, взгляд ее был нежен, и, казалось,
Ее глаза забыли про язык,
Затем что речь была порой бессвязна.
Она в меня влюбилась; (...) А если так,
Бедняжке лучше бы влюбиться в грезу.

(...)

Как быть теперь? В нее влюблен мой герцог;

Я, бедное чудовище, - в него;

Она пленилась, по ошибке, мною.

Что будет дальше? Если я мужчина,

Я безнадежна для его любви,

А если женщина, - увы! – как тщетны

Оливии несчастной будут вздохи!

О время, здесь нужна твоя рука:

Мне не распутать этого клубка!

Финальная сцена в доме Орсино

Герцог (Виоле)

Мой мальчик, ты твердил мне сотни раз,
Что я всех женщин для тебя дороже

Виола И эти речи повторю под клятвой,

И эти клятвы сохраню в душе,

Как эта твердь хранит огонь, которым

День отличен от ночи.

Герцог Дай мне руку;

И покажись в своем девичьем платье. (...)

Оливия Мой герцог, если вы согласны видеть

Во мне свою сестру, а не супругу,

Пусть тот же день венчает два союза

Здесь, в этом доме, у меня в гостях.

Герцог Я отвечаю радостным согласием.

(Виоле)

За то, что я вам долго был хозяин,

Вот вам моя рука, чтоб быть хозяйкой

Хозяину.

Оливия А мне - сестрой.

«Ромео и Джульетта» (Трагедия)

Сюжет: В Вероне уже много веков длится противостояние двух знатных семейств Монтекки и Капулетти. Глава клана Капулетти устраивает бал, по поводу помолвки своей дочери Джульетты и знатного герцога Париса. На этот бал попадает молодой Ромео Монтекки. Встретившись, Джульетта и Ромео сразу влюбляются друг в друга. Ночью после бала Ромео пробирается в сад Капулетти. Здесь под балконом Джульетты происходит объяснение, и влюбленные договариваются о свадьбе на следующий день. Их венчает священник – брат Лоренцо, считающий, что этот брак может прекратить вековую вражду семейств. Но сразу после свадьбы, происходит стычка между молодыми представителями враждующих кланов. Двоюродный брат Джульетты – Тибальт убивает друга Ромео – Меркуцио, и Ромео вынужден мстить за товарища. В ходе поединка, он убивает Тибальта. Теперь, ему нужно бежать из города, чтобы избежать смертной казни. Ночью он тайно приходит на свидание к Джульетте, а на утро уезжает в Мантую. В этот же день родители Джульетты, объявляют ей о предстоящей вскоре свадьбе с Парисом. Чтобы избежать этой свадьбы, Джульетта обращается за советом к брату Лоренцо. Он дает ей зелье,

погружающее в сон, который похож на смерть. В этом подобии смерти, Джульетту хоронят в семейном склепе. Лоренцо посылает к Ромео гонца с письмом, где изложены все обстоятельства, но гонец задерживается, и Ромео получает ложную информацию о смерти Джульетты из других рук. Он едет в Верону, купив заранее яд. Придя в склеп Ромео прощается с Джульеттой и принимает яд. Джульетта, очнувшись, находит тело Ромео, и его кинжалом закалывает себя. Смерть молодых людей заставляет примириться две враждующие семьи.

Пролог

Две равно уважаемых семьи
В Вероне, где встречаются нас события,
Ведут междоусобные бои
И не хотят унять кровопролитья.
Друг друга любят дети главарей,
Но им судьба подстраивает козни,
И гибель их у гробовых дверей
Кладет конец непримиримой розни.
Их жизнь, любовь и смерть и, сверх того,
Мир их родителей на их могила
На два часа составят существо
Разыгрываемой перед вами были.
Помилостивей к слабостям пера –
Их сгладить постарается игра.

Ромео перед балом

... Добра не жду. Неведомое что-то,
Что спрятано пока еще во тьме,
Но зародится с нынешнего бала,
Безвременно укоротит мне жизнь
Виной каких-то страшных обстоятельств.
Но тот, кто направляет мой корабль,
Уж поднял парус....

Сцена на балу-маскараде в доме Капулетти

Ромео, одетый монахом, Джульетте, беря ее за руку

Я ваших рук рукой коснулся грубой.
Чтоб смыть кощунство, я даю обет:
Как два смиренных пилигрима губы
Сотрут лобзаньем святотатства след.

Джульетта

Святой отец, пожатые рук законно.
Пожатые рук – естественный привет.
Паломники святыням бьют поклоны.

Прикладываться надобности нет.

Ромео

Даны ль уста святым и пилигримам?

Джульетта

Да, - для молитвы, милый пилигрим

Ромео

Святая! Так позволь устам моим
Прильнуть к твоим – не будь неумолима.

Джульетта

Не двигаясь, святые внемлют нам.

Ромео

Недвижно дай ответ моим мольбам. (*Целует ее*)
Вот с губ моих весь грех теперь и снят.

Джульетта

Зато мои впервые им покрылись.

Ромео

Тогда отдайте мне его назад. (*Целуются*)

Из сцены под балконом Джульетты

Джульетта

Ромео, как мне жаль, что ты Ромео!
Отринь отца да имя измени,
А если нет, меня женою сделай,
Чтоб Капулетти больше мне не быть.

Ромео

Прислушиваться дальше иль ответить?

Джульетта

Лишь это имя мне желает зла.
Ты б был собой, не будучи Монтекки.
Что есть Монтекки? Разве так зовут
Лицо и плечи, ноги, грудь и руки?
Неужто больше нет других имен?
Что значит имя? Роза пахнет розой,
Хоть розой назови ее, хоть нет.
Ромео под любым названьем был бы

Тем верхом совершенств, какой он есть.
Зовись иначе как-нибудь, Ромео, ...
И всю меня бери тогда взамен!

Ромео

О, по рукам! Теперь я твой избранник.(...)

Джульетта

... Мое лицо спасает темнота,
А то б я, знаешь, со стыда сгорела,

Что скажешь «да». Но ты не торопись.
Ведь ты обманешь. Говорят, Юпитер
Пренебрегает клятвами любви.
Не лги, Ромео. Это ведь не шутка.
Я легковойной, может быть, кажусь?
Ну ладно, я исправлю впечатление.
И откажу тебе в своей руке,
Чего не сделала бы добровольно.
Конечно, я так сильно влюблена,
Что глупою должна тебе казаться,
Но я честнее многих недотрог,
Которые разыгрывают скромниц.
Мне б следовало сдержаннее быть,
Но я не знала, что меня услышат.
Прости за пылкость и не принимай
Прямых речей за легкость и
доступность. (...)

Ромео

Святая ночь, святая ночь! А вдруг
Все это сон? Так непомерно счастье,
Так сказочно и чудно это все!

Джульетта

Еще два слова. Если ты, Ромео,
Решил на мне жениться не шутя,
Дай завтра знать, когда и где венчанье.

Что ты узнал так много обо мне.
Хотела б я восстановить приличье,
Да поздно, притворяться ни к чему.
Ты любишь ли меня? Я знаю, верю,

С утра к тебе придет мой человек
Узнать на этот счет твое решенье.
Я все добро сложу к твоим ногам
И за тобой последую повсюду.

«Гамлет» (Трагедия)

Сюжет: Действие происходит в далекие времена в Дании. Умирает славный датский король. Его сын Гамлет глубоко переживает неожиданную смерть отца, по официальной версии, умершего от укуса ядовитой змеи во время отдыха в саду. Но уже через месяц после похорон короля, его жена – мать Гамлета, вновь выходит замуж - за брата, умершего супруга – Клавдия. Гамлет раздавлен таким поступком близких людей. Ночью он встречается призрак своего отца, который сообщает, что он убит Клавдием, и, что Гамлет должен отомстить убийце. О том, что сказал призрак, Гамлет делится только с верным другом Горацио.

Гамлет медлит с мезтью. Он пытается найти подтверждение словам, сказанным призраком. Все начинают считать его сумасшедшим. Это на руку Гамлету. Из-за изменений в характере и поведении Гамлета больше всех страдает его возлюбленная – Офелия. В замок приезжает труппа бродячих актеров. Они знакомы Гамлету, и он просит их разыграть спектакль, в котором происходит убийство, сходное с тем, о котором рассказал Гамлету призрак отца. Во время спектакля Клавдий выдает себя. Король чувствует, что Гамлет опасен, и отправляет его в Англию, что бы его там казнили. Но уже по дороге в Англию, принц узнает об истинной цели путешествия, и возвращается обратно. За это время Офелия сходит с ума, и по неосторожности тонет, сорвавшись с обрыва в реку. Брат Офелии Лаэрт, подстрекаемый королем, решает отомстить за смерть сестры (и отца) Гамлету. Назначен «дружеский» поединок между Гамлетом и Лаэртом. Король уговаривает Лаэрта смазать наконечник своей рапиры ядом. А для подстраховки король готовит кубок с отравленным вином. Во время поединка Лаэрт ранит Гамлета – смерть его не неизбежна. Гамлет же меняется оружием с Лаэртом, и в свою очередь ранит и его. Лаэрт признается в коварном плане. Мать Гамлета – королева Гертруда, случайно выпивает отравленное вино, и перед смертью указывает сыну на отравителя – Клавдия. Тогда Гамлет убивает короля, и умирает сам.

Акт 2, сцена 2

(Разрушение идеала человека эпохи Возрождения)

Гамлет: ...Последнее время, - а почему, я и сам не знаю – я утратил всю свою веселость, забросил все привычные занятия; и, действительно, на душе у меня так тяжело, что эта прекрасная храмина, земля, кажется мне пустынным мысом: этот несравненный полог, воздух, видите ли, эта великолепно раскинутая твердь, эта величественная кровля, выложенная золотым огнем, - все это кажется мне не чем иным, как мутным и чумным скоплением паров. Что за мастерское создание – человек! Как благороден разумом! Как беспределен в своих способностях, обличьях и движениях! Как

точен и чудесен в действии! Как он похож на ангела глубоким постижением!
Как он похож на некоего бога! Краса вселенной! Венец всего живущего! А что
для меня эта квинтэссенция праха?..

Акт 3, сцена 1

Гамлет:

Быть иль не быть, вот в чем вопрос.
Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы
Иль надо оказать сопротивление
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться.
И знать, что этим обрываешь цепь
Сердечных мук и тысячи лишений,
Присущих телу. Это ли не цель
Желанная? Скончаться. Сном забыться.
Уснуть... и видеть сны? Вот и ответ.
Какие сны в том смертном сне приснятся,
Когда покров земного чувства снят?
Вот объясненье. Вот что удлиняет
Несчастьям нашим жизнь на столько лет.
А то кто снес бы униженья века,
Неправду угнетателя, вельмож,

Застенчивость, отринутое чувство,
Нескорый суд и более всего
Насмешки недостойных над достойным,
Когда так просто сводит все концы
Удар кинжала? Кто бы согласился
Кряхтя под ношей жизненной плестись,
Когда бы неизвестность после смерти,
Боязнь страны, откуда ни один
Не возвращался, не склоняла воли.
Мириться лучше со знакомым злом,
Чем бегством к незнакомому стремиться.
Так всех нас в трусов превращает мысль
И вянет, как цветок, решимость наша
В бесплодье умственного тупика.
Так погибают замыслы с размахом,
Вначале обещавшие успех,
От долгих отлагательств.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ВЕТВЕЙ ХРИСТИАНСТВА

В основе - таблица из «Энциклопедии для детей» издательство «Аванта+». Том 6 «Религии мира». Часть 2.

	ПРАВОСЛАВИЕ	КАТОЛИЦИЗМ	ПРОТЕСТАНТИЗМ
Возникновение конфессии	<p>В I в н.э. христианство зародилось в Древнем Риме. В 4 в н.э. Рим был разделен на 2 части – Восточную (Византия) и Западную (Рим). Христианство стало развиваться по-разному в разных частях Римской Империи. Страны – наследники Западного Рима – католицизм, страны – продолжатели византийской традиции – православие. Окончательное разделение христианства произошло в 1054 г.</p>		<p>Возник как следствие Реформации* (начало 1517г.) (См. <i>опорный конспект «Культура эпохи Возрождения»</i>). К протестантизму относят: лютеранство, кальвинизм, евангелизм, баптизм, англиканство, адвентизм, пресвитерианство и т.д.</p>
Отношение к другим конфессиям	Считает себя единственной истинной Церковью*.	Считает себя единственной истинной Церковью. Православные церкви – «сестры-церкви»	Разнообразие взглядов вплоть до отказа считать обязательной для христианина принадлежность к какой-либо конкретной конфессии.
Догмат о Святом Духе	Дух Святой исходит только от Бога-Отца через Бога-Сына	Дух Святой исходит и от Бога-Отца и от Бога-Сына	Не затрагивается этот вопрос
Высший авторитет	Библия и труды отцов и учителей Церкви	Папа римский (догмат о безошибочности папы) и Библия	Библия

Богослужение	Главным богослужением является литургия* по восточному обряду	Главным богослужением является литургия (месса*) по латинскому обряду	Разнообразные формы богослужения
Язык богослужения	Церковнославянский язык, реже – национальные языки	Латынь , реже – национальные языки	Богослужение только на национальных языках
Отношение к браку духовенства	Белое духовенство (т. е. все духовенство, кроме монахов*) имеет право вступать в брак один раз	Духовенство дает обет безбрачия (целибат)	Брак возможен для всех верующих
Монашество	Существует монашество*	Существует монашество, которое в 11-12 вв. приобрело орденский характер	Отвергает монашество
Отношение к чистилищу и учению о «мытарствах»	Учение о « мытарствах » - испытаниях души умершего после смерти	Вера в чистилище - преддверие рая, где души освобождаются от грехов и их последствий	Отвергается учение о чистилище и «мытарствах»
Таинства	Приняты семь таинств: крещение, миропомазание, покаяние, причащение, брак, священство, елеосвящение.	Приняты семь таинств: крещение, миропомазание, покаяние, причащение, брак, священство, елеосвящение.	В большинстве направлений признают два таинства: причащение и крещение. Несколько направлений не признают таинств вообще

Отношение к исповеди	Исповедь в присутствии священника обязательно перед каждым причащением	Исповедь в присутствии священника считается желательной хотя бы раз в год	Не признается роль посредников между человеком и Богом. Никто не имеет права исповедовать и отпускать грехи
Почитание святых	Почитаются святые, им молятся как заступникам перед Богом	Почитаются святые, им молятся как заступникам перед Богом	Не почитаются святые
Почитание святых предметов	Развито почитание креста и икон*	Развито почитание креста и изображений Христа и святых	Иконы и изображения святых не почитаются, в храмах присутствуют изображения креста.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ВЕТВЕЙ ИСЛАМА. СУННИТЫ И ШИИТЫ

В основе - таблица сайта «Википедия», статья «Исламские течения»

Сунниты и шииты поклоняются единственному Богу - Аллаху и чтут одну книгу - Коран, признают 6 основных догматов и 5 столпов ислама.

Сунниты	Шииты
Передача власти халифа	
Сунниты допускают передачу власти халифа в результате всенародного голосования и признают законность правления первых трёх праведных халифов	Шииты считают, что власть в Халифате должна передаваться только среди потомков праведного халифа Али и дочери пророка Мухаммеда - Фатимы. Шииты не признают законность правления первых трёх праведных халифов
Праздники	

<p>Сунниты как и шииты отмечают праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам. В день Ашура (10 мухаррама) сунниты соблюдают желательный пост по случаю избавления народа Израиля от фараона.</p>	<p>День Ашура (Шахсей-вахсей) связан с мученической смертью внука пророка Мухаммеда Хусейна ибн Али. Траурные мероприятия включают в себя поминальные вечера и шествия, читаются хутбы о событиях Ашуры. В этот день шииты одеваются в чёрное и бьют себя в грудь, исполняя траурные песнопения. В некоторых регионах (Пакистан, Ирак) среди шиитов получила распространение практика нанесения себе кровоточащих ран мечом или цепями, однако эта практика вызывает критику как со стороны суннитов, так и самих шиитов.</p>
<p>Сборники хадисов («Сунна»)</p>	
<p>Сунниты признают авторитетными шесть сборников хадисов (Сахих-Сита), к которым относятся: 1. Сахих аль-Бухари (ум. в 256 г. х./870 г.) — 7397 хадисов. 2. Сахих Муслима (ум. в 261 г. х./875 г.) 3. Сунан Ибн Маджаха (ум. в 273 г. х./887 г.) 4. Сунан Абу Дауда (ум. в 274 г. х./888 г.) 5. Джами аль-Тирмизи (ум. в 279 г. х./892 г.) 6. Сунан аль-Насаи (ум. в 303 г. х./915 г.)</p>	<p>У шиитов общепризнанными являются четыре сборника хадисов, к которым относятся: 1. «Аль-кафи». Автор — Абу Джафар Мухаммад ибн Йакуб ибн Исхак Кулейни Рази (ум. в 329 г. х.) - около 16000 хадисов. 2. «Ман ля йахдуруху аль-факих» Абу Джафара Мухаммада ибн Али ибн Хусейна ибн Мусы Бабавейха Куми (ум. в 381 г. х.) - 5920 хадисов. 3. «Тахзиб аль-ахкам фи шархи аль-макнаати лиш-шейх аль-муфид». Автор - Абу Джафар Мухаммад ибн Хасан ибн Али Туси (ум. в 460 г. х.) - 13590 хадисов. 4. «Аль-истибсар фи ма ихталяфа мин аль-ахбар» или просто «Аль-истибсар». Авторство также шейх Туси (ум. в 460 г. х.) — 5511 хадисов. Между тем, шииты признают как достоверные большинство хадисов, приведенных в шести суннитских сборниках.</p>
<p>Временный брак</p>	
<p>Запрещен. Сунниты признают, что временный брак был разрешён пророком Мухаммадом во время одного из военных походов, но вскоре был им же отменён. Аят на</p>	<p>Разрешен. Шииты утверждают, что временный брак был разрешён в аяте «... А за то, чем вы пользуетесь от них, давайте им их награду по установлению. И нет греха над</p>

который ссылаются шииты в качестве доказательства дозволенности временного брака большинство суннитских богословов трактуют как выплату калыма (махр)	вами, в чем вы согласитесь между собой после установления.» и не был отменен никаким другим аятом, поэтому практикуют его и по сей день. Количество временных браков у шиитов не ограничено.
Мазхабы (школа шариатского права в исламе)	
Сунниты придерживаются четырьмя общепризнанными мазхабами: ханафитский, шафиитский, маликитский, ханбалитский.	У шиитов распространён джафаритский мазхаб. Важнейшим отличием джафаритов от суннитских мазхабов является неприятие тезиса о «закрытии врат иджтихада», а также непризнание иджмы в качестве доказательств.
Непогрешимость имамов	
Сунниты не признают непогрешимость людей и считают, что все люди (кроме пророков) имеют грехи.	Шииты верят, что имамы непогрешимы во всех делах, актах, принципах и вере.
Места паломничеств (зияраты)	
Сунниты считают обязательным паломничество к Запретной Мечети (Харам-масджид) в Мекке и дозволенным посещение Мечетей Пророка и Аль-Аксы («Купол скалы»).	Шииты помимо трёх мечетей (Запретная Мечеть, Мечеть Пророка и Аль-Акса) совершают паломничество в город Кербела (Ирак) к мавзолею имама Хусейна, для совершения обряд поминовения имама Хусейна.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

АЙВАН – в архитектуре ислама сводчатый зал, ограниченный стенами с трех сторон, с четвертой стороны открытый пространству.

АЛТАРЬ – святилище, место жертвоприношений, в христианском **храме** – восточная часть.

АЛХИМИЯ – в средние века – смесь науки и мистической практики с целью получения философского камня – вещества превращающего любые металлы в вечное золото. Оно же служило и элексиrom жизни (великий эликсир или магистериум, также именовался красной тинктурой и панацеей жизни)

АНГОБ - (франц. engobe) - тонкий слой глины, наносимый на **керамические** изделия (до обжига) для устранения дефектов поверхности и придания какого-либо цвета. Существует несколько видов ангоба - ангоб белый (из беложгущейся глины) и ангоб цветной (приготавливается из глины с цветообразующими добавками).

АНИМАЛИЗМ - (от лат. *animal* — животное) — жанр изобразительного искусства, основным объектом которого являются животные.

АНСАМБЛЬ - согласованность, единство частей, образующих что-либо целое.

Архитектурный ансамбль — 1. несколько зданий, выдержанных в едином **стиле**; 2. гармоническое единство пространственной композиции зданий, инженерных сооружений, **монументальной живописи, скульптуры** и зелёных насаждений. **Художественный ансамбль** — художественная согласованность, стройность исполнения драматического, музыкального и т. п. **Музыкальный ансамбль** — группа артистов, составляющая единый художественный коллектив. И др.

АНТИЧНОСТЬ - (от лат. *antiquitas* — древность) — в общем смысле это слово означает «*греко-римская древность*», иначе говоря, цивилизация Древней Греции и Древнего Рима.

АПСИДА – выступ здания, перекрытый полукуполом, в христианских **храмах** располагается в восточной (**алтарной**) части храма.

АРКА – криволинейное перекрытие между двумя опорами.

АРХИТЕКТУРА (ЗОДЧЕСТВО) – искусство проектировать и строить здания, сооружения и их комплексы.

АРХЕОЛОГИЯ - (греч. *ἀρχαίος* — древний и *λόγος* — слово, учение) — вспомогательная историческая дисциплина, изучающая по вещественным источникам историческое прошлое человечества.

АРУАХ - множественное число слова Рух - в переводе с арабского значит - Духи (в ед. числе Дух). Дух умершего - покровитель того племени или рода, где он находился во время земной жизни.

БАЗИЛИКА – прямоугольное в плане здание, разделенное столбами или **колоннами** на продольные части – нефы.

ВАГАНТЫ – бродячие поэты, пользовавшиеся в своём творчестве международным латинским языком. Чаще всего – студенты (школяры) путешествующие из одного университета в другой. Темы их поэзии – трудности учебы и нищенской жизни, свободная любовь, фортуна (в смысле

удачи в азартных играх), кабацкое житье, сатира (в основном касалась представителей духовенства).

ВИТРАЖ – картина или орнамент из цветного стекла, пропускающего свет (в окнах, дверях).

ВОЗРОЖДЕНИЕ - или **Ренессанс** (фр. *Renaissance*, итал. *Rinascimento*) — эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену культуре Средних веков и предшествующая культуре Нового времени. Примерные хронологические рамки эпохи — XIV—XVI века. Отличительная черта эпохи Возрождения — **светский** характер культуры и её антропоцентризм (то есть интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности). Появляется интерес к **античной** культуре, происходит как бы её «возрождение» — так и появился термин.

ГИМН - торжественная песнь, восхваляющая и прославляющая кого-либо или что-либо (первоначально — божество).

ГИПОСТИЛЬНЫЙ ЗАЛ – большой зал **храма** или дворца с многочисленными, тесно поставленными **ГЛАЗУРЬ** - стекловидная покрытие на поверхности **керамических** изделий. Могут быть прозрачными или непрозрачными, бесцветными или окрашенными, блестящими или матовыми. Для декорирования изделий из фарфора и майолики часто применяют яркоокрашенные цветные глазури, так называемые **поливывы**.

колоннами.

ГОМОФОНИЯ (ОДНОГОЛОСИЕ) - вид многоголосия, в котором выделяется один голос, исполняющий главную тему, а остальные играют роль аккомпанемента.

ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО - обработка через обжигание глины для превращения её в предметы домашнего обихода, в строительные материалы и различные украшения, то есть **керамика** вообще. Включает три главных класса производств: 1). приготовление обычных строительных кирпичей; 2). производство различной глиняной или каменной посуды вместе с различными более грубыми предметами украшений или заводских потребностей (каковы: огнестойкие кирпичи, реторты, кафели, трубы и т. п.) 3). и, наконец, приготовление фаянсовых и фарфоровых изделий, как предметов более изысканной домашней и заводской обстановки.

ГОРОДИЩЕ - тип археологического памятника, укрепленное поселение. Как правило, городище располагалось в труднодоступных местах и укреплялось искусственными сооружениями: земляными валами (в более позднюю эпоху — каменными стенами) и рвами.

ГРАФИКА – вид изобразительного искусства, к которому относятся рисунок и основанные на нем печатные художественные изображения (**гравюра**, литография и т. д.)

ГРИГОРИАНСКОЕ ПЕНИЕ, ХОРАЛ - католические церковные песнопения; исполняются на латинском языке; сложились в Западной Европе в VIII – IX вв.

ГРОБНИЦА – архитектурное сооружение, вмещающее тело усопшего и увековечивающее его память.

ГУМАНИЗМ - (от лат. *humanitas* — человечность, лат. *humanus* - человеческий, лат. *homo* - человек) — мировоззрение, в центре которого находится идея человека как высшей ценности; возникло как философское течение в эпоху **Возрождения**.

ЖЫРАУ – средневековый тюркский поэт-сказитель в Средней Азии (Казахстане и Киргизии).

ДЕИСУС – композиция, изображающая Христа (посередине) и обращенных к Нему в молитвенных позах Богоматерь и Иоанна Крестителя.

ДЕКОР – украшение **архитектурного** сооружения или иного изделия.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО (ДПИ) – создание художественных изделий, имеющих практическое назначение; художественная обработка предметов быта (утвари, тканей, мебели и т. д.).

ДОНЖОН – главная башня в средневековом замке, последнее убежище во время осады.

ЕВАНГЕЛИЕ, ЕВАНГЕЛИСТЫ – Евангелие – «Благая весть». Часть Библии (Новый Завет). Авторы 4х **канонических** Евангелий – евангелисты. Это Марк, Матфей, Лука, Иоанн.

ЕРЕСЬ – (от греч. — «выбор, направление, мнение») — сознательное отклонение от догматов веры, предлагающее иной подход к **религиозному** учению. Христианская **церковь** использовала термин -«ересь» для обозначения учения, расходящегося с христианской ортодоксией, или группы людей (еретики), отколовшихся от Церкви вследствие приверженности такому учению. В разговорной речи «ересью» иногда называется любое сознательное отрицание или искажение того учения, которое говорящий считает истинным.

ЖИВОПИСЬ – вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо поверхность.

ЖИТИЕ - жанр **церковной** литературы, в котором описывается жизнь и деяния святых. Для жития характерны строгие содержательные и структурные ограничения (**канон**, литературный этикет), сильно отличающий их от светских биографий. Изучением житий занимается наука **агиография**.

ЗОДЧЕСТВО - см. **АРХИТЕКТУРА**

ИЗВОД (ИКОНОГРАФИЯ) – система вариантов (**канонов**) изображения определенного персонажа, лица, события, трактовки сюжета.

ИЗРАЗЕЦ - **керамические** (глиняные) плитки, разновидность кафеля, предназначенная для облицовки стен, печей, каминов, фасадов зданий и др.

ИКОНА – живописное изображение божеств и святых, являющееся объектом **религиозного** почитания.

ИКОНОПИСЬ – вид **станковой религиозной живописи** с особым кругом сюжетов, материальной основой, техникой, приемами и методами исполнения.

ИКОНОСТАС – стена с установленными в определенном порядке иконами; в православном **храме** отделяет **алтарную** часть от помещения для молящихся.

ИМПРОВИЗАЦИЯ - форма исполнительского искусства, в которой произведение создается в момент представления.

ИНТЕРВАЛ - (от лат. *intervallum* — «промежуток, расстояние») – в **музыке** – расстояние между двумя звуками по высоте.

ИНТЕРЬЕР - в **архитектуре** внутренне пространство здания.

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ – в католической **церкви** – отпущение грехов за плату.

ИНКВИЗИЦИЯ – от лат. *Inquisition* – «расследование» - в католической **церкви** судебно-карательный орган, преследующий **религиозное** инакомыслие (**ереси**).

ИНКРУСТАЦИЯ - (лат. *incrustatio* — букв. *покрытие корой*) — украшение изделий узорами из кусочков мрамора, **керамики**, металла, дерева, перламутра и цветных камней, которые накладываются на поверхность и отличаются от неё по цвету или материалу.

КАЛЛИГРАФИЯ - (от греч. *καλλιγραφία* — «красивый почерк») — древняя отрасль прикладной **графики**, эстетическое оформление рукописного шрифта, также — учебная дисциплина.

КАНОН – в изобразительном искусстве свод твердо установленных правил, определяющих норму композиции и **колорита**, систему пропорций, изображения определенных персонажей и сюжетных сцен.

КАТАКОМБЫ - (греч. *κατω* — *внизу* и греч. *κομβος* — *сплетение*). Подземные ходы, лабиринты, помещения под землёй, главным образом в городах.

КЕРАМИКА - изделия из глины. В зависимости от строения различают тонкую керамику и грубую. Основные виды тонкой керамики - фарфор, полуфарфор, фаянс, майолика. Основной вид грубой керамики - **гончарная керамика**.

КЛЕЙМА – в **иконописи** небольшие изображения сцен из жизни какого-либо святого, окружающие середник – центральную часть **иконы**, с крупным изображением этого святого.

КЛИНОПИСЬ – вид письменности, появившейся в Междуречье. Письменные знаки, нанесенные острым пером (стилосом) на еще не застывшую глину.

КОЛОННА – вертикальная опора в конструкции здания.

КОЛОРИТ – сочетание цветов в произведении искусства.

КОМЕДИЯ ДЕЛЬ АРТЕ, КОМЕДИЯ МАСОК - форма **импровизационного театра**, с обязательными ролями-типами (Арлекин, Пьеро, Коломбина и т. п.)

КОМПОЗИЦИЯ - распределением предметов и фигур в пространстве.

КОНТРОРС – вертикальный и суживающийся кверху выступ стены, принимающий на себя ее распор и усиливающий ее устойчивость.

КОСМОГОНИЯ – (от греч. «космос» – порядок, вселенная, генос – рождение, происхождение) — учение о происхождении или о сотворении Вселенной.

КОЧЕВНИКИ (НОМАДЫ) - мигрирующие народы, живущие за счет скотоводства.

КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ - серия военных походов западноевропейских рыцарей, направленных против «неверных» — мусульман, язычников, православных государств и различных еретических движений. Целью первых крестовых походов было освобождение Иерусалима (с Гробом Господним), от мусульман. Название «крестоносцы» появилось потому, что участники крестовых походов нашивали себе на одежду кресты.

КУЛЬТ - почитание, поклонение, в том числе - **религиозное** почитание каких-либо предметов, реальных или фантастических существ, наделяемых сверхъестественными свойствами, в том числе божеств; а также совокупность обрядов, связанных с таким почитанием.

КУЛЬТОВОЕ ИСКУССТВО – формы и виды искусства связанные с **религией**, воплощающие религиозные представления, развивающиеся в религиозных рамках.

КУПОЛ - покрытие в форме полушария или опрокинутой чаши, возведенное над круглым или многоугольным в плане сооружением.

КУРГАН - разновидность погребальных (**мемориальных**) памятников, распространённая на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды. Характеризуется, как правило, сооружением земляной насыпи над погребальной ямой.

КУРТУАЗНОСТЬ - система правил поведения при дворе или набор качеств, которыми должен обладать придворный в Средние века. Касалась, прежде всего, правил поведения по отношению к женщине и выражалась в куртуазной любви. Эта средневековая концепция любви, согласно которой отношения между влюблённым и его Дамой подобны отношениям между вассалом и его господином. Понятие включало в себя «вежливость», «учтивость» и правила их выражения. Сюда входили правила приветствия, обращения к даме или кавалеру, ведения разговора, приглашения на танец, поведения в танце, прощания. Владение собой, своими поступками, словами — один из признаков куртуазности.

КЮЙ - казахская народная инструментальная пьеса, исполняемая главным образом на домбре. Кюй воплощает многолетнее народное творчество и отражает различные проявления природы в музыкальной форме.

КЮЙШИ – сочинитель и исполнитель **кюев**.

ЛИТЕРАТУРА - (лат. *lit(t)eratura*, буквально — *написанное*, от *lit(t)era* — буква) — в широком смысле совокупность любых письменных текстов.

ЛИТУРГИЯ - (греч. *λειτουργία*, «служение», «общее дело») — главнейшее христианское богослужение у православных, католиков и в некоторых других **церквях**.

МАВЗОЛЕЙ — (лат. *Mausoleum*); - **ГРОБНИЦА** – архитектурное сооружение, вмещающее тело усопшего и увековечивающее его память. Назван по пышной гробнице карийского царя Мавсола в городе Галикарнас (одно из чудес света)

МАДРИГАЛ - небольшое музыкально-поэтическое произведение любовно-лирического содержания для двух-трех голосов, часто без инструментального сопровождения; сложилось на основе народной песни в XVI веке.

МИНАРЕТ - в архитектуре ислама – башня с которой звучит призыв на молитву (азан)

МИНИАТЮРА – (от лат. *minium* — красные краски, применявшиеся в оформлении рукописных книг - **книжная миниатюра**) — в изобразительном искусстве **живописные, скульптурные и графические** произведения малых форм, а также искусство их создания. 2). Небольшая музыкальная пьеса.

МИСТЕРИЯ – вид **религиозного** театра; достиг расцвета в XIV – XVI вв.

МИФ - в литературе — сказание, передающее представления людей о мире, месте человека в нем, о происхождении всего сущего, о богах и героях; определенное представление о мире.

МИФОЛОГИЯ – (от греч. «мифос» - предание, сказание, «логос» - знание, учение).

1. Система сакрального знания различных народов мира, общественных групп, основанная на традиционных преданиях. Характеризуется метафоричностью, верой в чудесное. Мифология призвана объяснить происхождение и устройство мира, место человека в нём; 2. Священные рассказы, входящие в **религиозную** систему; 3. Научная дисциплина, изучающая **мифы** (специфику, структурные элементы)

МИХРАБ – в архитектуре ислама - ниша в интерьере мечети, обозначающая направление к Мекке (кибле).

МЕДРЕСЕ – богословское учебное заведение в странах исламской культуры.

МЕМОРИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО – произведения искусства, предназначенные для увековечивания памяти о ком-либо или о чем-либо. Часто – произведения связанные с заупокойным **культулом** (**мавзолеи**, памятники и т. п.)

МЕССА - (итал. *missa*, от лат. *missa*) — основная **литургическая** служба в латинском обряде Католической Церкви. Состоит из начальных обрядов, Литургии Слова, Евхаристической Литургии и заключительных обрядов. Во время Евхаристической Литургии, согласно учению **церкви**, происходит пресуществление: хлеб и вино становятся Телом и Кровью Иисуса Христа.

МЕЧЕТЬ – в исламской культуре место для свершения совместной молитвы.

МНОГОГОЛОСИЕ (ПОЛИФОНИЯ) – вид **музыки**, основанный на одновременном сочетании нескольких голосов (партий).

МОЗАИКА – разновидность **монументальной живописи**; рисунок или узор, оставленный из кусочков разноцветных камней, смальты, **керамики** и других материалов.

МОНАСТЫРЬ - религиозная община монахов или монахинь, имеющая единый устав. Представляет собой единый комплекс богослужебных, жилых, хозяйственных построек, им принадлежащих.

МОНАШЕСТВО – (от греч. *μόνος* — один, одинокий, *μοναστήριον* — уединённое жилище), также **иночество** — буквально «уединённое, одинокое жительство». Термин *монашество* применяется не только к отдельным лицам, но и к сообществам, обрекающим себя на безбрачие и отречение от всех благ мира, подчиняющимся обычно определённому уставу и имеющим своей целью служение идеалам, достижимым лишь путём самоотречения и удаления от мира.

МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО – произведения, создаваемые для украшения архитектурных сооружений и комплексов.

МУЗЫКА - (от греч. *μουσα* — *муза*) — вид искусства, художественным материалом которого является звук, особым образом организованный во времени.

МУКАРНАС (СТАЛАКТИТЫ) - в архитектуре, декоративные детали в виде призматических фигур, расположенных выступающими один над другим рядами (напоминают сталактиты в пещерах). Характерны для средневекового зодчества в странах ислама,

НАТЮРМОРТ – жанр изобразительного искусства, показывающий неодушевленные предметы, организованные в единую группу.

НЕКРОПОЛЬ - (дословно «город мёртвых») — большое кладбище (подземные галереи, склепы, камеры), расположенное на окраине древних городов, с **гробницами** и каменными надгробиями. Некрополем также обычно называли могильник или место большого количества захоронений.

НОВЕЛЛА - (итал. *novella* — новость) — повествовательный прозаический жанр, для которого характерны краткость, острый сюжет, нейтральный стиль изложения, неожиданная развязка. Иногда употребляется как синоним рассказа.

НОМАДЫ (КОЧЕВНИКИ) - мигрирующие народы, живущие за счет скотоводства.

ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА - вид перспективы, применяемый в византийской и древнерусской **живописи**, при которой изображенные предметы представляются увеличивающимися по мере удаления от зрителя, картина имеет несколько горизонтов и точек зрения, и другие особенности. При изображении в обратной перспективе предметы расширяются при их удалении от зрителя.

ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО - искусство публичного выступления с целью убеждения.

ОРДЕР (ОРДЕРНАЯ СИСТЕМА) – принцип **архитектурной** композиции со строгим соотношением определенных элементов и пропорций. Основу ордера составляют **колонны** и перекрытия. Основные **классические** виды: дорический, ионический, коринфский, тосканский.

ОРНАМЕНТ – узор, состоящий из регулярно повторяющихся элементов.

ОПЕРА – вид **музыкально-театрального** искусства, сочетающий вокальную и инструментальную музыку со сценическим действием.

ПАНДУС – в **архитектуре** - пологий (без ступенек) спуск, заменяющий лестницу.

ПАННО – изображение для украшения стен, потолков.

ПАРУС - в **архитектуре** треугольный сферический свод, формой напоминающий надутый парус, посредством которого осуществляется переход от прямоугольного основания к **купольному** перекрытию или его барабану.

ПЕЗАЖ – рисунок или картина с изображением природы.

ПЕРСПЕКТИВА ВОЗДУШНАЯ – метод передачи расстояния на плоскости путем смягчения очертаний, уменьшения яркости цвета и т. д.

ПЕРСПЕКТИВА ЛИНЕЙНАЯ – способ передачи трехмерного пространства на плоскости, при котором удаленные предметы изображаются уменьшенными по сравнению с находящимися ближе.

ПЛАФОН – потолок или свод, украшенный **живописью** или лепкой.

ПОЛИВА – см. **ГЛАЗУРЬ**

ПОЛИТЕИЗМ (ЯЗЫЧЕСТВО) – (от греч. «поли» - много, «теос» - бог) - «многобожие» — **религия**, основанная на вере в нескольких богов. Боги имеют собственные пристрастия, характер, вступают в отношения с другими богами и имеют специфическую сферу влияния.

ПОЛИФОНИЯ – многоголосие, при котором все голоса в произведении равноправны.

ПОРТАЛ - (лат. *porta* — ворота) — главный вход **архитектурного** сооружения, обычно имеющий масштабное архитектурное обрамление с богатой **орнаментацией**.

ПОРТРЕТ – жанр изобразительного искусства, изображение человека или группы людей.

РАКУРС – в искусстве – **перспективное** сокращение удаленных от зрителя **архитектурных** форм, фигур или предметов, изображенных на картине, рисунке, барельефе.

РЕЛИГИЯ - особая форма осознания мира, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, **культурных** действий и объединение людей в организации.

РЕЛЬЕФ – вид **скульптуры**, в котором изображение является выпуклым (или углубленными) по отношению к плоскости фона.

РЕНЕССАНС - см. **Возрождение**

РЕФОРМАЦИЯ – европейское религиозное движение XVI века, ставившее своей целью изменение некоторых порядков католической **церкви**, породившее протестантство.

САКРАЛЬНОЕ - (от лат. *sacrum* — священный предмет, священный обряд, таинство, мистерия) — священное, заветное; о словах, речи: имеющее магический смысл, звучащее как заклинание.

СВЕТОТЕНЬ – градации светлого и темного, распределение различных по яркости цветов, оттенков, позволяющее воспринимать объем фигуры или предмета и окружающую их световоздушную среду. Светотень служит также важным средством эмоциональной выразительности.

СВЕТСКОЕ ИСКУССТВО – искусство, не подчиненное **религии**, отражающее повседневные быт и жизнь человека.

СВОД – выпуклая **архитектурная** конструкция, используется покрытие или перекрытие сооружений.

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ - (от позднелат. *saecularis* - мирской, **светский**): 1. изъятие чего-либо из **церковного**, духовного ведения и передача **светскому**, гражданскому ведению; 2. процесс снижения роли **религии** в сознании людей и жизни общества; переход от общества, регулируемого преимущественно религиозной традицией, к **светской** модели общественного устройства на основе рациональных (внерелигиозных) норм. Политика государства, направленная на уменьшение влияния и роли **религии** (например, секуляризация образования).

СЕМАНТИКА - (фр. *sémantique* от др.-греч. *σημαντικός* — обозначающий) — наука о понимании определённых знаков, последовательностей символов и других условных обозначений;

СИНТЕЗ искусств – тесная, неразрывная связь разных видов искусства в одном художественном произведении.

СКУЛЬПТУРА (ВАЯНИЕ) – вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объемную форму; различаются круглая скульптура (осматриваемая со всех сторон) и **рельеф**.

СОНЕТ - (итал. *sonetto*, окс. *sonet*) — твёрдая поэтическая форма: стихотворение из 14 строк. Различают итальянский сонет с последовательностью строк 4+4+3+3, и шекспировский (английский) – 4+4+4+2.

СОСЛОВИЕ - социальная прослойка, группа, члены которой отличаются по своему правовому положению. Обычно выделяют аристократию (1 сословие), священников (2 сословие) и общинников (3 сословие). Последние разделялись на бюргеров (буржуа, мещан) и крестьян. Принадлежность к сословиям, как правило, передаётся по наследству.

СТАЛАКТИТЫ – см. **МУКАРНАС**

СТАНКОВОЕ ИСКУССТВО – произведения изобразительного искусства, которые не имеют прикладного (утилитарного) назначения, имеют самостоятельное значение – т. е. не связаны с другими видами искусств (например с **архитектурой**); название происходит от станка, на котором создается произведение.

СТИЛЬ – устойчивое единство художественных принципов, приемов и средств, используемых при создании произведений искусства.

СУФИЗМ - (ат-Тасаввуф) — мистико-аскетическое течение в исламе. Название происходит от арабского слова суф — шерсть, поскольку грубый шерстяной плащ считался обязательным атрибутом аскета-отшельника. Суфиев отличали отрешение от всего мирского (зухд), многократные дополнительные молитвы, бдения и посты, отказ от сотрудничества с властями, **культ бедности** (факр), эсхатологические и покаянные настроения, безусловное принятие своей земной доли (рида), стойкое перенесение страданий и лишений (сабр). Суфий должен был добывать средства на жизнь либо личным трудом, либо нищенством в соответствии с принципом тавакуль («упование»), который заключался в том, чтобы всецело отрешиться от земных забот, положившись на Бога.

Нищенствующим аскетам (которых называли также факирами или дервишами), в частности, подобало собирать милостыню только на один день, ибо запасаться средствами или пищей впрок считалось нарушением этого принципа.

ТЕАТР - (греч. θέατρον - основное значение - место для зрелищ, затем - зрелище, от θεάομαι — смотрю, вижу) — одно из направлений искусства, в котором чувства, мысли и эмоции автора передаются зрителю посредством действий актёра или группы актёров.

ТЕРРАКОТА - (от итал. *terra* — земля, глина и *cotta* — обожжённая) — **керамические** неглазурованные изделия из цветной глины с пористым строением. Применяется в художественных, бытовых и строительных целях. Из терракоты изготавливается посуда, вазы, **скульптура**, игрушки, **изразцы**, черепица, облицовочные плитки и **архитектурные** детали.

ТРУБАДУРЫ - средневековые поэты-певцы, авторы песен, чаще всего знатного происхождения. Термин возник на юге Франции. На севере такие поэты назывались **труверы**, в германии — **миннезингеры**.

УТОПИЯ - (др.-греч. τόπος — «место», ου-τόπος — «не место», «место, которого нет») — жанр **литературы**, близкий к научной фантастике, описывающий модель идеального, с точки зрения автора, общества.

ФАСАД – в **архитектуре** наружная, главная сторона здания, сооружения.

ФЛОРЕНТИЙСКАЯ КАМЕРАТА - содружество музыкантов, поэтов и философов; сложилось в XVI в. в Италии. С его деятельностью связано возникновение **оперы**.

ФОЛЬКЛОР - народное непрофессиональное творчество; художественная коллективная творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения, идеалы.

ФРЕСКА – **живопись** красками, разведенными на воде, которые наносились на стену, по сырой штукатурке.

ХАНАКА - (ханега) (от перс. хане – дом, и га - место), в странах Ближнего и Среднего Востока странноприимный дом с мечетью и кельями, обитель дервишей.

ХРАМ - архитектурное сооружение, предназначенное для совершения богослужений и религиозных обрядов.

ЦЕРКОВЬ - 1. архитектурное сооружение для религиозных служб, обычно для христианского богослужения. (См. также **Храм**); 2. общность людей (иногда организация), объединяющей на основе общности **культы** и вероучения. Основным признаком общности является осознание своей принадлежности к организации членами церкви.

ЭКСТЕРЬЕР – в **архитектуре** внешний вид здания.

ЭПОС – род **литературы** (наряду с лирикой и драмой), повествование о событиях (часто героических), предполагаемых в прошлом (как бы свершившихся и вспоминаемых повествователем). **Эпическая поэма** - источник сюжета — народное предание, образы идеализированы и обобщены, речь отражает монолитное народное сознание, форма стихотворная. Рассказ о событиях, протяженных во времени (годы, столетия).

ЭТНОГРАФИЯ - область науки, изучающая народы-этноты и другие этнические образования, их происхождение (этногенез), состав, расселение, культурно-бытовые особенности, а также их материальную и духовную культуру, особенности психологии и поведения

Стремясь к полному отображению жизни, эпические произведения тяготеют к объединению в циклы.

ЮВЕЛИРНОЕ ИЗДЕЛИЕ - изделие (кольцо, серьга, браслет, колечко, брошь), надевающееся на одежду или непосредственно на тело человека и служащее главным образом (или исключительно) для украшения. Часто для его изготовления используются дорогостоящие материалы (золото, серебро, драгоценные камни и др.).

ЯЗЫЧЕСТВО – см. **ПОЛИТЕИЗМ**

РЕКОМЕНДУЕМАЯ К ЧТЕНИЮ ЛИТЕРАТУРА

Учебники, пособия, энциклопедии.

- Артамонов С.Д. Сорок веков мировой литературы. В 4 томах. М; 1997
- Бакланова Т., Сокольникова Н. Мировая художественная культура. Учебники для 5, 6, 7-7 классов. М; 2000
- Болатбаев К., Косбармаков Е., Еркебай А. «Искусство». Учебник для 10 классов общеобразовательных школ. Алматы; «Мектеп»; 2006.
- Галимжанова А., Глаудинова М, и др. История искусств Казахстана. Учебник для ВУЗов. Алматы. «ИздатМаркет»; 2006.
- Греховодов Н., Данилюк В., Косенко П. Казахские писатели. Алма-Ата; «Жазушы»; 1969
- Гузик М.А. Учебный путеводитель по мировой художественной культуре. М; «Просвещение»; 1999
- Джумакова У., Кетегенова Н. Казахская музыкальная литература 1920-1980. Алматы «Гылым» 1995
- Елеманова С., Саильянец А., Жайымов А. и др. Музыка. Учебники для 5, 6 классов общеобразовательных школ. Алматы; «Атамура»; 2001.
- Жанайдаров. Детская энциклопедия Казахстана. Мифы Древнего Казахстана. Алматы; «Аруна» 2006.
- Жубесов Т. Казахские музыкальные инструменты. Алматы; «Аруна»; 2001
- История казахской музыки. Традиционная музыка казахского народа: песенная и инструментальная том 1. Алматы «Гылым», 2000.
- История Казахстана с древнейших времен до наших дней: В 5 т. Алматы. 1997
- Казахская музыкальная литература. Учебник для музыкальных школ. Составитель С. Елеманова. Алма-Ата; «Онер»; 1993.
- Казахская литература. Комплект учебников-хрестоматий для 5, 6, 7, 8, 9 классов русских школ. Алматы. «Жеты жаргы» 2002.
- Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран. М; «Просвещение; 1999
- Лисичкин О. Мировая художественная культура. СПб; 1997
- Львова Е., Фомина Н., Некрасова Л., Кабкова Е. Мировая художественная культура. От зарождения до 17 в. Очерки истории. Питер; 2006
- Миненко В., Момынов П. Краткий курс музыкальной литературы Казахстана. Учебное пособие для учащихся детских музыкальных школ. Алма-Ата; «Жалын»; 1978.
- Мировая художественная культура. Учебники для 10, 11 классов. М; 2000
- Омирбекова. М. Традиционная культура казахов. Учебное пособие для занятий по труду и изобразительному искусству для учащихся 1-6 классов. Алматы; «Алматыкитап»; 2004
- Пушнова Ю. Теория и история искусства. Конспект лекций. М; 2006
- Розеншильд К. История зарубежной музыки. М; 1973
- Русские художники. Энциклопедический словарь. СПб; «Азбука»; 1998
- Садохин А., Грушевицкая Т. Мировая художественная культура. М; 2000
- Сатпаева Ш., Адибаев Х. Казахская литература. /Учебник для 10-11 классов общеобразовательных школ. Алматы; «Рауан»; 1996.

- Солодовников Ю. Человек в мировой художественной культуре. Учебник-хрестоматия для 6, 7, 8, классов. М; 1999.
- Художественная галерея. Серия журналов
- Энциклопедия для детей. М; Аванта+; 1996-2004
- Том 6. Религии мира. В 2 частях;
 - Том 7. Искусство в 3 частях;
 - Том 9. Русская литература. В 2 частях;
 - Том 15. Всемирная литература. В 2 частях;
 - Том 18. Духовный мир человека. Человек. Часть 3;
 - Том 21. Общество. Культуры мира. Часть 2.
- Энциклопедия юного художника. М; 1985
- Юхвидин П.А. Мировая художественная культура. /От истоков до 17 века/. М; «Просвещение»; 1996
- Энциклопедия для детей. М; Аванта+; 1996-2001.
- Том 6. Религии мира. В 2 частях.
- Энциклопедия юного художника. М; 1985

Литература для урочного и внеурочного чтения.

- Агапов. А., Кадырбаев М. Сокровища древнего Казахстана. Алма-Ата; 1979
В мире мифов и легенд. М; 1999.
Гомер. «Илиада», «Одиссея». М; 1983.
Данте Алигьери. Божественная комедия. М; 1987.
Декоративное искусство Казахстана. XX век. Алматы; 2002
Косидовский З. Когда солнце было богом. М; 1991.
Кун Н.Н. Мифы и легенды Древней Греции. М; 1974.
Матье М. Древнеегипетские мифы. М; Л; 1956.
Маргулан А. Казахская юрта и ее убранство. Мир казаха; Алматы; 1997.
Маркова О, Жанабаев К. «Золотая колыбель». Алма-Ата; 1986
Микеланджело Буонарроти. Стихотворения. М; 1998.
Монтень. Опыты.
Озера степные. Казахская поэзия VIII – XIX веков. Алматы; «Гылым»; 1999.
Омар Хайам «Рубай»;
Петрарка Ф. Лирика. М; 1991.
Песнь о Нибелунгах.
Поэзия вагантов. М; 1999.
Сказание о Лисе Рейнаре.
Скандинавские сказания. М; 1970.
100 великих мифов и легенд. М; 2000.
Тристан и Изольда.
Шаханова Н. Мир традиционной культуры казахов (этнографические очерки).
Алматы; 1998
Шекспир В. Комедии, хроники, трагедии, сонеты. В 2 томах. М;1998.
Эразм Роттердамский. Корабль Дураков.
Японская поэзия;

И другое.

часть III
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО XVII И XVIII ВЕКОВ

Пояснительная записка

Это – третья часть серии пособий, для всех, кто интересуется историей искусства. Пособие содержит опорные конспекты, а также иллюстративный материал по следующим разделам: культура Западной Европы 17 века, культура Западной Европы 18 века и культура и искусство России 18 века, традиционное искусство и культура Казахстана. Каждый раздел пособия содержит хрестоматийный материал по литературе рассматриваемых периодов.

Из этого пособия вы сможете узнать характерных чертах стилей барокко и классицизма, о таких направлениях искусства, как Просвещение, рококо, сентиментализм. Особое внимание авторы уделили традиционным формам и видам творчества кочевников, в своем классическом виде сформировавшимся к к 18 веку, занимающим важное место в истории культуры Казахстана, определяющим ее самобытность и этническое своеобразие.

В приложении вы найдете либретто и литературные основы известнейших музыкальных произведений, созданных в данные эпохи.

Авторы пособия надеются, что оно позволит вам глубже изучить материал по предмету, поможет при подготовке к контрольным заданиям, и будет способствовать расширению вашего кругозора.

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII ВЕКА»

СОЦ.-ПОЛИТ. КАРТИНА МИРА	Кризис феодальной системы, окончательное формирование современных наций в Европе. Революции и образование буржуазных республик в Нидерландах и Англии; возникновение абсолютистских государств во Франции и Испании; тридцатилетняя война в Германии; усиление феодально-католической реакции в Италии и Испании.	
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ	КЛАССИЦИЗМ* От лат. «classicus» - образцовый. Образец – культура античности*. Франция. Правление Людовика XIV (1643-1715).	БАРОККО* От итал. – «странный», «причудливый». Родина – Италия. Затем Нидерланды, Испания, Германия и др.
КОСМОС И МИР	Космос: устроен идеально и совершенно, гармонично, доступен человеческому разуму. Мир: должен быть упорядочен, подчинен человеку.	Космос: загадочный, величественный, непознаваемый. Мир: сложен, изменчив, многомерен, полон противоречий.
ЧЕЛОВЕК	Разумен, венец природы, хозяин и повелитель природы и мира, личность подчиняется интересам государства и общества.	Песчинка во вселенной, один из..., ощущает растерянность, смятение, неуверенность, раздираем страстями и противоречиями
РЕЛИГИЯ	Период религиозных войн. Окончательное разделение западной христианской церкви на <i>католическую</i> и <i>протестантскую</i> . Начало контрреформации* католической церковью.	
	Церковь не имеет значительного влияния на культуру. Преобладает светскость*.	Церковь очень влияет на культуру. Усиление мистицизма и религиозного* фанатизма.
НАУКА	Стремление к обобщению и систематизации накопленных знаний. Огромные достижения в математике (Декарт, Лейбниц, Паскаль), естествознании (Ньютон, Левенгук, Гарвей, Галилей), логике и философии (Спиноза). Приоритетен математический способ мышления. (<i>«Я мыслю – значит, Я существую» Декарт</i>).	

<p>ИСКУССТВО</p>	<p>Рационально, подчиняется строгим законам, образец – <i>античное искусство</i>, несет воспитательную функцию, статично, назидательно, стремится к нравственному и гражданственному пафосу.</p>	<p>Эмоционально, зрелищно, патетично, утрированно, экспрессивно, отражает двойственность мира (жизнь-смерть, горе-радость, небесное-земное, возвышенное-низменное)</p>
<p>АРХИТЕКТУРА</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Лучшие образцы – светские* сооружения; - Строгая упорядоченность, симметрия; - Античная ордерная* система в качестве декора*; - Правильные геометрические формы и линии в плане; - Появление регулярного* (французского) парка рядом со строением. <p>Ж. Лево, А. Ардуэн-Мансар, К. Перро, А. Ленотр.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Лучшие образцы – культовые* сооружения; - Стремление к синтезу* (слиянию) искусств; - Обилие декора*, усиленные светотеневые эффекты, иллюзионизм; - Криволинейные очертания, ощущение «подвижности», «текучести» стен; <p>Л. Бернини, Ф. Борромини, К. Мадерна.</p>
<p>СКУЛЬПТУРА</p>	<p>Подражание античным* образцам в сюжетах, формах, образах и способе обработки материала.</p> <p>Задача: передать идеально прекрасное человеческое тело. Ф. Жирардон.</p>	<p>Фигуры в сильном движении, многофигурные композиции, сложные «нервные» ракурсы.</p> <p>Задача: - передать яркие эмоции, материальность и многофактурность мира. Л. Бернини.</p>
<p>ЖИВОПИСЬ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - деление жанров и сюжетов на высокие (исторический, мифологический*, библейский) и низкие (портрет, пейзаж); - иллюстрирует мораль, бесстрастно; - симметричные четко выстроенные (геометричные) композиции*, статика (застылость); 	<ul style="list-style-type: none"> - сюжеты драматичные, сочетающие возвышенное и низменное, мистическое и реальное; - показ моментов наивысшего духовного или физического напряжения; - бурная динамика, сложные композиции*, необычные ракурсы*;

	- локальные цвета, ровное освещение. Н. Пуссен, К. Лоррен	- светотеневые* контрасты (прием <i>tenebroso</i>), весомость, телесность изображения. П. Рубенс, Рембрандт, Караваджо, Д. Веласкес, Эль Греко.
ЛИТЕРАТУРА	Интерес к человеческой мысли. Изучение человека по законам разума. Жанры: мемуары, афоризмы, нравоучения, «портреты». Черты: лаконизм, простота изложения, логическая стройность, отточенность стиля, четкое деление на высокие и низкие жанры. Ларошфуко, Буало, Лабрюйер.	Свойственны диссонансы, контрасты, склонность к усложненному сюжету и языку, повышенная экспрессивность, напыщенность, метафоричность С. де Бержерак, Дж. Мильтон, Л. де Гонгора, Сальватор Роза.
ТЕАТР	Направлен на формирование личности зрителя. Деление на высокие (трагедия) и низкие (комедия) жанры, следование правилу «трех единств» показ драмы героя, который выбирает между « <i>emotio</i> » (страсти, желания) и « <i>ratio</i> » (разум, долг, честь) Корнель, Расин, Мольер	Комедия дель арте* (комедия масок). Вид народного театра с закрепленными ролями- масками: Коломбина, Арлекин, Пьеро и др. Основа сюжета – любовная интрига с переодеваниями. Нет строгого авторского текста, действие построено на импровизации* актеров. Трагедии , где героями движут страсти, эмоции, потусторонние силы. У. Шекспир
МУЗЫКА	« Век оперы ». Опера* получила интенсивное развитие во всех европейских странах. Оперы носят героический характер, образы лишены индивидуальности. Яркое выражение эмоциональных состояний героев – « аффектов* ». П. Скарлатти, В. Монтеверди и др. Расцвет инструментальной музыки. Появление струнно-смычковых инструментов (скрипка и др.). Мастера: Страдивари, Гварнери, Амати и др.	

	<p>Жанры: рондо (чередование повторов одной темы с другим тематическим материалом), тяготение к программности* (содержание отражается в названии).</p> <p>Черты: стремление к созданию возвышенных ясных рационалистически четких произведений, отличающихся строгой уравновешенностью и гармоничностью. Люлли, Рамо, Куперен.</p>	<p>Жанры: концерт*, сюита*, прелюдия* (тооката, фантазия*) и фуга*.</p> <p>Черты: бурное движение, полифонизм*, использование риторических (говорящих) фигур, динамические и темповые контрасты, помпезность, повышенная эмоциональность.</p> <p>И.С. Бах, В.Г. Гендель, Т. Альбини, А. Вивальди</p>
--	---	---

Луи Лего, Жюль Ардуэн-Мансар. Фасад Королевского дворца в Версале.

Ардуэн-Мансар. Зеркальная галерея.

Андре Ленотр. Регулярный парк королевского дворца в Версале.

Ф. Жирардон. Аполлон и нимфы.

Никола Пуссен. Царство Флоры.

Никола Пуссен. Танкред и Эрминия.

Никола Пуссен Аркадские пастухи.

Никола Пуссен. Пейзаж с Полифемом.

Н. Пуссен. Автопортрет.

Клод Лоррен. Утро в гавани.

Клод Лоррен. Похищение Европы.

Ф. Борромини. Колокольня церкви Сант Иво алла Сapiенца.

Ф. Борромини. Церковь сан Карло алле куатро фонтане.

Л. Бернини. Площадь собора св. Петра в Риме

Бернини. Балдахин в соборе св. Петра в Риме.

Бернини. «Фонтан «Четыре реки»

Лоренцо Бернини. Аполлон и Дафна.

Лоренцо Бернини. Похищение Прозерпины

Л. Бернини. Давид.

Бернини. Экстаз св. Терезы.

Караваджо. Лютнист.

Караваджо. Уверение святого Фомы.

Караваджо. Давид с головой Голиафа.

Караваджо. Обращение Савла.

Караваджо. Шулера.

Караваджо. Распятие св. Петра.

Рубенс. Автопортрет с Изабеллой.

П. Рубенс. Воздвижение креста.

Рубенс. Прибытие Марии Медичи в Марсель.

П. Рубенс. Похищение дочерей Левкиппа.

Рубенс. Вакх.

П.П. Рубенс. Охота на гиппопотама.

Рубенс. Шубка.

Рубенс. Елена Фоурмен с детьми.

Рембрандт. Анатомия доктора Тульпа.

Рембрандт. Ночной дозор.

Рембрандт. Даная.

Рембрандт. Автопортрет с Саскией на коленях.

Рембрандт. Портрет старика в красном.

Рембрандт. Возвращение блудного сына.

Рембрандт. Автопортрет. 1663г.

История искусств.

Эль Греко. Похороны графа Оргаса.

Эль Греко. П-т аристократа.

Эль Греко. Апостолы Петр и Павел.

Эль Греко. Вид Толедо.

Искусство Испании 17 века.

Д. Веласкес. Портрет Филиппа IV.

Д. Веласкес. Инфанта Маргарита.

Д. Веласкес. Портрет шута Себастьяна Морра.

Веласкес. Папа Иннокентий X.

Диего Веласкес. Менины («Фрейлины»).

Диего Веласкес. Сдача Бреды («Копья»).

Диего Веласкес. Венера перед зеркалом.

Диего Веласкес. Пряжи («Миф об Арахне»).

РИТОРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ В МУЗЫКЕ БАРОККО

Основные типы риторических фигур

Фигуры «изображающие», выражающие направление и характер движения:

anabasis – восхождение; catabasis - нисхождение; circulatio – вращение, движение по кругу; fuga - бег, tirata - стрела, выстрел, saltus - прыжок и т.п.

Фигуры, подражающие интонациям человеческой речи:

interrogatio - вопрос (восходящая секунда), exclamatio - восклицание (восходящая секста);

Фигуры, передающие аффект*:

suspiratio – вздох; passus duriusculus – «твердый шаг» - выражения скорби, страдания, муки.

Семантика* (скрытый смысл, значение) риторических фигур

Нисходящие мелодии - например catabasis, passus duriusculus - употреблялись для символики печали, умирания, положения во гроб, духовного падения (нисхождение в ад),

Восходящие мелодии - например anabasis - связаны с символикой воскресения, восхождения, духовного спасения (восхождение души к небесам).

Подражающие вращению – circulatio – символ чаши страданий, вечности, сгук – крест – символ казни Христа, использовались для изображения испытаний на жизненном пути, мучений, страданий и, в результате – спасение души.

Паузы: генеральные (во всех голосах) - arosiopesis – умолчание - применялись для "изображения" смерти; рассекающие мелодию (фигура tmesis - расщепление) - передавали чувства страха, ужаса и т.д.

Семантика* темпов и динамики

Adagio («медленно») – серьезно, ласково

Cantabile («плавно, певуче») - печаль

Allegro («быстро») - весело

Forte («громко») – свет, близко

Piano («тихо») – тень, далеко.

И др.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ОПЕРА 17 – 18 ВЕКОВ

Опера* как театрально-музыкальный жанр родилась в Италии в 1600 году - на стыке эпох Возрождения* и Барокко*. Деятели музыкального кружка «Флорентийская камерата*» таким образом пытались возродить древнегреческую трагедию. Первая опера - «Эвридика» - принадлежала Якопо Пери и Оттавио Риннуччини.

Жанры опер

1. Сериа («серьезная») – родина Италия (Монтеверди, Скарлатти). Характерные черты: историко-мифологический сюжет, 3 действия, чередование арий-аффектов и речитативов-действий, почти нет хоров и ансамблей*, арии

типизированы по аффектам*, пышность декораций, сложность вокальных номеров солистов, множество сценических эффектов;

2. Буффа (комическая) – родина Италия (Перголези, Скарлатти). Характерные черты: персонажи из национальной комедии dell'arte* – «комедии масок» – (Арлекин, Коломбина, Пьеро, Панталоне и др.), бытовой сюжет, в основе интрига с переодеваниями, действующие лица слуги и господ, обычно 2 действия, много ансамблей и речитативов, основа музыкального языка – народные мелодии, часто включаются разговорные диалоги; Варианты – во Франции – комическая опера, в Германии – зингшпиль, в Испании – Тонадилля.

3. Большая французская опера или лирическая трагедия – родина Франция (Люлли, Рамо). Характерные черты: сюжет историко-мифологический, 5 действий + большой пролог и апофеоз, основа – выразительный речитатив, арии не большие, много хоров, обязательно включен балет*.

4. Опера спасения – родина Франция. Возникла в период Французской революции (конец 18 века) Сюжет – борьба с тиранией, самопожертвование, преданность долгу. Музыка насыщена драматическими ситуациями, бурными эмоциями, элементами «ужасного», в конце чудесное избавление от опасности, торжество нравственного идеала (например: Бетховен «Фиделио, или супружеская любовь» см. приложение).

Основные типы арий-аффектов

1. Lamento – «плач, жалоба». Характерен минор, интонации нисходящих секунд, бас по нисходящей хроматической линии.

2. Eroico – героическая ария. Характерен мажор, маршевость, пунктирность, восходящие движение, тембр духовых. Семантика* – борьба не только внешняя но и внутренняя.

Основные типы речитативов

1. Secco («сухой») – быстрая скороговорка под редкие аккорды клавесина, чаще использовался для развития действия;

2. Accompagnato («с сопровождением») – выразительная декламация под звучание оркестра, использовался для передачи размышлений и чувств героев

Типы героев и тембры голосов

1. Лирические (аристократические) герои – сопрано и тенор;

2. Отцы героев или злодеи – баритон или бас;

3. Роковые героини, матери героев или злодейки – контральто или меццо-сопрано;

4. Слуги – баритон (реже бас), меццо-сопрано (реже контральто).

ЛИТЕРАТУРА ФРАНЦИИ 17 ВЕКА

КЛАССИЦИЗМ

Пьер Корнель (1606 – 1684)

«Сид»

Сюжет: Главный герой трагедии – испанский рыцарь Родриго, (прозванный арабами, воюющими с Испанией, «Сиди» или «Сид» - «господин»), собирается жениться на фрейлине инфанты (принцессы) – Химене. Но отцы молодых людей

ссорятся. Отец Химены – дон Гомес – из-за зависти к отцу Родриго – дону Дьего, оскорбляет последнего. Дон Дьего на столько стар, что сам не может удержать шпагу в руках, чтобы постоять за свою честь. Он вынужден обратиться к сыну, перекладывая на него защиту фамильной чести и достоинства. Родриго оказывается в ситуации выбора между Долгом и Любовью. После мучительных колебаний он вызывает отца возлюбленной на поединок, в ходе которого убивает обидчика. Теперь Химена оказывается в такой же ситуации, как до этого Родриго. Чувство дочернего долга, побеждает в ней страсть, и она идет к королю, чтобы просить смертной казни для своего возлюбленного. Король не желает жертвовать лучшим из рыцарей Испании, и посылает Родриго на войну с маврами (арабами-мусульманами). Родриго проявляет себя как герой, побеждает противника, и в ореоле славы, возвращается обратно. Но Химена продолжает настаивать на казни Сида. Тогда влюбленный в Химену дон Санчо вызывает Родриго на поединок. Король ставит условие: Химена должна отдать свое сердце победителю. Поединок выигрывает Сид. Но Химена неумолима. Король предлагает мудрое решение – подождать год, с тем, чтобы улеглись страсти.

Действие 1. Явление 6

Родриго

До глуби сердца поражен
Смертельною стрелой, нежданной и лукавой,
На горестную месть поставлен в битве правой,
Неправой участью тесним со всех сторон,
Я медлю, недвижим, и смутен дух, невластный
Снести удар ужасный.
Я к частью был так близок наконец, -
О, злых судеб измены! –
И в этот миг мой оскорблен отец,
И оскорбившим был отец Химены.

Я предан внутренней войне;
Любовь моя и честь в борьбе непримиримой:
Вступиться за отца, отречься от любимой!
Тот к мужеству зовет, та держит руку мне.
Но что б я ни избрал – сменить любовь на горе
Иль прозябать в позоре, -
И там и здесь терзаньям нет конца.
О, злых судеб измены!
Забывать ли мне о казни наглеца?
Казнить ли мне отца моей Химены?

(...) Пусть лучше я не буду жив.
Не меньше, чем отцу, обязан я любимой:
Отмстив, я гнев ее стяжаю негасимый;

Ее презрение стяжаю, не отмстив.
Надежду милую отвергнуть ради мести?
Навек лишиться чести?
Напрасно мне спасенья вожделеть:
Везде – судьбы измены.
Смелей, душа! Раз надо умереть,
То примем смерть, не оскорбив Химены.

Но умереть с таким стыдом!
Чтобы открылась мне бесславная могила
И чтоб Испания за гробом осудила
Не защитившего свой оскорбленный дом!
Покорствовать любви, которую, я знаю,
Я все рано теряю!
Ужели же я мог бы предпочесть
Постыдный путь измены?
Смелей, рука! Спасем хотя бы честь,
Раз все равно нам не вернуть Химены.

Я был в рассудке помрачен:
Отцу обязан я первее, чем любимой;
Умру ли я в бою, умру ль, тоской томимый,
Я с кровью чистою умру, как был рожден.
Мое и без того чрезмерно небреженье;
Бежим исполнить мщенье;
И, колебаньям положив конец,
Не совершим измены:
Не все ль равно, раз оскорблен отец,
Что оскорбившим был отец Химены!

Действие 3. Явление 2

Химена

... Страсть борется во мне с законною враждой;
Все также дорог мне мой недруг молодой;
И хоть в моей душе есть гневное упорство,
Родриго в ней с отцом ведет единоборство. (...)
И хоть моей любви могущественная власть,
Я без раздумия свою избрала часть:
Я неколеблемо спешу на голос чести.
Родриго дорог мне, я с ним душою вместе,
Я сердцем за него; но долг мне говорит:
Ты знаешь, чья ты дочь, и твой отец убит.

Явление 4

Увы, хотя вражда нас развела далеко,
Родриго, я к тебе не обращаю упрека;
И, дань страдания платя моей судьбе,
Тебя я не виню, я плачу о себе.
Я знаю хорошо, что, если честь задета,
Бесстрашье требует достойного ответа;
То, что ты выполнил, был только долг прямой;
Но, выполнив его, ты мне открыл и мой.
Победа мрачная была твоя по праву:
Отмщая за отца, свою соблюл ты славу;
И я свой трудный долг исполню до конца:
Я славу соблюду, отмщая за отца. (...)
Но я, лишась отца, лишаюсь и тебя,
Во имя гордости любимого губя;
И долга страшного убийственная сила
На гибель милого меня вооружила.
Затем что даже страсть не может мне велеть
Пред казнию твоей бесславно оробеть.
Хоть нежность за тебя восстать еще готова,
Я быть должна, как ты, бесстрашна и сурова:
Достойному меня долг повелел отмстить;
Достойная тебя должна тебя убить.

Жан Батист Мольер (1622 – 1673)

«Тартюф»

Сюжет: В доме богатого простака Оргона поселяется лицемер, плут, мошенник, прикрывающийся маской святоши-подвижника, - Тартюф. Сам Оргон и его мать – госпожа Пернель зачарованы им и его «святостью». Они не верят никому из домочадцев, пытающихся открыть им глаза на истинную суть Тартюфа. Оргон во всем пытается угодить «брата» - Тартюфа. Он разрывает помолвку своей дочери Марианны с ее возлюбленным, чтобы выдать замуж за Тартюфа. Выгоняет собственного сына Дамиса из дома и лишает его наследства, когда тот пытается сказать правду о ханже. Подписывает дарственную на все имущество своему любимцу. Передает на хранение Тартюфу ларец, с политическими бумагами и эпиграммами на короля, оставленные Оргону его другом. Тартюф же, пользуясь беспредельной доверчивостью Оргона, пытается еще и соблазнить его жену Эльвиру. Но именно Эльвира, проявляя незаурядную выдержку и смекалку, выводит хитреца на чистую воду. Она устраивает для спрятавшегося под столом Оргона, спектакль, где разыгрывает перед Тартюфом страсть. И Оргон убеждается собственными глазами в лицемерии своего «друга». Но обманщик не собирается сдаваться. Согласно дарственной, подписанной Оргоном, весь дом и имущество, теперь принадлежат Тартюфу. Сам же мошенник еще пишет донос королю (Людовику 14 – королю-солнцу) на

Оргона. Ситуацию спасает сам король (на сцене офицер – его посланник), мудрость которого позволяет с легкостью разобраться в ситуации и наказать виновного.

Мольер о комедии «Тартюф»

«Об этой комедии было множество толков, долгое время она подвергалась нападкам, и люди, осмеянные в ней, доказали на деле, что во Франции они обладают куда большим могуществом, чем те, кого я осмеивал до сих пор. Щеголи, жеманницы, рогоносцы и лекари покорно терпели, что их выводят на подмостки, и даже притворялись, что списанные с них персонажи забавляют их не меньше, чем прочую публику. Но лицемеры не снесли насмешки; они сразу подняли переполох и объявили из ряду вон выходящей дерзостью то, что я изобразил их ужимки. Этого преступления они просить не могли и все как один с неустовой яростью ополчились на мою комедию. (...) Коль скоро назначение комедии состоит в бичевании людских пороков, то почему же она должна иные из них обходить? Порок, обличаемый в моей пьесе, по своим последствиям наиопаснейший для государства, а театр, как мы убедились, обладает огромными возможностями для исправления нравов. Самые блестящие трактаты на темы морали часто оказывают куда меньшее влияние, чем сатира, ибо ничто так не берет людей за живое, как изображение их недостатков. Подвергая пороки всеобщему осмеянию, мы наносим им сокрушительный удар. Легко стерпеть порицание, но насмешка нестерпима. Иной не прочь прослыть злодеем, но никто не желает быть смешным».

Сцена из 1 акта

Дамис (о Тартюфе)

Нет, вы подумайте, уж это ли не чудо!
Явился бог весть кто, неведомо откуда.
В отрепьях нищенских, почти что босиком.
И нате вам – прибрал к рукам весь дом.

Г-жа Пернель

И лучше вам не препираться с ним,
А жить как учит он – по правилам святым.

Эльвира

Святым! Пристало ль вам такое легковерьье
Да разве святость тут? Одно лишь лицемерье.(...)

Дарина, служанка

С тех пор как этот фрукт пожаловал к нам в дом.
Сынок ее, увы, души не чаает в нем.
Поверьте, носится он с этим пустосвятом
Как курица с яйцом. Его зовет он братом.
И братца любит он – мне бог не даст солгать
Сильнее чем жену, детей своих и мать!

Сцена из 1 акта.
Оргон о Тартюфе

Он в церкви каждый день молился близ меня
В порыве набожном колени преклоня.
Жизнь посвятив свою учению христову,
Он сам как нищий жил, к тому ж еще без крова.
Узнав о том, приют я предложил ему -
И счастье с той поры царит в моем дому.
Как добродетелен, какого полн смиренья!
Себе же самому вменяет в преступленья
Ничтожнейший пустяк, безделку, чепуху.
Вот за молитвою на днях поймал блоху.
Так небу приносил потом он покаянье
Что раздавил ее без чувства состраданья!(...)
Всем кто его чернит во век я не поверю!

Сцена Эльвиры и Тартюфа из 3 акта

Эльвира

Как передали мне, Валеру дан отказ -
Мой муж перерешил, и прочит дочь за вас.
Что это – истина, или пустые слухи?

Тартюф

Как часто делают у нас слона из мухи!
Мне ваш прекрасный лик милее всех стократ -
Волнует сердце он и восхищает взгляд.
Сначала я считал, что мне бороться надо
С любовным пламенем, что это – козни ада.
Но понапрасну я страшился маловерный -
Столь ваша красота чужда житейской скверны,
Что я вас полюбив, в грех не рискую впасть -
Сия не пагубна, но животворна страсть.

Эльвира

Признание пылкое, но как оно не лестно!
Боюсь, что ваша речь не много не уместна.
А я-то думала до нынешнего дня,
Что ваша набожность - крепчайшая броня,
От искусов мирских надежная плотина!

Тартюф

Как я не набожен, но все же я – мужчина!

Сцена из 5 акта (Финал)

Тартюф (Оргону)

Вы арестованы указом короля!

Оргон За то что я посмел сорвать с тебя личину

Ты, подлая душа, мне нож вонзаешь в спину.
Тартюф (...)Король взбешен, весь двор его гудит...
Вам офицер все-это подтвердит.

Офицер

Я подтверждаю, что король взбешен.
Но пуще пасквилей вех ненавидит он
Тех кто на друзей своих строчит доносы. (...)

Оргон

Как добр наш король!

Офицер

К тому же и умен. Шагая в ногу с веком
Понял он. Пусть эпиграмма зла,
Но если не бездарность
Она ему еще прибавит популярность.(...)
Наш государь - враг лжи. От зоркости его
Не могут спрятаться обман и плутовство.
Он неусыпную являет прозорливость
И, видя суть вещей, казнит несправедливость.
Не подчиняется он голосу страстей,
Не знает крайностей великий разум сей!

Франсуа де Ларошфуко (1613 – 1680)

Максимы

Максима - (от латинского *maxima regula* – «высший принцип») – остроумное короткое изречение, часто построенная на философском парадоксе.

- Не будь у нас недостатков, нам было бы не так приятно подмечать их у ближних.
- Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.
- Разлука ослабляет легкое увлечение, но усиливает большую страсть, подобно тому как ветер гасит свечу, но раздувает пожар.
- Счастье любви заключается в том, чтобы любить; люди счастливее, когда сами испытывают страсть, чем когда ее внушают.
- Нет ничего глупее желания всегда быть умнее всех.
- Мало обладать выдающимися качествами, надо еще уметь ими пользоваться.
- В ревности больше самолюбия, чем любви.
- Люди мелкого ума чувствительны к мелким обидам; люди большого ума все замечают и ни на что не обижаются.
- Как ни редко встречается настоящая любовь, настоящая дружба встречается еще реже.

Жан де Лабрюйер (1645 – 1696)
Характеры, или нравы нашего века
Из главы 4. «О сердце»

Чтобы чувствовать себя счастливыми, нам довольно быть с теми, кого мы любим: мечтать, беседовать с ними, хранить молчание, думать о них, думать о чем угодно – только бы не разлучаться с ними; остальное безразлично.

Из главы 5. «О светском обществе и об искусстве вести беседу»

... Не старайся блистать, казаться умным – будь самим собой. Попробуй говорить просто, как говорят те, кого ты считаешь глупцами, и тогда, может быть, люди поверят, что ты умен.

Истинной дружбой могут быть связаны только те люди, которые умеют прощать друг другу мелкие недостатки.

Из главы 6 «О житейских благах»

Здоровье и богатство, избавляя человека от горького опыта, делают его равнодушным к себе подобным; люди же, сами умудренные горестями, гораздо сострадательнее к несчастьям ближнего.

Жан де Лафонтен (1621 – 1695)
Басни

Из предисловия к сборнику: *«Басни не так просты, как кажутся: в них учиться можно даже у животного. Голая мораль наводит тоску, а рассказ поможет и урок принять. Наша уловка – поучать, услаждая; а рассказывать просто так – не стоит труда».*

Ворон и лисица

Дядюшка ворон, сидя на дереве,
Держал в своем клюве сыр.
Дядюшка лис, привлеченный запахом,
Повел с ним такую речь:
«Добрый день, благородный ворон!
Что за вид у вас! Что за красота!
Право, если ваш голос
Так же ярок, как ваши перья, -
То вы – Феникс наших дубрав!»
Ворону этого показалось мало,
Захотел он блеснуть и голосом,
Разинул клюв – и выронил сыр.
Подхватил его лис и молвил:
«Сударь, запомните: всякий льстец
Кормится от тех, кто его слушает,-
Вот урок вам, а урок стоит сыра».
И поклялся смущенный ворон (но поздно!),
Что другого ему урока не понадобится.

ЛИТЕРАТУРА ИСПАНИИ 17 ВЕКА

Мигель Сервантес (1547 – 1616)

«Хитроумный идалго Дон Кихот Ламанчский»

Сюжет: В некоем селе живет идалго Алонсо Кихано. Однажды он увлекся чтением рыцарских романов. *«...Жил-был один из тех идалго, чье имущество заключается в фамильном копье, древнем щите, тощей кляче и борзой собаке. Возраст его приближался к пятидесяти годам; был он крепкого сложения, телом сухопар, лицом худощав, любитель вставать спозаранку и заядлый охотник. Фамилия его была Кихана. (...) Почти целый год он с таким увлечением предавался чтению рыцарских романов, что забросил и охоту, и хозяйство, и так далеко зашли его любознательность и его помешательство на этих книгах, что дабы приобрести их, он продал несколько десятин пахотной земли и таким образом собрал у себя все романы, какие только ему удалось достать».* И на этой почве вообразил себя настоящим рыцарем. Он *«почел благоразумным и даже необходимым как для собственной славы, так и для пользы отечества сделаться странствующим рыцарем, сесть на коня и с оружием в руках отправившись на поиски приключений... начать искоренять всякого рода неправду и в борении со всевозможными случайностями и опасностями стяжать себе бессмертное имя и почет».* Он мастерит доспехи, находит хромого лошадь, которую называет Росинантом, выбирает даму сердца – деревенскую девушку Альдонсу Лоренсо, называя ее «аристократично» Дульсинея Тобосская (сама она об этом не подозревает), и находит верного оруженосца – своего односельчанина – Санчо Пансо, посулив ему завоевать какой-нибудь остров и сделать Санчо там губернатором. И начинает совершать «подвиги».

Чаще всего его поступки нелепы и смешны со стороны. Его часто обманывают, избивают, надсмехаются. Он постоянно оказывается в нелепых положениях, и становится объектом насмешек и издевательств. Дон Кихот искренне верит в существование волшебников, магии, великанов, заколдованных принцесс. Например: однажды ему встретились два монаха-бенедиктинца, за которыми ехала карета. В карете сидела дама – случайная спутница монахов. Дон Кихот решил, что перед ним злые волшебники, которые украли принцессу, и решает расстроить их злой замысел. Дон Кихот бросается с копьем на монаха, сбрасывает его на землю. Санчо Панса принимается раздевать монаха, чтобы *«завладеть трофеями, которые выиграл господин в честном бою».* Слуги монахов, подбегают к Санчо и избивают его. Дон Кихот тем временем требует, чтобы дама повернула коней и ехала назад в Тобосо, чтобы объявить Дульсинее, что Дон Кихот ради нее совершил подвиг – освободил принцессу, т. е. эту самую даму.

Не смотря на постоянные неудачи, он продолжает верить в придуманные идеалы рыцарской чести, называя себя Рыцарем Печального Образа. Один из самых известных эпизодов книги – война с мельницами. Дон Кихот и Санчо Панса выезжают в поле, где их взорам предстают ветряные мельницы. Дон Кихоту кажется, что перед ним толпа чудовищных великанов с громадными

руками и что он обязан вступить с ними в бой. Санчо безуспешно старается вразумить рыцаря, но Дон Кихот, прищпорив Росинанта, смело скачет сражаться с ветряными мельницами. Вонзив копьё в крыло ближайшей мельницы, он с силой поворачивает его. От копья остаются одни цепки, Дон Кихот падает на землю.

После многочисленных подобных «подвигов» и приключений. Дон Кихот и его оруженосец возвращаются в свое село. Дон Кихот заболевает горячкой. Разум его освобождается от «густого мрака невежества, в которое погрузило его злополучное и постоянное чтение мерзких рыцарских романов», что и сам бывший Рыцарь Печального Образа признает на смертном одре. Он объявляет, что ныне он больше не Дон Кихот, а Алонсо Кихано по прозвищу Добрый (его настоящее имя), враг странствующих рыцарей и сочинителей, их измышлявших. Священник исповедует умирающего, и объявляет, что он находится в здравом уме. После чего дон Кихот умирает.

Лопе де Вега (1562 – 1635)

«Собака на сене»

Сюжет: В Неаполе живет молодая и красивая вдова графиня Диана де Бельфлер. Она узнает, что ее секретарь – Теодоро, ухаживает за служанкой ее дома – Марселой. Диана признается себе, что Теодоро ей тоже не безразличен, и, что если бы он был знатен, то она относилась бы к нему по другому. Диана намекает Теодоро на свои чувства и он сразу бросает Марселу ради графини. Но как только Диана понимает, что Теодоро «у ее ног», она вспоминает о своем сословном превосходстве и становится к нему холодна. Теодоро вновь возвращается к прежней возлюбленной. Эта ситуация повторяется неоднократно. В отчаянии Теодоро решает уехать в далекие края (в Испанию). Но слуга Теодоро – Тристан находит способ соединить графиню и своего господина. Дело в том, что в Неаполе живет старый граф Людовико, у которого 20 лет тому назад во время морского путешествия пираты похитили сына. Ребенка звали Теодоро. Тристан убеждает графа Людовико, что секретарь Дианы – и есть чудом спасшийся его сын. Теперь сословное неравенство между Дианой и Теодоро устранено. Комедия заканчивается свадьбой.

Монолог графини Дианы из 1 акта

Я столько раз невольно замечала,	Я чту мой сан и не допустит он,
Как Теодоро мил, красив, умен,	Чтоб я подобным мыслям отвечала. (...)
Что если бы он знатным был рожден,	Но ревность остается в глубине!
Я бы его иначе отличала.	Ах, если бы судьбе преобразиться -
Сильней любви в природе нет начала.	Так чтобы он подняться мог ко мне,
Но честь моя - верховный мой закон.	Или чтоб я могла к нему спуститься.

Из письма Дианы (1 акт)

Зажечься страстью, видя страсть чужую,	Он нежным счастьем наградил другую.
Иль ревновать, пока еще не полюбив, -	Я в страхе и сомненье дни влачу,

Хоть бог любви хитер и прихотлив,
Он редко хитрость измышлял такую.
Я потому люблю, - что я ревную,
Терзаясь тем, что рок не справедлив:
Ведь я красивей, но меня забыв,

Ревную без любви и ясно знаю -
Хочу любить. Любви в ответ хочу.
Не защищаюсь и не уступаю.
Быть понятой мечтаю - и молчу.
Поймет ли кто? Себя я понимаю.

Сцена из финала комедии

Теодоро: Тристан, которому по смерти
Обман воздвигнет изваянье,
Разведав, что у Людовико
Когда-то сын пропал без вести,
Измыслил басню про меня.
А я – никто – найденый бедный.
И мой единственный отец –
Мой ум, мое к наукам рвенье,
Мое перо. Граф Людовико
Признал, что я его наследник:
И я бы мог стать вашим мужем,
Жить в полном счастье, полном блеске.
Но внутренне благородство не позволяет
Мне так дерзко вас обмануть.
Я человек, который по природе честен

Поэтому я вновь прошу
О разрешении уехать.
Не оскорбив в моей сеньоре
Любовь, и кровь, и совершенство.
Диана: Все это и умно и глупо.
Умно, что ваша откровенность,
Явила ваше благородство.
Но глупо думать, в самом деле,
Что глупой буду также я
И брошу вас, когда есть средство
Возвысить вас из низкой доли.
Ведь не в величье наслажденье.
А в том, чтобы душа могла
Осуществить свою надежду.
Я буду вашею женой!

Луис де Гонгора (1561 – 1627)

Сонет

Сладчайший рот, чьи манят жемчуга
Испить нектар, затмивший знаменитый
Ликер, на небесах Зевесом питый,
Чей всех прекрасней винолий-слуга, -

Влюбленные, коль жизнь вам дорога,
Не троньте: меж пунцовых губ сокрытый,
Грозит Амур стрелою ядовитой,
Как жало свитого в цветах врага.

Не обольщайтесь тем, что рдеют ало
И пахнут, влажно бисером сверкая,
Как розы с пурпурных Авроры гряд, -

Не розы это – яблоки Тантала:
Влекут и ускользают, завлекая, -
Любовь истаёт, остается яд.

(Винолий – Ганимед, разливающий вино олимпийским богам; Амур – бог любви; свитый в цветах враг – библейский змей искунитель; Аврора – богиня утренней зари; Тантал – герой мифов, свергнутый в Аид, где он мучается от голода и жажды, стоя по горло в воде, и тщетно пытаясь ухватить губами нависшую над его головой ветвь с плодами)

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО XVIII ВЕКА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ»

<p>ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ</p>	<p>РОКОКО* <i>Рококо (франц.) – rocaille – раковина причудливой формы. Первая треть 18 века. Франция. Правление Людовика XV.</i></p>	<p>ПРОСВЕЩЕНИЕ* 1688 (установление конституционной монархии в Англии) – 1789 (Великая Французская Революция). <i>Просвещение – философско-художественное течение, ставившее целью всеобщее образование, для создания идеального общества совершенных граждан (просвещенная монархия), управляемого по законам разума идеальным правителем (просвещенный монарх). Англия, Франция, Германия, Россия.</i></p>	<p>СЕНТИМЕНТАЛИЗМ* Сентиментализм – (лат). Sentiment – <i>чувство.</i> <i>Художественное течение конца 18 века, ставившего чувствительность, восприимчивость личности в приоритет перед разумностью и логикой.</i></p>
<p>МИР И ПРИРОДА</p>	<p>Созданы для удовлетворения потребностей человека.</p>	<p>Мир познаваем, подлежит преобразованию человеком. Природа – главный учитель человека разумного.</p>	<p><i>Естественный фон для человеческих переживаний, декорация для житейских драм.</i></p>

<p>ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО</p>	<p>Стремится к наслаждению. Добродетель – галантность, изысканность, куртуазность*.</p>	<p>Общество порочно, требует исправления. Идеал – «человек естественный», следующий природе. Задача – воспитывать личность трудом и образованием, в отрыве от социума, чтобы исправить общество в целом. Философы – просветители: Локк, Вольтер, Дидро, Руссо.</p>	<p><i>Культ чувствительности, эмоциональность, духовность. Глубоко чувствующая личность противопоставлена мещанскому буржуазному порочному, несовершенному обществу.</i></p>
<p>НАУКА</p>	<p>Не имеет первостепенного значения.</p>	<p>Разум – главный критерий истины. Разумный опыт и эксперимент – орудие познания мира. Создание научных обществ. Систематизация накопленных знаний. Итог – создание энциклопедии* Д. Дидро, Д'Аламбер.</p>	<p><i>Сомнение в возможностях человеческого разума. Интуиция – способ познания мира.</i></p>
<p>РЕЛИГИЯ</p>	<p>Упадок религиозности*, морали, утрата христианских ценностей добродетели.</p>	<p>Деизм (вера в существование Бога, но отказ от веры во вмешательство Бога в дела людей). Суеверие и религиозный фанатизм – враг разумного мироустройства.</p>	<p><i>Бог – в душе каждого. Главные добродетели – духовность, чуткость, сострадательность, впечатлительность и т. п.</i></p>

<p>ИЗОБРАЗИТЕ ЛЬНОЕ ИСКУССТВО</p>	<p>Черты: прихотливость, изысканность, фривольность, игривость, легкость, асимметрия, чувственность.</p> <p>Темы и сюжеты: галантные празднества, пасторали*, «туалеты» античных* богинь, флирт, любовные сцены и т.п.</p> <p>Средства выразительности: пастельные тона, небольшой формат, изысканные формы, обилие цветочных гирлянд, купидонов и т. д.</p> <p>А. Ватто, Ф. Буше, О. Фрагонар.</p>	<p>Задача: искоренить пороки, показать примеры для подражания, дать образцы поведения.</p> <p>Реализм: нравоучительность, герои – представители 3го сословия*, бытовые сюжеты, деятельный герой, образец для подражания – умеренность и разумность героев.</p> <p>У. Хогарт, Ж. Шарден, Ж. Гудон.</p> <p>Ампир* или Неоклассицизм*: идеал – античность*, революционный и гражданственный пафос, героический, нравоучительный сюжет, скульптурность* форм, лаконизм средств выразительности, подражание мастерам Возрождения*.</p> <p>Ж. Л. Давид, О. Энгр и др.</p>	<p>Задача: воздействовать на зрителя не с помощью <i>ratio</i>, а с помощью <i>emotio</i>.</p> <p>Черты: герой находится в <u>гармонии с окружающим пейзажем</u> и другими персонажами, пребывая в состоянии задумчивости и легкой грусти.</p> <p>Темы и сюжеты: направлены не на рациональную оценку, а на эмоциональный отклик зрителя, должны умилять, заставлять сочувствовать или сопереживать герою.</p> <p>Ж. Грёз, Т. Гейнсборо и др.</p>
<p>ЛИТЕРАТУРА И ТЕАТР</p>	<p>Темы: прославление сельского уединения (пасторали*), воспевание чувственной любви,</p>	<p>«Век прозы»</p> <p>Основной жанр – роман-воспитание. Сатира – оружие воспитания нравственности.</p>	<p>Основные жанры – мещанская драма и эпистолярный* роман.</p> <p>Герой – нервная, впечатлительная личность,</p>

	приятное безделье, призыв к наслаждениям.	Герой - представитель 3го сословия*, деятельный, разумный, трудолюбивый, размышляющий о человеке и обществе в целом. Д. Дефо, Д. Свифт, Вольтер, Ж. Бомарше.	<i>ощущающая связь с природой, нередко находящаяся в конфликте с обществом. Показ несостоятельности просветительских иллюзий относительно личности, и общества.</i> Ж. Руссо, И. Гете, Ф. Шиллер.
МУЗЫКА	Пьесы-миниатюры* , основанные на грациозных танцевальных ритмах, с затейливой мелодией, украшенной трелями. Любовно-галантные оперы-балеты .	Классицизм. «Венские классики»* - Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Ван Бетховен. Создание классического состава симфонического оркестра, сонатно-симфонического* цикла, новаторство в оперном жанре. Черты: ясность гармоний, легкость и простота мелодий, отточенность форм, «объективность» выражения.	В. А. Моцарт (симфония №40 – «Вертеровская»)

Ф. Буше. Туалет Венеры.

Ф. Буше. Купание Дианы.

О. Фрагонар. Поцелуй украдкой

О. Фрагонар. Счастливые возможности качелей.

Ф. Буше. Осенняя пастораль.

А. Ватто. Затруднительное предложение.

А. Ватто. Жиль.

Ж. Б. Грész. Мертвая птичка.

Ж. Б. Грész. Паралитик, или Плоды хорошего воспитания.

Д. Рейнолдс. Мисс Боулс с собачкой.

Т. Гейнсборо. Мальчик в голубом.

Т. Гейнсборо. Дочери художника.

Т. Гейнсборо. Девочка с кувшином.

Т. Гейнсборо. Мадам Шеридан.

Уильям Хогарт. Автопортрет.

У. Хогарт. Слуги.

У. Хогарт. Девушка с крешетками.

У. Хогарт. Заключение брачного контракта.
Из серии «Брак a'la Mode».

А. Гудон. Вольтер.

Ж. Шарден. Натюрморт с атрибутами искусств.

Ж. Шарден. Прачка.

Ж. Шарден. С рынка.

Ж. Л. Давид. Смерь Марата.

Ж. Давид. Наполеон на перевале Сен-Бернар.

Жак Луи Давид. Клятва Горациев.

Давид. Наполеон.

Ж. Давид. Ликторы приносят Бруту тела его сыновей

СТРАНИЦЫ ХРЕСТОМАТИИ ЛИТЕРАТУРА АНГЛИИ 18 ВЕКА

Даниэль Дефо (1660 – 1731)

«Робинзон Крузо»

Сюжет: С детских лет Робинзон мечтал о морских путешествиях. Он бежит из дома и устраивается на корабль. Судно терпит крушение. Это не останавливает Робинзона и он вновь отправляется в плавание. На этот раз судно захватывает турецкий корсар, и юный Робинзон, становится рабом капитана пиратов. С помощью мальчика Ксури – слуги хозяина Робинзона, ему удается бежать в море. Их подбирает встречный португальский корабль. Снисходя к бедственному положению спасенного, капитан берется бесплатно довести Робинзона в Бразилию (они туда плывут); более того, он покупает его баркас и «верного Ксури». В Бразилии Робинзон устраивается основательно и, похоже, надолго: получает бразильское подданство, покупает землю под плантации табака и сахарного тростника, в поте лица трудится на ней, запоздало жалея, что рядом нет Ксури (как помогла бы лишняя пара рук!).

Наслушавшись рассказов Робинзона о его поездках к берегам Гвинеи, соседи-плантаторы решают снарядить корабль и тайно привезти в Бразилию невольников, поделив их здесь между собой. Робинзон вновь выходит в море, но корабль попадает в шторм и вся команда гибнет, кроме самого Крузо. Поняв, что он один, и остров необитаем, Робинзон несколько раз наведывается на выброшенный бурей корабль, чтобы вывезти с него все, что может ему быть полезным.

Робинзон ведет дневник, где он подробно описывает свои занятия, производит наблюдения. Непрерывно трудясь, Робинзон не дает себе послабления. Вот его день: *«На первом плане религиозные обязанности и чтение Священного Писания (...) Вторым из ежедневных дел была охота (...) Третьим была сортировка, сушка и приготовление убитой или пойманной дичи»*. Прибавьте к этому уход за посевами, а там и сбор урожая; прибавьте уход за скотом; прибавьте работы по хозяйству (сделать лопату, повесить в погребе полку), забирающие много времени и сил из-за недостатка инструментов и по неопытности. Робинзон имеет право погордиться собой: *«Терпением и трудом я довел до конца все работы, к которым был вынужден обстоятельствами»*. В трудах проходит несколько лет.

Однажды он видит, как на остров приезжают дикари-каннибалы с пленниками. Один из пленников сбегает, и Робинзон помогает ему уйти от преследования. Жизнь Робинзона наполняется новыми заботами. Пятница, как он назвал спасенного, оказался способным учеником, верным и добрым товарищем. Овладевая английским языком, Пятница рассказывает, что на материке у его соплеменников живут семнадцать спасшихся с погибшего корабля испанцев. Робинзон решает построить новую пирогу и вместе с Пятницей вызволить пленников.

Вскоре, на острове появляются новые гости. Взбунтовавшаяся команда с английского корабля привозит на расправу капитана, помощника и пассажира. Робинзон освобождает капитана и его товарищей по несчастью, и впятером они разделяются с негодяями. Через 28 лет изоляции, 11 июня 1686 года Крузо вернулся в Англию. Он узнает, что все эти годы его бразильской плантацией управлял чиновник от казны, и, поскольку теперь выясняется, что он жив, ему возвращаются все доходы за этот срок. Он оказывается весьма состоятельным человеком. Наконец Робинзон женится (ему шестьдесят один год) «небезвыгодно и вполне удачно во всех отношениях». У него два сына и дочь.

Он (капитан бразильского судна) предложил мне шестьдесят восьмериков за мальчика Ксури. Мне очень не хотелось брать эти деньги, и не потому, чтобы я боялся отдать мальчика капитану, а потому, что мне было жалко продавать свободу бедняги, который так преданно помогал мне самому добыть ее. Я изложил капитану все эти соображения, и он признал их справедливость, но советовал не отказываться от сделки, говоря, что он выдаст мальчику обязательство отпустить его на волю через десять лет, если он примет христианство. Это меняло дело...

Дождавшись отлива, я отправился на корабль...Я заметил шкафчик с двумя ящичками: в одном оказались деньги. Я улыбнулся при виде этих денег. «Ненужный хлам, - проговорил я – зачем ты мне теперь? Ты и того не стоишь, чтобы нагнуться и поднять тебя с полу. Всю эту кучу золота я готов отдать за любой из этих ножей. Мне нечего с тобой делать. Так оставайся же, где лежишь, и отправляйся на дно морское, как существо, чью жизнь не стоит спасать!» Однако ж, поразмыслив, я решил взять деньги с собой и завернул все найденное в кусок парусины.

Настало время, когда я принялся серьезно и обстоятельно обдумывать свое положение и вынужденные обстоятельства моей жизни и начал записывать свои мысли – не для того, чтобы увековечить их в назидание людям, а просто, чтобы высказать словами все, что меня терзало и мучило, и тем хоть сколько-нибудь облегчить свою душу. Но как ни тягостны были мои размышления, рассудок мой начинал мало-помалу брать верх над отчаянием. По мере сил я старался утешить себя тем, что могло бы случиться и нечто худшее, и противопоставлял злу добро. С полным беспристрастием я, словно должник и кредитор, записывал все претерпеваемые мной горести, а рядом – все, что случилось со мной отрадного.

ЗЛО

Я заброшен судьбой на мрачный, необитаемый остров и не имею никакой надежды на избавление.

Я как бы выделен и отрезан от всего мира и обречен на горе.

ДОБРО

Но я жив, я не утонул, подобно всем моим товарищам.

Но я не умер с голоду и не погиб в этом пустынном месте, где человеку нечем

пропитаться.

У меня мало одежды, и скоро мне будет нечем прикрыть свое тело.

Но я живу в жарком климате, где я не носил бы одежду, даже если бы она у меня была.

(...)Итак, вняв голосу рассудка, я начинал мириться со своим положением.

Я спустился в эту очаровательную долину и с тайным удовольствием, (...) подумал, что все это мое: я царь и хозяин этой земли; права мои на нее бесспорны...

Я должен заметить, что разум есть основа и источник математики. А потому, определяя и измеряя разумом вещи и составляя о них толковое суждение, каждый может через известное время овладеть любым ремеслом.

Из-за недостатка инструментов всякая работа шла у меня медленно и трудно. Чуть не целый год понадобился мне, чтоб довести до конца ограду, которой я вздумал обнести свое жилье. Нарубить в лесу толстых жердей, вытесать из них колья, перетащить эти колья к моей палатке – на все это нужно было много времени. Колья были так тяжелы, что я не мог поднять более одной штуки сразу, а иногда у меня уходило два дня только на то, чтобы обтесать кол и принести его домой, а третий день – на то, чтобы вбить его в землю.

Давно уже я старался тем или иным способом изготовить себе глиняную посуду, в которой я сильно нуждался, но совершенно не знал, как осуществить это дело... Воображаю, как посмеялся бы надо мной читатель, если б я рассказал, как неумело я замесил глину, какие нелепые, неуклюжие, уродливые произведения выходили у меня. Довольно сказать, что после двухмесячных неустомимых трудов, у меня получилось только две большие безобразные глиняные посуды потому что кувшинами их нельзя было назвать.

Но моя главная цель все же не была достигнута: мне нужна была посуда, которая не пропускала бы воду и выдерживала бы огонь, а этого-то я и не мог добиться. Но вот как-то раз я развел большой огонь... (и когда) я хотел загасить уголья то нашел между ними случайно попавший в огонь черепок от разбившегося глиняного горшка; он затвердел, как камень, и стал красным, как кирпич. Я был приятно поражен этим открытием и сказал себе, что если черепок так затвердел от огня, то значит, с таким же успехом можно обжечь на огне и целую посудину... Я думаю, ни один человек в мире не испытывал такой радости по поводу столь заурядной вещи, какую испытал я, когда убедился, что мне удалось сделать вполне огнеупорную глиняную посуду.

Припав лицом к земле, он опять поставил себе на голову мою ногу и всеми доступными ему способами старался доказать мне свою бесконечную преданность и покорность и дать мне понять, что с этого дня он будет мне

слугой на всю жизнь. (...) Тут же я начал говорить с ним и учить отвечать мне. Прежде всего я объявил, что его имя будет «Пятница», так как в этот день недели я спас ему жизнь. Затем я научил его произносить слово «господин» и дал понять, что это мое имя; научил также произносить «да» и «нет» и растолковал значение этих слов. (...) Никто еще не имел такого любящего, такого верного и преданного слуги, какого имел я в лице моего Пятницы: ни раздражительности, ни упрямства, ни своеволия; всегда ласковый и услужливый, он был привязан ко мне, как к родному отцу. Я уверен, что, если бы понадобилось он пожертвовал бы ради меня жизнью.... Он мне очень нравился, и я вменил себе в обязанность научить его всему, что могло быть полезным ему, а главное – говорить и понимать, что говорю я.

Джонатан Свифт (1667 – 1745) «Путешествия Гулливера»

Сюжет: **Часть 1. Путешествие в Лилипутию.** В результате кораблекрушения судовой хирург Лемюэль Гулливер попадает в сказочную страну, где все жители (и вообще всё вокруг) очень маленького размера. Он дотошно описывает все происходящее, так же фиксируя мелкие детали, как и Робинзон Крузо в романе Дефо. Его знакомят с обычаями страны, и посвящают в ее политическую систему страны: оказывается, в Лилипутии должности занимают, соревнуясь в акробатических прыжках на канате: «..Исполнять упражнения на канате могут только те лица, которые состоят в кандидатах на высокие должности и ищут благоволения двора. Они с молодых лет обучаются этому искусству и не всегда отличаются благородным происхождением или широким образованием. Когда открывается вакансия на важную должность, вследствие смерти или опалы (что случается часто) какого-нибудь вельможи, пять или шесть таких соискателей подают прошение императору разрешить им развлечь его императорское величество и двор танцами на канате. Тот, кто прыгнет выше всех, не сорвавшись с каната, получает вакантную должность. (...) Иногда при дворе устраивают совсем особенное представление, на котором присутствуют только император, императрица и первый министр. Император держит в руках палку в горизонтальном положении, а соискатели по очереди то перепрыгивают через палку, то подползают под нее, смотря по тому, поднята палка или опущена.... Того, кто лучше всех проделает эти упражнения, награждают».

В Лилипутии существуют две враждующие партии (намек на партии Англии – виги и тори). «Около семидесяти лун тому назад в империи образовалось две враждующие партии, известные под названием Термексекнов и Слемексенов. Первые являются сторонниками высоких каблуков, вторые – низких. ... Его величество – сторонник Низких Каблуков и постановил, чтобы все служащие правительственных и придворных учреждений употребляли только низкие каблуки. ...Однако у нас есть основания опасаться, что его императорское высочество, наследник престола, питает некоторое расположение к Высоким Каблукам. Один каблук у него выше, вследствие чего его высочество немного

прихрамывает». «Еще более существенные обстоятельства вызвали к жизни «ожесточеннейшую войну», которую ведут между собой «две великие империи» — Лилипутия и Блефуску (намек на отношения Англии и Франции). «Поводом к этой войне послужило следующее событие. Всем известно, что с незапамятных времен было принято разбивать вареные яйца с тупого конца. Случилось так, что деду нынешнего императора, еще в бытность его ребенком, подали на завтрак вареные яйца. Разбивая их по общепринятому старинному способу, мальчик порезал себе палец. Тогда император, его отец, издал указ, предписывающий всем его подданным, под страхом строгого наказания, разбивать яйца с острого конца. Этот указ до такой степени озлобил население, что, по словам наших летописей, был причиной шести восстаний, во время которых один император потерял жизнь, а другой – корону». После оказанной Гулливером королю и всему государству помощи (Гулливер пешком выходит в пролив, отделяющий Лилипутью от соседнего и враждебного государства Блефуску, и приволакивает на веревке весь блефусканский флот), ему жалуют самый высокий титул в государстве. Однако в результате интриг составляется обвинительный акт, который обращает все оказанные Гулливером благодеяния в преступления. «Враги» требуют смерти, причем способы предлагаются один страшнее другого. И лишь главный секретарь по тайным делам Рельдресель, известный как «истинный друг» Гулливера, оказывается истинно гуманным: его предложение сводится к тому, что достаточно Гулливеру выколоть оба глаза; «такая мера, удовлетворив в некоторой степени правосудие, в то же время приведет в восхищение весь мир, который будет приветствовать столько же кротость монарха, сколько благородство и великодушные лица, имеющих честь быть его советниками». Гулливер на выстроенной им лодке бежит из Лилипутии и... случайно встретив английское купеческое судно, благополучно возвращается на Родину.

Часть 2. «Путешествие в Бробдингнег». Гулливер вновь отправляется в плавание на корабле, и вновь, после шторма оказывается на незнакомой земле. Это государство великанов. Гулливер и местное население, в сравнении с предыдущим сюжетом, словно меняются ролями. В этой стране он претерпевает множество приключений, попадая в итоге снова к королевскому двору, становясь любимым собеседником самого короля. Можно сказать, что король великанов - «просвещенный монарх», управляющий «просвещенной монархией». *«По мнению короля, для хорошего управления государством требуется только здравый смысл, справедливость, беспристрастие и доброта. Он считает, что всякий, кто вместо одного колоса или одного стебля травы сумеет вырастить на том же поле два, окажет человечеству и своей родине большую услугу, чем все политики, взятые вместе».*

В одной из бесед с его величеством Гулливер рассказывает ему о своей стране: *«Мой краткий исторический очерк нашей страны за последнее столетие поверг короля в крайнее изумление. Он объявил, что, по его мнению, эта история есть не что иное, как куча заговоров, смут, убийств, избиений, революций и высылков, являющихся худшим результатом жадности,*

партийности, лицемерия, вероломства, жестокости, бешенства, безумия, ненависти, зависти, сластолюбия, злобы и честолюбия. В заключение его величество взял на себя труд кратко сформулировать все, о чем я говорил, ... и обратился ко мне со следующими словами: «...Факты, отмеченные мной в вашем рассказе, (...) не могут не привести меня к заключению, что большинство ваших соотечественников принадлежит к породе маленьких отвратительных гадов, самых зловредных из всех, какие когда-либо ползали по земле». Еще больший сарказм звучит в словах самого Гулливера: «...мне пришлось спокойно и терпеливо выслушивать это оскорбительное третирование моего благородного и горячо любимого отечества... Впрочем, чего же можно требовать от короля, который совершенно отрезан от остального мира и вследствие этого находится в полном неведении нравов и обычаев других народов. Такое неведение всегда порождает известную узость мысли и множество предрассудков, которых мы, подобно другим просвещенным европейцам, совершенно чужды». Он отстранен от двора, и по воле случая вновь оказывается в Англии.

Часть 3. «Путешествие в Лапуту, Бальнибарби, Лаггнегг, Глаббдобдриб и Японию». В этот раз Гулливер попадает на летающий остров Лапуту. Эта часть, по задумке Свифта – острая сатира на «Царство Разума», воспеваемое философами-просветителями. Все, что здесь происходит больше похоже на абсурд. «Никогда мне еще не приходилось видеть смертных, которые вызывали бы такое удивление своей фигурой, одеждой и выражением лиц. У всех головы были скошены направо и налево; один глаз косил внутрь, а другой глядел прямо вверх. Их верхняя одежда была украшена изображениями солнца, луны, звезд вперемешку с изображениями многих музыкальных инструментов. Поодаль я заметил несколько человек в одежде слуг. В руках они держали небольшие палки. К палкам были привязаны надутые воздухом пузыри. Как мне сказали потом, в пузыри было насыпано немного сухого гороха или мелких камешков. Время от времени слуги хлопали этими пузырями по губам и ушам лиц, стоявших подле. Я долго не мог уразуметь, для чего это делается. По-видимому, эти люди так погружены в глубокомысленнейшие размышления, что почти не способны ни слушать речи собеседников, ни отвечать на них. Чтобы побудить их к этому, необходимо какое-нибудь внешнее, чисто физическое воздействие на органы речи и слуха». Гулливер описывает и способ управления лежащими внизу странами. «Если в каком-нибудь городе внизу вспыхивает восстание..., то король располагает двумя средствами привести его к покорности. Первое и более мягкое из них таково: король приказывает остановить остров над таким городом и прилегающими к нему землями; этим он лишает непокорных благодетельного действия солнца и дождя, и в их стране начинается голод и болезни.... Но если мятежники продолжают упорствовать, король применяет другое, более решительное средство: остров опускается прямо на головы непокорных и расплющивает их вместе с их домами».

Гулливер посещает Академию Прожектеров. «Первый ученый ... восемь лет разрабатывал проект извлечения из огурцов солнечных лучей. Эти лучи он

намеревался собрать в герметически закупоренные склянки, чтобы в случае холодного и дождливого лета обогревать ими воздух. (...) Там был также весьма изобретательный архитектор, придумавший новый способ постройки домов. Постройка должна была начинаться с крыши и кончатся фундаментом. Он оправдывал мне этот способ ссылкой на приемы двух мудрых насекомых – пчелы и паука. Там был слепорожденный. Несколько слепых учеников занимались под его руководством смешиванием красок для живописцев... К сожалению, они не особенно удачно справлялись со своей задачей, да и сам профессор постоянно совершал ошибки....».

Затем Гулливер оказывается в стране Глаббдобдриб, где получает возможность общаться с духами великих людей прошлого. Потом посещает Японию. Попадает в Лаггнег, где узнает о существовании бессмертных. «Время от времени, правда, очень редко, у кого-нибудь из лаггнежцев рождается ребенок с круглым красным пятнышком на лбу, над левой бровью. Это пятнышко – верный признак того, что ребенок никогда не умрет. (..) Струльдбруг (бессмертный) может родиться в любой семье. Его рождение – это дело случая. Дети струльдбругов так же смертны, как и все люди.

Признаюсь откровенно, этот рассказ привел меня в неописуемый восторг. Какая счастливая нация! (...) Какое счастье для народа всегда иметь перед глазами живые примеры добродетелей предков! Какое благодеяние для него – наставники, способные научить мудрости, добытой опытом бесконечного ряда поколений!». Но действительность оказывается ужасной: «Достигнув восьмидесятилетнего возраста, ... они, подобно смертным, превращаются в дряхлых стариков. (...) Струльдбруги не только упрямы, сварливы, жадны, угрюмы, тщеславны и болтливы, - они не способны также к дружбе и любви. Естественное чувство привязанности к своим близким простирается у них не дальше, чем на внуков. Зависть и неудовлетворенные желания непрестанно терзают их. Завидуют они прежде всего порокам юношей и смерти стариков. (...) Как только струльдбругам исполняется восемьдесят лет, для них наступает гражданская смерть (...). В 90 лет у струльдбругов выпадают зубы и волосы. Они перестают различать вкус пищи и едят и пьют все, что попадет под руку, без удовольствия и аппетита. Постепенно они теряют память. Они не способны развлекаться чтением: они забывают начало фразы, прежде чем дочитают ее до конца. (...) Струльдбруги, родившиеся в одном столетии, с трудом понимают язык людей, родившихся в другом. Прожив лет двести, они с большим трудом могут произнести несколько самых простых фраз. С этого времени им суждено чувствовать себя иностранцами в своем отечестве». После этих путешествий Гулливер ненадолго возвращается домой.

Часть 4. «Путешествие в страну Гуигнгнмов». Гуигнгнмы — это кони, но именно в них, наконец, находит Гулливер вполне человеческие черты — то есть те черты, каковые хотелось бы, наверное, Свифту наблюдать у людей - и честь, и благородство, и достоинство, и скромность, и привычка к воздержанию... А в услужении у гуигнгнмов живут злобные и мерзкие существа — еху, как две капли воды похожие на человека (одичавшие потомки жертв кораблекрушения)

- отвратительные создания, склонные к агрессии, пороку, лени, лжи. В очередной раз рассказывает Гулливер своему хозяину – коню, у которого живет, о своей стране, об её обычаях, нравах, политическом устройстве, традициях. *«Он сказал, что много размышлял по поводу всего сказанного мною о себе самом и о моей родине и пришел к довольно печальному выводу. «Вы являетесь, - заявил хозяин, - особенной породой животных, наделенных крохотной частицей разума. Но этим разумом вы пользуетесь лишь для развития ваших природных пророков и приобретения новых. Заглушая в себе дарования, которыми наделила вас природа, вы видите единственную цель своего существования в том, чтобы умножать свои потребности и придумывать самые странные средства для их удовлетворения. (...) Существование вашего правительства и закона доказывает несовершенство вашего разума, а следовательно, и добродетели. (...) Впрочем, все, что у вас творится, явно свидетельствует, что вы и не притязаете на обладание разумом. Чтобы проверить эти выводы, я сравнил, - продолжал мой хозяин, - ваш образ жизни, ваши обычаи и нравы с образом жизни наших еху. Это окончательно убедило меня, что и в умственном отношении между вашим народом и еху наблюдается удивительное сходство.»* Устройство сообщества лошадей — это вариант утопии* – идеала. *«Благородные гуингнмы от природы склонны ко всем добродетелям и не имеют никакого понятия о том, что такое зло. Основное правило жизни заключается для них в полном подчинении своего поведения руководству разума. Они отличаются изумительной способностью сразу постигать умом и чувством, что разумно, а что нет. А поняв это, без всяких колебаний принимают к сведению разумное и отвергают то, что противоречит разуму. (...) Верность в дружбе и благожелательность – две главные добродетели гуингнмов. (..) Не знаю, стоит ли упоминать, что в языке гуингнмов нет слов для обозначения чего-нибудь злого и дурного, за исключением слов, указывающих на недостатки и уродливые черты еху. Поэтому, если им нужно отметить в разговоре что-нибудь не совсем приятное, то они пользуются словом «еху», присоединяя его к другим словам.»* Но добропорядочные гуингнмы изгоняют из своего «стада» затесавшегося в него «чужака» — Гулливера. Он в последний раз, без всякого желания возвращается в Англию. После знакомства с Гуингнмами, и пришедшего понимания, что он и его соотечественники – еху, прикрытые одеждой (в буквальном и переносном смысле), он становится мизантропом (человеконенавистником). *«Жена и дети встретили меня с большим удивлением и радостью. Они давно считали меня погибшим. Но я должен откровенно сознаться, что при виде их я почувствовал только ненависть, отвращение и презрение. Как только я вошел в дом, жена заключила меня в объятия и поцеловала. От этого прикосновения я упал в обморок, продолжавшийся больше часу. Когда я пишу эти строки, прошло уже пять лет со времени моего возвращения в Англию. В течение первого года я не мог выносить вида моей жены и детей. Но и до сих пор они не смеют прикасаться к моему хлебу или пить из моей чашки, до сих пор я не могу позволить им брать меня за руку.*

Первые же свободные деньги я истратил на покупку двух жеребцов, которых держу в прекрасной конюшне.(...) Они достаточно хорошо понимают меня. Я разговариваю с ними, по крайней мере, четыре часа ежедневно. Они не знают, что такое узда или седло, очень привязаны ко мне и дружны между собой.»

ЛИТЕРАТУРА ФРАНЦИИ 18 ВЕКА

Энциклопедия*

*Статья из «Энциклопедия для детей», том 15 «Всемирная литература»,
издательство «Аванта+»*

Основным философско-публицистическим трудом эпохи Просвещения стала многотомная **«Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел»** (1751 – 1780). «Энциклопедия» объединила вокруг себя философов, ученых, инженеров, писателей, музыкантов, художников, которые работали над ее статьями, и была не просто универсальным справочником по разным отраслям знаний, но и учебником свободной мысли. Сама идея собрать в многотомном издании все лучшие достижения человеческого разума, рационально распределить их по разделам и сделать доступными для широкой публики была очень характерна для эпохи Просвещения.

Замысел создания «Энциклопедии» принадлежит французам **Дидро** и **д'Аламберу**, которые стали руководителями издания.

Против «Энциклопедии» ополчились иезуиты, многие высокопоставленные чиновники, Королевский совет. В ее статьях не без основания видели угрозу существовавшему строю – неограниченной власти короля, влиянию Церкви, праздности дворян. Издание все время находилось под угрозой закрытия, выход многих томов задерживался, издателя Андре Франсуа Лебретона на короткий срок даже сажали в Бастилию, авторов преследовали. В 1759 г. во всех церквях было торжественно прочитано осуждение «Энциклопедии» самим Папой Римским. Но популярность «Энциклопедии» была столь высока, что ни один из подписчиков не потребовал свои деньги назад, даже когда ее издание было под угрозой прекращения. Известно, что даже русская императрица Екатерина II, предлагала Дидро перенести издание «Энциклопедии» в Россию.

Дидро имел влиятельных покровителей, сумевших убедить даже короля в пользе и безопасности «Энциклопедии». И к 1765 г. вышли 17 томов статей и 4 тома таблиц, а до 1780 г. еще 18 томов дополнений, таблиц и указателей.

«На самом деле, цель энциклопедии — собрать знания, рассеянные по свету, привести их в систему, понятную для людей ныне живущих, и передать тем, кто придёт после нас, с тем, чтобы труд предшествующих веков не стал бесполезным для веков последующих, и чтобы наши потомки, обогащённые знаниями, стали добрее и счастливее, и чтобы мы не канули в вечность, не сумев послужить грядущим поколениям». Дени Дидро

Вольтер (Мари Франсуа Аруэ). (1694 – 1778)

«Кандид, или, Оптимизм»

Сюжет: Кандид (перевод имени - «Наивный», «простодушный»), чистый и искренний юноша, воспитывается у вестфальского барона вместе с его сыном и дочерью. Их домашний учитель, доктор Панглос (проповедник философии оптимизма), учил детей, что они живут в лучшем из миров, где все имеет причину и следствие, а события стремятся к счастливому концу. Но Кандида выгоняют из замка за любовь к прекрасной Кунигунде – дочери барона Тундер-тен-Тронка.

С этого момента начинаются совершенно невероятные и даже абсурдные приключения самого Кандида и его друзей. Все они не по разу оказываются на волосок от смерти, и по причине разбушевавшейся стихии (землетрясения и штормы), и из-за международных конфликтов (от рук солдат), и из-за религиозного фанатизма (в руках инквизиции), и из-за жадности и лицемерия (их неоднократно грабят и обманывают). Все герои произведения (Кандид, Кунигунда, Панглос, Мартэн – проповедник пессимизма, Какамбо, Старуха, барон) проходят через ужаснейшие испытания, постоянно видят смерть и страдания других.

После всех бесконечных приключений, выпавших на их долю, они поселяются на маленькой ферме и проводят время в скуке и философских спорах. Но вот они встречают человека, живущего замкнутой жизнью на своей ферме и вполне довольного своей участью. Он говорит, что только труд, для которого были созданы все люди, может спасти от величайшего зла: скуки, порока и нужды. Община начинает упорно трудиться, и земля вознаграждает их сторицей. «Нужно возделывать свой сад», — не устает напоминать им Кандид.

«В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого природа наделила наиприятнейшим нравом. (...) Учитель Панглос был оракулом дома, и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста и характера. Панглос замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины, и что в этом лучшем из возможных миров, замок владетельного барона – прекраснейший из возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс. (...) Кандид слушал внимательно и верил, что после счастья родиться бароном Тундер-тен-Тронком, вторая степень счастья – это быть Кунигундой, третья – видеть ее каждый день и четвертая – слушать учителя Панглоса, величайшего философа того края и, значит, всей земли».

«Что может быть прекраснее, подвижнее, великолепнее и слаженнее, чем две армии! Трубы, дудки, гобои, барабаны, пушки создали музыку столь гармоничную, какой не бывает и в аду. Пушки уложили сначала около шести тысяч человек с каждой стороны; потом ружейная перестрелка избавила лучший из миров не то от девяти, не то от десяти тысяч бездельников,

осквернявших его поверхность. Штык также был достаточной причиной смерти нескольких тысяч человек. Общее число достигало тридцати тысяч душ».

«Здесь искалеченные ударами старики смотрели, как умирают их израненные жены, прижимающие детей к окровавленным грудям; там девушки со вспоротыми животами, насытив естественные потребности нескольких героев, испускали последние вздохи; в другом месте полусожженные люди умоляли добить их. Мозги были разбрызганы по земле, усеянной отрубленными руками и ногами».

Рассказ Панглоса о своих приключениях: «- А вы, мой дорогой Панглос, - сказал Кандид, - как это могло произойти, что я вас опять вижу?»

- Верно, - сказал Панглос, - что вы меня видели повешенным. Я должен был просто быть сожженным, но вы вспомните, что дождь лил ливнем, когда настало время жечь меня. Ливень был так силен, что потеряли надежду разжечь огонь. Я был повешен, потому что нельзя было поступить иначе, хирург купил мое тело, принес к себе и стал меня резать. Он сделал мне сначала крестообразный разрез от пупка до ключицы. Нельзя было повесить хуже, чем это сделали со мной. Исполнитель высоких приговоров святой инквизиции, архидьякон, правда, сжигал людей чудесно, но у него не было привычки вешать. Веревка была мокрая, плохо скользила, была связана узлами, и потому я еще дышал. Крестообразный разрез заставил меня испустить такой громкий крик, что мой хирург упал навзничь, думая, что он разрезал дьявола. Затем вскочил и бросился бежать, но упал на лестнице. Его жена прибежала на шум из соседней комнаты. Она увидела меня растянутого на столе, с моим крестообразным надрезом, испугалась еще больше, чем ее муж, убежала и упала на него. (...) Наконец португальский цирюльник успокоился! Он зашил мою рану. (...)

Я поступил слугою к венецианскому купцу и поехал с ним в Константинополь. Однажды мне пришла фантазия войти в мечеть; там был только старый имам и молодая богомолка, очень хорошенькая, ее шея была совершенно открыта, на ее груди был прекрасный букет. Она уронила свой букет; я его поднял и положил на то же место с усердием очень почтительным. Но я так долго проделывал это, что имам разгневался и, видя, что я христианин, позвал стражу. Меня повели к кади, который приказал дать мне сто ударов тростью по пятками и сослал меня на галеры...

- Ну хорошо, мой дорогой Панглос, - сказал ему Кандид, - когда вас вешали, резали, нещадно били, когда вы гребли на галерах, неужели вы продолжали думать, что все в мире идет к лучшему?»

- Я всегда оставался при моем прежнем убеждении, - отвечал Панглос, - потому что я философ. Мне непристойно отречься от своих мнений: Лейбниц не мог ошибиться, и предустановленная гармония есть самое прекрасное в мире, так же как полнота вселенной и невесомая материя».

«- Будем работать без рассуждений, - сказал Мартен, - это единственное средство сделать жизнь сносною.

Все маленькое общество прониклось этим похвальным намерением; каждый начал изоощрять свои способности. Небольшой участок земли приносил много плодов. Кунигунда, правда, была очень некрасива, но зато превосходно пекла пироги; Пакета вышивала; старуха заботилась о белье. Даже брат Жирофле пригодился: он стал очень недурным столяром, более того - честным человеком, и Панглос иногда говорил Кандиду:

- Все события связаны неразрывно в лучшем из возможных миров. Если бы вы не были изгнаны из прекрасного замка здоровым пинком ноги в зад за любовь к Кунигунде, если бы вы не были взяты инквизициею, если бы вы не обошли пешком всю Америку, если бы вы не дали хорошего удара шпагой барону, если бы вы не потеряли всех ваших баранов из доброй страны Эльдорадо, вы не ели бы здесь ни цедры в сахаре, ни фисташек.

- Это хорошо сказано, - отвечал Кандид, - но надо все-таки возделывать свой сад».

Пьер Огюстен Бомарше (1732 – 1799) Безумный день, или Женитьба Фигаро

Сюжет: Действие происходит в течение одного безумного дня в замке графа Альмавивы. Фигаро – слуга графа - решает жениться на очаровательной девушке Сюзанне, горничной графини. В день свадьбы, все идет отлично, пока Сюзанна не рассказывает жениху о задумке графа: восстановить постыдное «право первой ночи» под угрозой расстроить свадьбу и лишиться их приданого. Фигаро клянется обвести графа вокруг пальца.

Некогда влюбленный в свою жену, граф через три года после женитьбы к ней охладел. Графиня Розина чувствует себя покинутой мужем, но у нее есть поклонник — паж его сиятельства - Керубино. Он по очереди ухаживает за всеми женщинами в его поле зрения, и тайно влюблен в графиню, его крестную мать. Легкомысленное поведение Керубино вызывает неудовольствие графа, и тот, ревнуя свою жену, решает отправить Керубино на войну.

Фигаро тем временем решает действовать с не меньшей последовательностью, чем его сиятельство: умерить его аппетиты насчет Сюзанны, внушив подозрение, что и на его жену посягают. Через Базиля (учителя музыки – доверенного графа Альмавивы) граф получает анонимную записку о том, что некий поклонник будет во время бала искать свидания с графиней Розиной. Цель - довести графа до белого каления — и вместо приятного времяпрепровождения с чужой женой он будет вынужден ходить по пятам за своею собственной.

Графиня между тем собирается проучить ревнивого и неверного графа и решает сама пойти на свидание к нему, вместо своей служанки. Сюзанна под её диктовку пишет записку, где графу назначается встреча в беседке в саду. Граф должен прийти оболящать собственную жену, а Сюзанна получит обещанное приданое. Фигаро случайно читает записку, и, не зная о «подмене» женщин,

теряет рассудок от ревности. Он спешит на место предполагаемого свидания, чтобы застать графа и Сюзанну с поличным. И вот в темном уголке парка с двумя беседками происходит финальная сцена безумного дня. Граф, переодетой в платье служанки Розине, признается, что еще любит свою жену, но к Сюзанне его толкнула жажда разнообразия. Фигаро пытается разыскать в темноте беседующих и натывается на Сюзанну, переодетую в платье графини. Он узнает невесту и, желая проучить графа, разыгрывает сцену обольщения. Разъяренный граф слышит весь разговор, и думая, что это графиня флиртует с его слугой, созывает весь дом, чтобы публично изобличить неверную жену. Когда обман раскрывается, потрясенный граф молит жену о прощении, а молодожены получают прекрасное приданое.

Цитаты из пьесы:

Фигаро: *«Ежели принять в рассуждение все добродетели, которых требуют от слуги, то много ли... найдется господ, достойных быть слугами?»*

Фигаро: *«А если я лучше своей репутации? Многие ли вельможи могут сказать о себе то же самое?»*

Замечание графа: *«Слуги в этом доме... одеваются дольше господ!»*. Ответ Фигаро: *«У них нет лакеев, которые могли бы им помочь»*.

Марселина судье Бридуазону: *«Как это дурно, что должности у нас продаются!»*. Ответ судьи: *«Конечно. Куда лучше, если б нам их раздавали бесплатно»*.

Граф: *«Жены обычно думают, что если они любят мужей, то это уже все. Они до того предупредительны, так всегда услужливы, неизменно и при любых обстоятельствах, что однажды, к своему изумлению, вместо того, чтобы вновь ощутить блаженство, начинаешь испытывать пресыщение. Жены просто не владеют искусством поддерживать в своих мужьях влечение. Закон природы заставляет мужчин добиваться взаимности, а дело женщин уметь их удерживать»*.

Фигаро о себе: *«Что такое, наконец, "я", которому уделяется мною так много внимания: смесь не поддающихся определению частиц, жалкое, придурковатое создание, шаловливый зверек, молодой человек, жаждущий удовольствий, созданный для наслаждения, ради куска хлеба не брезгающий никаким ремеслом, сегодня господин, завтра слуга -- в зависимости от прихоти судьбы, тщеславный из самолюбия, трудолюбивый по необходимости, но и ленивый... до самозабвения! В минуту опасности - оратор, когда хочется отдохнуть - поэт, при случае - музыкант, порой - безумно влюбленный. Я все видел, всем занимался, все испытал...»*.

ЛИТЕРАТУРА ГЕРМАНИИ 18 ВЕКА

Фридрих Шиллер (1759 – 1805)

«Коварство и любовь»

Действие разворачивается в Германии XVIII в., при дворе одного из немецких герцогов.

Сюжет: Сын президента фон Вальтера влюблен в дочь простого музыканта Луизу Миллер. Её отец относится к этому с недоверием, так как брак аристократа с мещанкой невозможен. На руку Луизы претендует и секретарь президента — Вурм, он уже давно посещает дом Миллеров, но девушка не испытывает к нему никаких чувств. Вурм сообщает президенту об увлечении его сына дочерью мещанина Миллера. Фон Вальтер для своего сына уготовил другую судьбу. Он хочет женить его на леди Мильфорд, фаворитке герцога, чтобы иметь возможность через нее овладеть доверием герцога. Фердинанд категорически отказывается от предложенной отцом партии.

Коварный секретарь Вурм подсказывает президенту Вальтеру выход. Он предлагает сыграть на чувстве ревности Фердинанда, подбросив ему записку, написанную Луизой к вымышленному возлюбленному. Вурм отправляется к Луизе. Он сообщает ей, что её отец в остроге и ему грозит криминальный процесс, а мать в работном доме. Послушная дочь может освободить их, если напишет под диктовку Вурма письмо, а также примет присягу признавать это письмо добровольным. Луиза соглашается. «Потерянное» письмо попадает в руки к Фердинанду.

В доме Миллера появляется Фердинанд. Он показывает Луизе письмо. Дочь Миллера не отрицает, что оно написано её рукой. Юноша вне себя. Он незаметно добавляет в лимонад яд, пьет сам и дает страшное зелье Луизе. Предстоящая смерть снимает печать клятвы с уст Луизы, и она сознается, что написала записку по приказу президента, чтобы спасти своего отца от тюрьмы. Фердинанд в ужасе, Луиза умирает.

В комнату вбегают фон Вальтер и старик Миллер. Фердинанд обвиняет своего отца в смерти невинной девушки, тот указывает на Вурма. Появляется полиция, Вурма арестовывают, но он не намерен всю вину брать на себя. Фердинанд умирает, перед смертью он прощает отца.

Акт 1. Сцена 4

Фердинанд. Ты грустишь. Я вижу насквозь твою душу.

Луиза (некоторое время смотрит на него молча и многозначительно; с грустью).

Фердинанд! Фердинанд! Если бы ты знал, какой прекрасной кажется в твоём воображении бедная девушка, простая мещанка!

Фердинанд. Что ты сказала? (В изумлении.) Девочка моя! Послушай! Как могло это прийти тебе в голову? Ты - моя Луиза. Кто тебе внушил, что этого недостаточно? Вот видишь, неверная, как ты ко мне холодна! Если б ты вся была охвачена любовью, стала бы ты думать о различиях? Когда я с тобой, рассудок мой весь уходит в зрение; когда же я вдали от тебя, он переплавляется в мечту о

тебе. А ты и в любви способна сохранять благоразумие? Стыдись! Мгновенья, которые ты провела в тоске, - это мгновенья, похищенные у твоего любимого.

Луиза (берет его за руку и качает головой). Ты хочешь усыпить меня, Фердинанд, хочешь отвлечь мое внимание от той пропасти, куда я непременно сорвусь. А я смотрю вперед. Голос славы, твои замыслы, твой отец, мое ничтожество... *(Охваченная страхом, выпускает его руку.)* Фердинанд! Меч занесен над тобой и надо мной! Нас хотят разлучить!

Фердинанд. Хотят разлучить? *(Вскакивает.)* Откуда у тебя эти мрачные мысли? Хотят разлучить? Но кто же в силах разорвать союз двух сердец или разъединить звуки единого аккорда?.. Я дворянин? Подумай, что старше - мои дворянские грамоты или же мировая гармония? Что важнее - мой герб или предначертание небес во взоре моей Луизы: "Эта женщина рождена для этого мужчины"? Я сын президента? Тем лучше! Что еще, кроме моей любви, способно искупить те проклятия, которые падут на мою голову из-за того, что мой отец грабит страну?

Луиза. Ах, твой отец!.. Как я боюсь его!

Фердинанд. А я ничего не боюсь... ничего. Боюсь только, что ты меня разлюбишь. Пусть между нами вырастут целые горы - для меня это лишь ступени, по которым я взлечу к моей Луизе. Бури, насылаемые на нас враждебным роком, еще сильнее раздуют пламень чувств моих, опасности придадут моей Луизе еще большую прелесть... Отринь же страх, моя любимая! Я сам, сам буду тебя стеречь, как дракон стережет подземное золото! Доверься мне! Я буду твоим ангелом-хранителем. Я заслоню тебя от ударов судьбы, приму за тебя какую хочешь муку, капли не пролью из кубка радости - все до одной принесу тебе в чаше любви. *(Нежно обнимает ее.)* Опираясь на эту руку, моя Луиза сможет легкой стопою пройти по дороге жизни. Когда же ты снова попадешь на небо, оно с изумлением признает, что ты стала еще прекраснее, чем была тогда, когда оно отпускало тебя на землю, и что душа достигает полной зрелости только в любви. (...)

Луиза. Я перестала на это надеяться - и была счастлива... Но теперь, теперь, с этого дня. .. мне уже не знать покоя... Я чувствую: дикие страсти закипят в груди моей... Ступай... Да простит тебя господь!.. Ты зажег пожар в моем юном, безмятежном сердце, и уже ничто, ничто его не потушит. *(Убегает.)*

Акт 5. Сцена последняя

Фердинанд. Президент, Вурм и слуги в страхе вбегают в комнату. На полу - мертвая Луиза.

Президент (с письмом в руках). Сын мой, да что же это? Я никогда не поверю...

Фердинанд (бросает стакан к его ногам). Вот, смотри, убийца!

Президент. Сын мой! Зачем ты так со мной поступил?

Фердинанд (не глядя на него). Ну конечно, я должен был сначала осведомиться у государственного мужа, не спутает ли мой ход его карт!.. Вы

задумали расторгнуть союз наших сердец, распалив во мне ревность, - право, нельзя не подивиться подобному хитросплетению! Расчет был верен. Вот только ослепленная гневом любовь - это все же не то, что деревянная кукла: она не повинуется проволоке.

Президент (растерянно обводит глазами присутствующих). Неужели здесь нет никого, кто бы поплакал над безутешным отцом? (...)

Фердинанд. Только два слова, отец! Они недешево будут мне стоить... У меня воровски похищена жизнь, похищена вами. Сейчас я трепещу так, как если бы я стоял пред лицом Божиим, - ведь я же никогда не был злодеем. Какой бы удел ни достался мне в жизни вечной - вам достанется иной. Но я совершил убийство (угрожающе повысив голос), убийство, и ты не можешь от меня требовать, чтобы я один шел с этой ношей к всеправедному судии. Большую и самую страшную ее половину я торжественно возлагаю на тебя. Донесешь ты свою ношу или нет - это уж дело твое. (Подводит его к Луизе.) Смотри, изверг! Насладись чудовищным плодом своего хитроумия! На этом искаженном мукою лице написано твое имя, и ангелы мщения его прочтут... Пусть ее тень отдернет полог в тот миг, когда ты вкушаешь сон на своем ложе, и протянет тебе свою руку, холодную, как лед! Пусть ее тень возникнет пред очами твоей души, когда ты будешь умирать, и оборвет последнюю твою молитву! Пусть ее тень станет у твоей могилы в час воскресения мертвых - и перед самим богом, когда ты явишься на его суд! (*Лишается чувств.*)

Ода «К Радости»

Написана в 1785 году для дрезденской масонской* ложи по просьбе его друга-масона* Христиана Готфрида Кёрнера. В 1793 была положена на музыку Бетховеном (финал 9-ой симфонии), а в 1972 была принята в качестве официального гимна Европейского союза.

Фрагмент

Радость, пламя неземное,
Райский дух, слетевший к нам,
Опьяненные тобою
Мы вошли в твой светлый храм.
Ты сближаешь без усилия
Всех разрозненных враждой,
Там, где ты раскинешь крылья,
Люди – братья меж собой.

Хор

Обнимитесь, миллионы!
Слейтесь в радости одной!
Там, над звёздной страной, -
Бог, в любви пресуществлённый!

Радость двигает колёса
Вечных мировых часов.
Свет рождает из хаоса,
Плод рождает из цветов.
С мировым круговоротом
Состязаясь в быстроте,
Видит солнца, в звездочётам,
Недоступной высоте.

Хор

Как светила по орбите,
Как герой на смертный бой,
Братья, в путь идите свой,
Смело, с радостью идите!

Иоганн Гете (1749 – 1832) **«Страдания юного Вертера»**

Роман состоит из двух частей — это письма самого Вертера и дополнения к ним под заголовком «От издателя к читателю». Письма Вертера адресованы его другу Вильгельму, в них автор стремится не столько описать события жизни, сколько передать свои чувства, которые вызывает у него окружающий мир.

Сюжет: Вертер, молодой человек из небогатой семьи, образованный, склонный к живописи и поэзии, поселяется в небольшом городке, чтобы побыть в одиночестве. Он наслаждается природой, общается с простыми людьми, читает своего любимого Гомера, рисует. На загородном балу молодежи он знакомится с Шарлоттой С. и влюбляется в нее. Уже в первый день знакомства у Вертера с Лоттой обнаруживается совпадение вкусов, они легко понимают друг друга. Каждая минута, проведенная вблизи нее, доставляет Вертеру наслаждение, Лотта тоже равнодушна к молодому человеку. Но любовь юноши с самого начала обречена на страдания, потому что у Лотты есть жених, Альберт, который поехал устраиваться на солидную должность.

Приезжает Альберт, и, хотя он относится к Вертеру приветливо и деликатно скрывает проявления своего чувства к Лотте, влюбленный юноша ревнует её к нему. Альберт сдержан, разумен, он считает Вертера человеком незаурядным и прощает ему его беспокойный нрав. Молодой человек страдает, он понимает, что ему необходимо заняться делом, уехать.

Вертер переезжает в другой город, и становится чиновником при посланнике. В этом городке, как оказывается, очень сильны сословные предрассудки, и молодому человеку то и дело указывают на его происхождение. Вертер знакомится с девицей Б., которая ему отдаленно напоминает Шарлотту. С ней он часто беседует о своей прежней жизни, в том числе рассказывает ей и о Лотте. На время он примиряется со своим положением, но тут происходит «неприятность», которая заставляет его уйти со службы. Он оказывается в компании аристократов, где в очередной раз понимает, что он «не ко двору». Не желая ждать, когда его попросят покинуть службу, юноша подает прошение об отставке и уезжает.

Вертер возвращается в город, где живет Шарлотта. За это время она стала женой Альберта. Появление Вертера вносит разлад в их семейную жизнь. Лотта сочувствует влюбленному юноше, но она не оставит ради него семью. Вертер чувствует, что образ Лотты преследует его и необходимо положить конец страданиям. На этом письма молодого человека обрываются, и о его дальнейшей судьбе мы узнаем уже от издателя.

После очередного посещения дома Шарлотты, Вертер приводит в порядок свои дела, пишет прощальное письмо своей возлюбленной, отправляет слугу с запиской к Альберту за пистолетами. Ровно в полночь в комнате Вертера раздаётся выстрел. Утром слуга находит молодого человека, ещё дышащего, на полу, приходит лекарь, но уже поздно.

«Представь себе юношу, который всем сердцем привязан к девушке, проводит подле нее целые дни, растрчивает все силы, все состояние, чтобы каждый миг доказывать ей, как он беззаветно ей предан. И вдруг является некий филистер, чиновник, занимающий видную должность, и говорит влюбленному: "Милый юноша! Любить свойственно человеку, но надо любить по-человечески! Умейте распределять свое время: положенные часы посвящайте работе, а часы досуга-любимой девушке. Сосчитайте свое состояние, и на то, что останется от насущных нужд, вам не возбраняется делать ей подарки, только не часто, а так, скажем, ко дню рождения, к именинам и т. д.". Если юноша послушается, из него выйдет дельный молодой человек, и я первый порекомендую всякому государю назначить его в коллегия, но тогда любви его придет конец, а если он художник, то конец и его искусству. Друзья мои! Почему так редко бьет ключ гениальности, так редко разливается полноводным потоком, потрясая ваши смущенные, души? Милые мои друзья, да потому, что по обоим берегам проживают рассудительные господа, чьи беседки, огороды и клумбы с тюльпанами смыло бы без следа, а посему они ухитряются заблаговременно предотвращать опасность с помощью отводных каналов и запруд».

«Почему я не пишу тебе, спрашиваешь ты, а еще слынешь ученым. Мог бы сам догадаться, что я вполне здоров и даже... словом, я свел знакомство, которое живо затронуло мое сердце... Боюсь сказать, но, кажется, я... Не знаю, удастся ли мне описать по порядку, коим образом я познакомился с одним из прелестнейших в мире созданий. Я счастлив и доволен, а значит, не гоюсь в трезвые повествователи. Это ангел! Фи, что я! Так каждый говорит про свою милую. И все же я не в состоянии выразить, какое она совершенство и в чем ее совершенство; короче говоря, она полонила мою душу. Какое сочетание простосердечия и ума, доброты и твердости, душевного спокойствия и живости деятельной натуры! Все эти слова только пошлый вздор, пустая отвлеченная болтовня, не отражающая ни единой черточки ее существа. В другой раз... нет, не в другой, а сейчас, сию минуту расскажу я тебе все!»

«Нет, я не обольщаюсь! В ее черных глазах я читаю непритворное участие ко мне и моей судьбе. Да.. Я чувствую, а в этом я могу поверить моему сердцу... я чувствую, что она, - могу ли, смею ли я выразить райское блаженство этих слов? – что она любит меня... Любит меня! Как это возвышает меня в собственных глазах! Как я... тебе можно в этом признаться. Ты поймешь... как я благоговеею перед самим собой с тех пор, что она любит меня! Не знаю, дерзость ли это или верное чутье, только я не вижу себе соперника в сердце Лоты. И все же, когда она говорит о своем женихе, и говорит так тепло, так любовно, я чувствую себя человеком, которого лишили всех почестей и чинов, у которого отобрали шпагу».

«Несчастный! Неужели я так глуп? Ужели продолжаю обманывать себя? К чему приведет эта буйная, буйная страсть? Я молюсь ей одной, воображение вызывает передо мной лишь ее образ, все на свете существует для меня лишь в соединении с ней. Сколько счастливых минут при этом переживаю я, но в конце концов мне приходится покидать ее! Ах, Вильгельм! Если бы ты знал, куда порой влечет меня сердце! Когда я посижу у нее часа два-три, наслаждаясь ее красотой, грацией, чудесным смыслом ее слов, чувства мои мало-помалу достигают высшего напряжения, в глазах темнеет, я почти не слышу, что-то сжимает мне горло убийственной хваткой, а сердце болезненными ударами стремится дать выход чувствам и лишь усиливает их смятение, - Вильгельм, в такие минуты я не помню себя. И если порой грусть не берет верх и Лотта не отказывает мне в скудном утешении выплакать мою тоску, склоняясь над ее рукой, - тогда я рвусь прочь на простор. Тогда я бегаю по полям, и лучшая моя отрада – одолеть крутой подъем, проложить тропинку в непроходимой чаще, продираясь сквозь терновник, напарываясь на шипы. После этого мне становится легче, чуть-чуть легче. Иногда от усталости и жажды я падаю в пути, иногда глубокой ночью при свете полной луны я сажусь в глухом лесу на согнувшийся сук, чтобы дать немножко отдыха израненным ногам, а потом перед рассветом забываюсь томительным полусном! – Ах, Вильгельм, пойми, что одинокая келья, власяница и вериги были бы теперь блаженством для моей души. Прощай! Я не вижу иного конца этим терзаниям, кроме могилы!»

«Появление слуги Вертера до крайности взволновало ее (Шарлотту). Он вручил Альберту записку, и тот спокойно повернулся к жене со словами: - Дай, пожалуйста, пистолеты. Пожелай ему счастливого пути, - добавил он, обращаясь к слуге.

Ее точно громом поразило, она поднялась шатаясь, голова у нее шла кругом, с трудом добрела она до стены, дрожащими руками сняла пистолеты, смахнула с них пыль, но помедлила отдать их и промешкала бы еще долго, если бы вопросительный взгляд Альберта не поторопил ее. Не в силах вымолвить ни слова, она протянула слуге роковое оружие, а когда тот ушел, собрала свою работу и в несказанной тревоге поспешила к себе в спальню. Воображение пророчило ей всякие ужасы. (...)

Слуга принес Вертеру пистолеты, и тот взял их с восторгом, когда услышал, что их дала сама Лотта. Он велел принести вина и хлеба, отправил слугу обедать и принялся за письмо.

«Они были в твоих руках, ты стирала с них пыль, я осыпаю их поцелуями, - ведь ты прикасалась к ним. И ты, небесный ангел, покровительствуешь моему решению! Ты, Лотта, протягиваешь мне оружие, из твоих рук хотел я принять смерть и вот теперь принимаю ее. Я подробно расспросил слугу. Ты дрожала, отдавая пистолеты, и не сказала мне «прости»! Горе мне, горе, не сказала «Прости»! Неужто твое сердце закрылось для меня из-за того мгновения, что навеки связало нас с тобой? Пройдут тысячелетия, Лотта, но не сотрут его

следа! Я знаю, чувствую – не можешь ты ненавидеть того, кто так страстно тебя любит».

После обеда он приказал слуге запаковать все окончательно, порвал много бумаг и вышел из дому, чтобы уплатить мелкие долги. Потом вернулся, снова вышел и, невзирая на дождь, отправился за город в графский парк, побродил по окрестностям, вернулся под вечер и сел писать. (...) "Я плохо отблагодарил тебя, Альберт, но ты простишь мне. Я нарушил мир твоей семьи, я посеял недоверие между вами. Теперь я положу этому конец. Прощай! О, пусть смерть моя принесет вам счастье! Альберт, Альберт, дай счастье этому ангелу! И да пребудет благодать господня над тобой".

«Фауст»

Сюжет: Трагедия открывается тремя вступительными текстами. Первый — это лирическое посвящение друзьям молодости — тем, с кем автор был связан в начале работы над «Фаустом» и кто уже умер или находится вдали. *«Я всех, кто жил в тот полдень лучезарный, опять припоминаю благодарно».*

Затем следует «Театральное вступление». В беседе Директора театра, Поэта и Комического актёра обсуждаются проблемы художественного творчества. Должно ли искусство служить праздной толпе или быть верным своему высокому и вечному назначению? *«В дощатом этом балагане вы можете, как в мирозданье, пройти все ярусы подряд, сойти с небес сквозь землю в ад».*

Сам сюжет завязывается в «**Прологе на небесах**». Бог и Мефистофель (ипостась сатаны) спорят о Человеке, его достоинствах и недостатках. Бог утверждает, что человеку присуще стремление к неизведанному, неудовлетворенность собой, желание идти вперед, не останавливаясь на достигнутом. Мефистофель же утверждает, что достаточно человеку дать самые низменные наслаждения и богатство, он предпочтет вечному движению вперед минутные радости. Они решают заключить пари на душу некоего средневекового доктора (ученого) Фауста. Бог приводит его в пример как своего верного и наивосердного раба. Мефистофель соглашается, что *«этот эскулап» «и рвётся в бой, и любит брать преграды, / и видит цель, манящую вдали, / и требует у неба звёзд в награду / и лучших наслаждений у земли».* Бог разрешает Мефистофелю подвергнуть Фауста любым искушениям, низвести его в любую бездну, веря, что чутье выведет Фауста из тупика. Мефистофель, как истинный дух отрицания, принимает спор, обещая заставить Фауста пресмыкаться и *«жрать [...] прах от баашмака».*

Первая часть. Фауст уже стар. За долгие годы упорного труда Фауст постиг всю земную премудрость. Затем он дерзнул посягнуть на тайны сверхъестественных явлений, обратился к магии и алхимии. Однако вместо удовлетворения на склоне лет он чувствует лишь душевную пустоту и боль от тщеты содеянного. *«Я богословьем овладел, / над философией корпел, / юриспруденцию долбил /и медицину изучил. /Однако я при этом всем был и остался дураком.../ Не нажил чести и добра / и не вкусил, чем жизнь остра./ И пес с такой бы жизни взвыл! / И к магии я обратился, / чтоб дух по зову мне*

явился / и тайну бытия открыл». Он видит, сколь ограничены возможности знания, как несоизмеримы загадки мироздания и природы с плодами научного опыта.

И вот перед доктором появляется Мефистофель. На вопрос хозяина об имени гость отвечает, что он *«часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла»*. Он предлагает Фаусту сделку – предоставить ученому все, что он пожелает, но если предложенное наслаждение захватит Фауста настолько, что он произнесет *«остановись, мгновенье, - ты прекрасно»*, то его душа станет добычей Мефистофеля. Они скрепляют сделку кровью, и Фауст получает новую молодость... и первое искушение. Она зовётся Маргарита, или Гретхен, ей идет пятнадцатый год, и она чиста, невинна и прекрасна. При всей своей неопытности Маргарита наделена душевной зоркостью и безупречным чувством правды. Она сразу различает в Мефистофеле посланца зла и томится в его обществе. *«О, чуткость ангельских догадок!»* — роняет Фауст.

Любовь дарит им ослепительное блаженство, но она же вызывает цепь несчастий. Фауст становится причиной страшных бед для Маргариты. Он убивает на поединке ее брата, дает ей «снотворное» для матери, от которого та умирает, и покидает ее, увлеченный искусствами Мефистофеля. Оставшись одна с этим грузом, девушка повреждается рассудком, и, родив дочку от Фауста — топит её в реке, спасаясь от мирского гнева. Теперь она заточена в тюрьму и в колодках ожидает казни.

В это время Фауст совсем не думает о Маргарите, на волшебных конях они мчатся на шабаш ведьм, который проходит в Вальпургиеву ночь. Это захватывающий дух бал сатаны. И вот уже Фауст выбирает здесь красотку помоложе, с которой пускается в пляс. Но вдруг ему предстает видение Маргариты. Он видит её заточенной в темнице, со страшным кровавым рубцом на шее, и холодеет. Бросаясь к дьяволу, он требует спасти девушку *«Одна, в несчастье, в отчаянии! Долго нищенствовала – и теперь в тюрьме. ... И ты допустил, ты скрыл это от меня!»*. Мефистофель проводит Фауста в тюрьму, усыпив стражников.

От осознания совершенных ею грехов, Маргарита лишилась рассудка. *«Я молода, я молода и умираю так неожиданно! / То был моей красоты расцвет, / она меня и погубила. / Со мной был милый, ныне нет. / Опал венок, увял букет»* - бредит она. Фауст торопит её покинуть темницу и бежать. Но Маргарита медлит, она начинает вспоминать о своих смертных грехах *«Усыпила я до смерти мать, / дочь свою утопила в пруду./ Бог думал её нам на счастье дать,/ а дал на беду»*. Маргарита не слушает Фауста. Он, её желанный, должен обязательно остаться в живых, чтобы выкопать *«лопатою три ямы на склоне дня:/ для матери, для брата и третью для меня./ Мою копай стороной, / невдалеке клади / и приложи ребёнка / тесней к моей груди»*. Она чувствует в Мефистофеле, сопровождающем Фауста Зло, и отказывается идти с ними. Они покидают тюрьму. Перед уходом Мефистофель бросает, что Маргарита осуждена на муки как грешница. Однако голос свыше поправляет его: *«Спасена»*. Предпочтя

мученическую смерть, Божий суд и искреннее раскаяние побегу, девушка спасла свою душу. Она отказалась от услуг дьявола.

Вторая часть. Фауст спит на волшебном лугу. Летучие лесные духи дарят покой и забвение его истерзанной угрызениями совести душе. Обретя новые силы в единении с прекрасной природой, герой продолжает восхождение по крутой спирали опыта.

Мефистофель испытывает Фауста богатством, славой, признанием, но ничто не заставляет Фауста, выделить какое-либо мгновенье, чтобы его продлить вечно.

Фауст из мира теней вызывает прекрасную Елену, у них рождается сын, отмеченный гениальностью. Однако прекрасный Эвфорион, сын Фауста и Елены, недолго проживёт на земле. Его манят борьба и вызов стихиям. *«Я не зритель посторонний, а участник битв земных»*, — заявляет он родителям. Он уносится ввысь и исчезает, оставляя в воздухе светящийся след. Елена обнимает на прощанье Фауста и замечает: *«На мне сбывается реченье старое, что счастье с красотой не уживается...»* В руках у Фауста остаются лишь её одежды.

Фауст снова стар и чувствует, что жизнь опять подходит к концу. Он узнает, что есть кусок суши, постоянно затопляемый морем. Фаустом овладевает идея построить плотину, чтобы *«любой ценою у пучины кусок земли отвоевать»*, и расселить там народы. Все его стремленья сосредоточены теперь в достижении мечты о плотине. Но его ждёт ещё один удар — Фауст слепнет. Однако он различает стук лопат, движение, голоса. Им овладевает неистовая радость и энергия — он понимает, что заветная цель уже брезжит. Незрячему Фаусту невдомёк, что Мефистофель сыграл с ним коварную штуку. Вокруг Фауста копошатся в земле не строители, а лемуры, злые духи. По указке дьявола они роют Фаусту могилу. Герой между тем исполнен счастья. В душевном порыве он произносит последний свой монолог, где концентрирует обретенный на трагическом пути познания опыт. Теперь он понимает, что не власть, не богатство, не слава, даже не обладание самой прекрасной на земле женщиной дарует подлинно высший миг существования. Только общее деяние, одинаково нужное всем, может придать жизни высшую полноту. И Фауст произносит: *«Вот мысль, которой весь я предан, / итог всего, что ум скопил. / Лишь тот, кем бой за жизнь изведан, / жизнь и свободу заслужил. / Так именно, вседневно, ежегодно, / трудясь, борясь, опасностью шутя, / пускай живут муж, старец и дитя. / Народ свободный на земле свободной / увидеть я б хотел в такие дни. / Тогда бы мог воскликнуть я: «Мгновенье! / О, как прекрасно ты, повремени! / Воплощены следы моих борений, / и не сотрутсЯ никогда они». / И, это торжество предвосхищая, / я высший миг сейчас переживаю»*. Немедленно жизнь его прекращается - он падает. Фауст проиграл пари Мефистофелю, произнеся заветную фразу. Но ангелы уносят душу Фауста прямо перед носом дьявола, ведь он возвеличил отдельный миг не из-за низменных наслаждений, а в стремлении к самым благородным целям. Они провозглашают: *«Спасен высокий дух от зла / произведеньем божьим: / «Чья жизнь в стремлениях*

прошла, / того спасти мы можем». За гранью земного существования его душа встречается с душой Гретхен, которая становится его проводником в ином мире.

Душа Фауста спасена, а значит, его жизнь и все человечество в его лице, оправдано.

Лирика

К роману «Страдания юного Вертера»

Горные вершины

Спят во тьме ночной;

Тихие долины

Полны свежей мглой;

Не пылит дорога,

Не дрожат листья...

Подожди немного,

Отдохнешь и ты.

Перевод М. Лермонтова

Так любить влюбленный каждый хочет,

Хочет дева быть любимой так.

Ах! Зачем порыв святейший точит

Скорби ключ и близит вечный мрак!

Ты его оплакиваешь, милый,

Хочешь имя доброе спасти?

«Мужем будь, - он шепчет из могилы, -

Не иди по моему пути».

СОСТАВ КЛАССИЧЕСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ЛИТАВРЫ

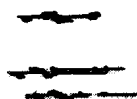

ТРЕУГОЛЬНИК ТАРЕЛКИ БАРАБАНЫ

КСИЛОФОН

ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ДЕРЕВЯННЫЕ ДУХОВЫЕ

ФЛЕЙТЫ

КЛАРНЕТЫ

ГОБОИ

ФАГОТЫ

СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

МЕДНЫЕ ДУХОВЫЕ

ВАЛТОРНЫ

ТРУБЫ

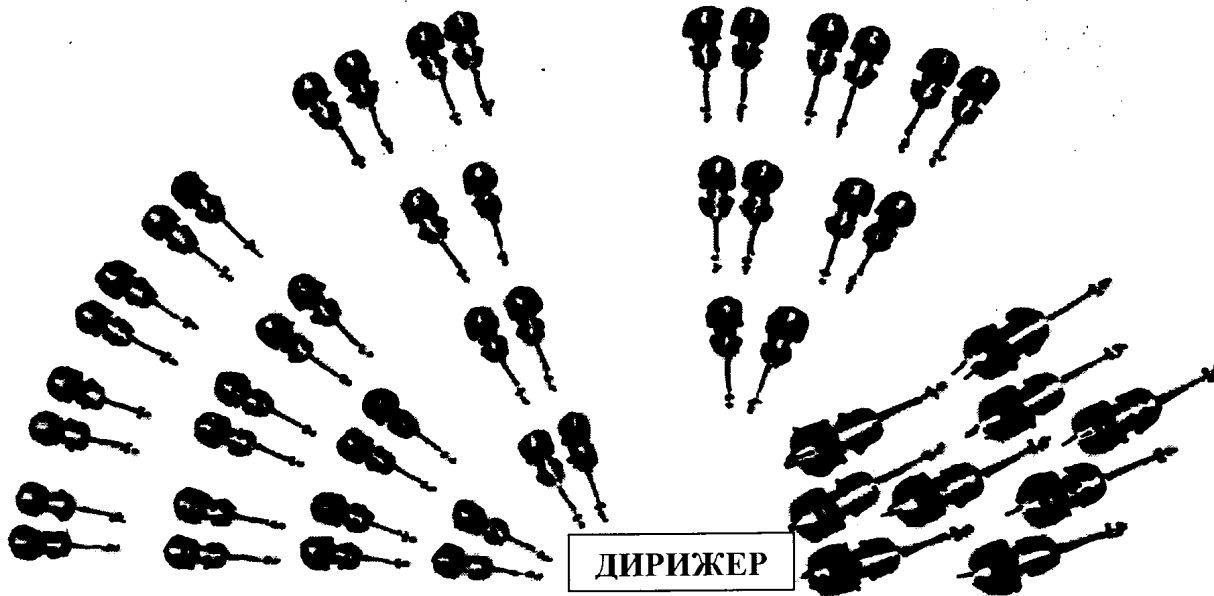
ТРОМБОНЫ

ТУБА

АРФА

ПЕРВЫЕ СКРИПКИ

ДИРИЖЕР

ВТОРЫЕ СКРИПКИ АЛЬТЫ

ВИОЛОНЧЕЛИ

КОНТРАБАСЫ

ИНВАРИАНТ СИМФОНИЧЕСКОГО ЦИКЛА
(Обобщенная концепция человека)
(по М.Б. Арановскому)

	I часть	II часть	III часть	IV часть
Ипостась человека	«Человек действующий». Homo agnes	«Человек мыслящий». Homo sapiens	«Человек играющий». Homo ludens	«Человек общественный». Homo communicus
Музыкальная форма	Сонатное allegro	2х или 3х частная Часто вариации	3х частная Жанр – танец (менуэт, гавот, вальс), реже – скерцо (шутка).	Сонатное allegro или рондо
Количество (основных) тем	2 контрастные темы (главная и побочная)	1 тема	1 тема	2 темы. Контраст сглаженный.
Темп	Быстрый (allegro)	Медленный (lento, adagio)	Умеренный (moderato)	Быстрый (allegro) или очень быстрый (presto)
Эмоциональное состояние, характер, настроение,	Драматизм, напряженность, активность, движение, процесс	Созерцательность, спокойствие, статика, оценка, психологизм	Игривость, развлечение, танцевальность, движение	Активность, динамичность, процесс, пафос.
Образная сфера, значение (семантика)	Становление личности, выбор жизненной позиции и т.п. Освоение личного пространства жизни. Жизнь как частное (индивидуальное)	Природа, погружение в себя, размышление, любовная лирика. Освоение личного пространства и пространства природы.	Жанрово-бытовая сфера, развлечение, игра. Освоение пространства общества.	Растворение личности в жизни коллектива, труд во благо общества, как решение индивидуальных проблем и внутренних конфликтов личности. Жизнь как целое.

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО РОССИИ XVIII ВЕКА»

<p>ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ</p>	<p>КЛАССИЦИЗМ* Первая треть 18 века Правление Петра I (Великого).</p>	<p>БАРОККО* И РОКОКО* Середина 18 века Правление Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны.</p>	<p>ПРОСВЕЩЕНИЕ* Последняя треть 18 века Правление Екатерины II (Великой)</p>	<p>СЕНТИМЕНТАЛИЗМ* Рубеж 18-19 веков Правление Павла I.</p>
<p>НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ</p>	<p>Окончательное отделение церкви от государства (секуляризация*). Обмирщение науки и образования. Ориентация на Запад. Учеба за границей (пенсионерство). Приглашение иностранцев в качестве учителей. 1714 г. открытие первого музея России – кунсткамера *(«кабинет редкостей»). 1724 г. основание Российской Академии наук.</p>	<p>Открытие Московского Государственного Университета. Основатель И. Шувалов, по инициативе М. Ломоносова. Первый «продукт» эпохи Просвещения – М. Ломоносов. Универсальный ученый, художник – мозаичист*, поэт, литератор, общественный деятель.</p>	<p>Создание собственно российской науки и системы образования. Рост количества учебных заведений. Открытие Академии Художеств. Создание первого в России женского учебного заведения. Появление первых русских учебников. Распространение идей Просвещения, через переписку императрицы с Вольтером, Дидро, Руссо и т. д (<i>см. «Культура XVIII века в Западной Европе»</i>).</p>	<p>См. опорный конспект «Культура XVIII века в Западной Европе».</p>

<p>АРХИТЕКТ УРА</p>	<p>Активное <u>строительство</u> <u>Петербурга</u> (1703 г.). Архитекторы – иностранцы. Лаконизм форм и средств выразительности, утилитарность построек. Использование «западных» элементов архитектуры (н-р: шпили и башни). <u>Главный архитектор: Д. Трезини.</u></p>	<p>Активное <u>строительство</u> <u>дворцово-парковых ансамблей*</u>. Смешение пышности и роскоши барокко, с легкомысленностью и игривостью рококо. <u>Главный архитектор – Бартоломео Франческо Растрелли.</u></p>	<p>Активное использование работы иностранных и <u>отечественных архитекторов.</u> Просветительский классицизм – ампир*. Строгость, ясность, симметрия, использование античной ордерной* системы и «античных» мотивов в декоре*. Камерон, М Фельтен, В. Баженов, М. Казаков.</p>	<p>Создание нового типа дворцово-паркового ансамбля* – с <u>сентиментальным, английским*</u> <u>пейзажным парком.</u> Возрождение интереса к <u>средневековому зодчеству*</u> (строительство «рыцарских» замков, элементы готических построек). И. Егоров, В. Баженов, М. Казаков.</p>
<p>ЖИВОПИС Ь И СКУЛЬПТУ РА</p>	<p>Ведущий жанр – портрет. Исследование личности. Лаконизм средств. Учеба русских живописцев в Европе. <u>Мастера: Никитин, Матвеев и др.</u> Развитие гравюры – городские и морские виды, чертежи, иллюстрации к учебникам и научным изданиям.</p>	<p>Ведущий жанр – портрет. В скульптуре преобладание черт барокко (Карло Растрелли). В живописи преобладание черт рококо (См. опорный конспект «Культура XVIII века в Западной Европе»).</p>	<p>Ведущий жанр – портрет. Просветительский классицизм. (См. опорный конспект «Культура XVIII века в Западной Европе»). В парадном портрете – продуманность композиции, программность*, аллегоричность*, описательность.</p>	<p>Ведущий жанр портрет. Сентиментализм (См. опорный конспект «Культура XVIII века в Западной Европе») <u>Мастера: В. Боровиковский</u></p>

	Мастера: И.Ф. и А. Ф Зубовы, А. Ростовцев и др.	В основном иностранные мастера.	Мастера: Левицкий, Рокотов, Лосенко, Фальконе, Шубин и др.	
ЛИТЕРАТУРА И ТЕАТР	<p>Формирование светских жанров литературы. Принятие норм классицизма. Формирование законов русского стихосложения. Использование литературы как рупора государственной политики. Ф. Прокопович, А. Кантемир.</p> <p>1702 г. – открытие первого общедоступного государственного театра в Москве (репертуар иностранный). Работа школьных театров.</p>	<p>Просветительская направленность литературы и театра, в сочетании с нормами классицизма. Создание первых печатных периодических изданий (Екатерина II, Н. Новиков и др.). Окончательное оформление законов русского языка и стихосложения. Мастера: Державин, Сумароков, Тредиаковский, Ломоносов, Крылов.</p> <p>Появление русского театра. Развивается в 2х направлениях: придворный и крепостной (частный театр помещиков – с крепостными актерами, н-р: театр графа Шереметьева). В числе авторов пьес Екатерина Великая. Д. Фонвизин – основоположник русской реалистической сатирической драматургии. Основание Ф. Волковым русского национального профессионального театра.</p>	<p>См. опорный конспект «Культура XVIII века в Западной Европе».</p> <p>Появление русской прозы. Мастера: Н. Карамзин, А. Радищев.</p>	
МУЗЫКА	Основные тенденции: 1. появление и развитие светской* музыки; 2. работа в России зарубежных музыкантов (Ф. Арайя, Д. Чимароза и др.) – в основном работают в оперном* жанре, активная педагогическая деятельность;			

	<p>3. формирование собственно русской музыкальной культуры: собирание фольклора* и создание первых сборников народных песен (М. Чулков, В. Трутовский, М. Львов), развитие жанров церковной музыки (канты, духовные концерты), появление национальных композиторов.</p> <p>Особая популятность – канты-виваты – многоголосное песнопение хвалебного содержания.</p>	<p>Развитие оперного жанра - работа иностранных композиторов (иногда в соавторстве с русскими).</p>	<p>Появление выдающихся русских композиторов: В. Пашкевич, Е. Фомин, М. Березовский, Д. Бортнянский. Ими созданы: жанр многоголосного (до 24 голосов) духовного концерта, первые русские оперы, первые инструментальные произведения.</p>
--	---	--	--

История искусств.

Д. Трезини. Петропавловский собор.

А. Зубов. Вид Санкт-Петербурга.

К.Б. Растрелли. Петр I. (Бюст).

К.Б. Растрелли. Императрица Анна Иоанновна.

К.Б. Растрелли. Памятник Петру I.

Ф.Б. Растрелли. Зимний дворец. Санкт-Петербург.

Ф.Б. Растрелли. Главная лестница Зимнего дворца.

Ф.Б. Растрелли. Большой дворец. Петергоф.

Ф.Б. Растрелли. Собор Смольного монастыря.

Ф.Б. Растрелли. Екатерининский (большой) дворец. Царское Село.

А. Матвеев. Автопортрет с женой.

И. Никитин. Портрет канцлера Г.И. Головкина.

И. Никитин. Напольный гетман.

И. Никитин. Петр I на смертном одре.

А. Лосенко. Владимир и Рогнеда.

Д. Левицкий. Портреты воспитанниц императорского Смольного института благородных девиц. (Е.Н. Нелидова).

(Е.Н. Хрушева и Е.Н. Хованская).

(Г.И. Алымова).

Д. Левицкий. Портрет П.А. Демидова.

Д. Левицкий. Портрет архитектора А.Ф. Кокоринова.

Д. Левицкий. Екатерина II - Законодательница.

Ф. Рокотов. Императрица Екатерина II.

Ф. Рокотов. Портрет А.П. Струйской.

В. Боровиковский. Портрет М. Лопухиной.

В. Боровиковский. Портрет А.И. Безбородко с дочерьми.

В. Боровиковский. Екатерина II на прогулке в Царском Селе.

Э.М. Фальконе. Памятник Петру I («Медный всадник»).

Ф. Шубин. Император Павел I.

Баженов. Дом Пашкова в Москве.

М. Казаков. Здания Сената в Москве.

СТРАНИЦЫ ХРЕСТОМАТИИ ЛИТЕРАТУРА РОССИИ 18 ВЕКА

Из «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению» (1717)

«Никто не имеет повеся голову и потупя глаза вниз по улице ходить, или на людей косо взглядывать»..., «Когда им говорить с людьми, то должно им благочинно, учтиво, вежливо, разумно, а не много говорить»... «и сия есть не малая гнусность когда кто часто сморкает, яко в трубу трубит, или громко чихает, будто кричит».

«Когда прилучиться тебе с другими за столом сидеть, то.... Не жри как свинья, и не дуй в ушное чтобы везде брызгало, не сопи, когда ешь, первый не пей, будь воздержан, избегай пьянства»..., «не прилично им руками, или ногами, по столу везде колобродить, но смирно ести».... «зубов ножом не чисти».

«Младой шляхтич, или отрок всегда должен быть охоч к научению всякого добра, и что ему прилично быть может»... «младой отрок должен быть бодр и беспокоен, подобно как в часах маятник, для того, что бодрый господин ободряет и слуг»... «младые отроки должны всегда между собою говорить иностранными языками, дабы тому привыкнуть могли».

Антиох Кантемир (1708 – 1744)

«На хулящих учения» («К уму своему»)

*Сатира направлена против «презрителей наук», в первую очередь против
реакционного духовенства.*

Гордость, леность, богатство – мудрость одолело,
Невежество знание уж местом посело;
То под митрой гордится, в шитом платье ходит,
Оно за красным сукном судит, полки водит.
Наука ободрана, в лоскутах обшита,
Из всех знатнейших домов с ругательством сбита».

*Создавая сатирическую галерею священнослужителей, Кантемир рисует
портрет ханжи и невежды Критона:*

Расколы и ереси науки суть дети;
Больше врет, кому далось больше разумети;
Приходит к безбожию, кто над книгой тает, -
Критон с четками в руках ворчит и вздыхает,
И просит, свята душа, с горькими слезами
Смотреть, сколь семя наук вредно между нами.

Василий Тредиаковский (1703 – 1768)

«Стихи похвальные России». (Отрывки)

Начну на флейте стихи печальны,
Зря на Россию чрез страны дальны:
Ибо все днесь мне ее доброты

Мыслить умом есть много охоты.

(...)

Твои все люди суть православны

И храбростью повсюду славны;

Чада достойны таковой матери,

Везде готовы за тебя стати.

(...)

Чем ты Россия, не избыльна?

Где ты, Россия, не была сильна?

Сокровище всех добр ты едина,

Всегда богата, славе причина.

(...)

Скончу на флейте стихи печальны,

Зря на Россию чрез страны дальны:

Сто мне языков надобно б было

Прославить все то, что в тебе мило!

«Ворон и лисица»

Из цикла «Несколько Эзоповых басен»

Негде Ворону унести сыра часть случилось;

На дерево с тем взлетел, кое полюбилось.

Оного Лисице захотелось вот поесть;

Для того домочья б, вздумала такую лесть:

Воронову красоту, перья, цвет почтивши,

И его вещбу еще также похваливши,

«Прямо, - говорила, - птицею почту тебя

Зевсовою впередки, буде глас твой для себя

И услышу песнь, доброт всех твоих достойну».

Ворон похвалой надмен, мня себе пристойну,

Начал, сколько можно громче, кракать и кричать,

Чтоб похвал последнюю получить себе печать;

Но тем самым из его носа растворенна

Выпал на землю тот сыр. Лиска, ободрена

Оною корыстью, говорит тому на смех:

«Всем ты добр, мой Ворон; только ты без сердца мех».

Александр Сумароков (1717 – 1777)

«Епистола его императорскому высочеству государю великому князю Павлу Петровичу...»

В «епистоле» Сумароков разъясняет наследнику, какая высокая ответственность возложена на венценосцев.

(Отрывок)

Всем должно нам любить отечество свое,

А царским отраслям любити должно боле;

Благополучие народа на престоле.
(...)
Оратель дремлющий, имея мысль лениву,
Со небрежением посеяв семена,
Убыток понесет, утратя времена,
Со небрежением одну испортит ниву,
И лягут на него те только бремена;
А если государь проступится, так горе
Польется на народ, и часто будет море.
Сия причина есть венчанья крови
Имети более к отечеству любви.

Из лирических песен

Знаю, что стыдишься и крепишься молвить,
Что любовь пленила и тебя,
Знаю, что ты хочешь быть осторожна,
И боишься вверить мне себя;
Вверься, вверься, полно мысли непристойны
О любви моей к себе иметь,
И открой то словом, что твои мне взгляды,
Дали уж довольно разуместь.

«Змея согретая» (басня)

Змею мужик нашел: она гораздо дрябла,
Озябла.
Прикладывает он усердие свое
И отогрел ее.
Он думал, это так и сделать надлежало, -
Она в него вонзила жало,
И говорит она ему слова сии:
«Не согревай змеи».

Сатира «О благородстве» (отрывок)

Дворяне без меня свой долг довольно знают,
Но многие одно дворянство вспоминают,
Не помня, что от баб рожденным и от дам
Без исключения всем праотец Адам.
Какое барина различье с мужиком?
И тот, и тот земли одушевленный ком.
А если не ясней ум барский мужикова,
Так я отличия не вижу никакова.

Михайло Ломоносов (1711 – 1765)

«Ода на день восшествия на престол Елисаветы Петровны, 1747 года» (Отрывки)

В Оде Ломоносов прославляет молодую Елизавету, рисует образ просвещенного монарха, который покровительствует наукам и искусствам, приближает к себе образованных и разумных людей.

Заря багряною рукою
От утренних спокойных вод
Выводит с солнцем за собою
Твоей державы новый год.
Благословенное начало
Тебе, богиня, воссияло.
(...)

Тогда во все пределы света
Как молния достигнул слух,
Что царствует Елисавета,
Петров в себе имя дух.
(...)
Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастный случай берегут;
В домашних трудностях утеха
И в дальних странствах не помеха.
Науки пользуют везде:
Среди народов и в пустыне,
В градском шуму и наедине,
В покое сладки и в труде. (...)

**«Вечернее размышление о божием величестве при случае великого
северного сияния» (Отрывки)**

*Мир представляется Ломоносовым в соответствии с рационалистическими
установками: во главу угла ставится постижение разумом тайн природы,
Ломоносов утверждает способность разума к творческому преобразованию
мира.*

Лице свое скрывает день;
Поля покрыла влажна ночь;
Взошла на горы черна тень;
Лучи от нас склонились прочь;
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне – дна.
(...)
Так я в сей бездне углублен,
Теряюсь, мыслями утомлен.
(...)
Что зыблет ясный ночью луч?
Что тонкий пламень в твердь разит?
Как молния без грозных туч
Стремится от земли в зенит?
Как может быть, чтоб мерзлый пар
Среди зимы рождал пожар?
(...)
Сомнений полон ваш ответ
О том, что окрест ближних мест
Скажите ж, коль пространен свет?
И что малейших Дале звезд?
Несведом тварей вам конец?

Скажите ж, коль велик творец?

Денис Фонвизин (1745 – 1792)

«Недоросль»

Сюжет: Митрофан Терентьевич Простаков (Митрофанушка) — недоросль, сын помещиков Простаковых, 15 лет. Имя «Митрофан» означает по-гречески «матерью явленный», «подобный своей матери». Сюжет комедии строится на том, что Простакова желает выдать бедную воспитанницу Софью за своего брата Скотинина, но затем, узнав о 10 000 рублей, наследницей которых сделал Софью ее дядя - Стародум, решает не упускать богатую наследницу, не смотря на то, что у Софьи уже есть жених – Милон. Скотинин не хочет уступать. На этой почве между Простаковыми и Скотининым возникает вражда, переходящая в безобразные ссоры. Митрофанушка настроенный матерью, требует сговора, заявляя: *«Час моей воли пришел. Не хочу учиться, хочу жениться»*. Но Простакова понимает, что прежде нужно добиться согласия Стародума. А для этого необходимо, чтобы ее сын предстал в выгодном свете: *«Пока он отдыхает, друг мой, ты хоть для виду поучись, чтоб дошло до ушей его, как ты трудишься, Митрофанушка»*. Со своей стороны Простакова всячески расхваливает трудолюбие, успехи Митрофанушки и свое родительское о нем попечение, и хотя точно знает, что он ничему не научился, все-таки устраивает «экзамен» и побуждает Стародума оценить успехи сына Фонвизину важно показать, что невежественная помещица сама становится жертвой собственного обмана и расставляет ловушку для сына. После этой фарсовой комедийной сцены Простакова, сознающая, что Митрофанушка не выдержал испытания и сравнения с Милоном, решается насильно женить сына на Софье. Милон в последний момент спасает свою невесту. Правдин (чиновник из Москвы) именем правительста объявляет, что отнимает «в опеку» дом и деревни Простаковых «за бесчеловечие». Когда же «заговор» Простаковой терпит крах, Митрофанушка, грубо отталкивает мать: *«Да отвяжись, матушка, как навязалась»* Потерявший власть над людьми, он теперь должен пройти новую школу воспитания («Пошел-ко служить»), — говорит ему Правдин).

Действие 3. Явление 7 и 8 (в сокращении)

Простакова, Митрофанушка и его учителя Цыфиркин, Кутейкин и Вральман.

Г-жа Простакова. Пока он отдыхает, друг мой, ты хоть для виду поучись, чтоб дошло до ушей его, как ты трудишься, Митрофанушка.

Митрофан. Ну! А там что?

Г-жа Простакова. А там и женись.

Митрофан. Слушай, матушка. Я те потешу. Поучусь; только чтоб это был последний раз и чтоб сегодня ж быть сговору.

Г-жа Простакова. Придет час воли божией!

Митрофан. Час моей воли пришел. Не хочу учиться, хочу жениться. Ты ж меня взманила, пеняй на себя. Вот я сел.

Г-жа Простакова. А я тут же присяду. Кошелек повяжу для тебя, друг мой! Софьюшкины денежки было б куды класть.

Митрофан (Цыфиркину) Ну! Давай доску, гарнизонна крыса! Задавай, что писать.

Цыфиркин. Ваше благородие, завсегда без дела лаяться изволите.

Г-жа Простакова (работая). Ах, господи боже мой! Уж робенок не смей и избранить Пафнутыча! Уж и разгневался!

Цыфиркин. Задача. Изволил ты, на приклад, идти по дороге со мною. Ну, хоть возьмем с собою на дороге, на приклад же, триста рублей. Дошло дело до дележа. Смекни-тко, по чему на брата?

Г-жа Простакова. Врет он, друг мой сердечный! Нашел деньги, ни с кем не делись. Все себе возьми, Митрофанушка. Не учись этой дурацкой науке.

Вральман. Ай! ай! ай! ай! ай! Теперь-то я фижу! Умарит хатят репенка!

Матушка ты мая! Сшалься нат сфаей утропой, катора тефять месесоф таскала, — так скасать, асмое тифа ф сфете. Тай фолю этим преклятым слатеям. Ис такой калафы толго ль палфан? Уш диспозисион, уш фсесть.

Г-жа Простакова. Правда. Правда твоя, Адам Адамыч! Митрофанушка, друг мой, коли ученье так опасно для твоей головушки, так по мне перестань.

Митрофан. А по мне и подавно.

Простакова: «Старинные люди, мой отец! Не нынешний был век. Нас ничему не учили. Бывало, добры люди приступят к батюшке, ублажают, ублажают, чтоб хоть братца отдать в школу. К статью ли, покойник-свет и руками, и ногами, царство ему небесное! Бывало, изволит закричать: проклянуну робенка, который что-нибудь переймет у басурманов, и не будь тот Скотинин, тот чему-нибудь учиться захочет» (д. 3, явл. V).

Стародум: «Ну, что для отечества может выйти из Митрофанушки, за которого невежды-родители платят еще и деньги невеждам-учителям? Сколько дворян-отцов, которые нравственное воспитание сына своего поручают своему рабу крепостному! Лет через пятнадцать и выходят вместо одного раба двое, старый дядька да молодой барин» (д. 5, явл. I).

Гаврила Державин (1743 – 1816)

Памятник

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,
Металлов тверже он и выше пирамид;
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,
И времени полет его не сокрушит.

Так! – весь я не умру, но часть меня большая,
От тлена убежав, по смерти станет жить,
И слава возрастет моя, не увядая,
Доколь Славянов род вселена будет чтить.

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;
Всяк будет помнить то в народах неисчетных,

Властителям и судиям

Восстал всевышний бог, да судит
Земных богов во сонме их;
Доколе, рек, доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?

Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять.

Ваш долг: спасти от бед невинных,
Несчастливым подать покров;
От сильных защищать бессильных,

Как из безвестности я тем известен стал,

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о бже
И истину царям с улыбкой говорит.

О муза! Возгордись заслугой справедливой,
И презрит кто тебя, сама тех презирай;
Непринужденною рукой неторопливой
Чело твое зарей бессмертия венчай.

Исторгнуть бедных из оков.

Не внемлют! Видят – и не знают!
Покрыты мздою очеса:
Злодействы землю потрясают,
Неправда зыблет небеса.

Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны,
И также смертны, как и я.

И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!

Воскресни, боже! Боже правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых,
И будь един царем земли!

Николай Карамзин (1766 – 1862)

Бедная Лиза

Сюжет: Лиза – 17-летняя крестьянская девушка, рано осталась без отца. Что бы поддержать больную мать она вынуждена много работать. В том числе в Москве она продает изделия матери и цветы. Однажды, продавая ландыши, Лиза встретила красивого и любезного молодого человека, который вместо пяти копеек дал ей рубль, но Лиза отказалась и взяла, что полагалось. Молодой человек расспросил её, где она живет. На следующий вечер молодой человек посетил их бедное жилище. Он назвался Эрастом, и предложил покупать их изделия прямо на месте, чтобы Лиза могла быть свободнее от походов в Москву. Это был довольно богатый дворянин, умный и добрый. Он вел рассеянную жизнь, часто скучал. Встретив Лизу, он серьезно увлекся девушкой, решил на время оставить «большой свет».

Лиза влюбилась. Молодые люди видятся ежедневно. Эраст восхищен «своей пастушкой», так называет он Лизу. Его увлекает новизна «чистых» отношений. В жизни Эраста такого почти не было. Он тоже признается ей в любви.

Лизу сватает богатый крестьянин. Когда она об этом сообщает Эрасту. Он, в порыве чувств, говорит о том, что ему не важно низкое происхождение возлюбленной, что это не помеха для их возможного семейного счастья. Чувства захлестывают обоих и они, потеряв голову, становятся любовниками. Но с этого момента Эраст изменился к своей возлюбленной, она перестала быть для него символом непорочности. Однажды он пришел и сказал, что едет на войну. Прошло два месяца. Лиза едет в Москву по делам, и случайно встречает Эраста. Он сообщает, что из-за карточных долгов должен жениться «на пожилой богатой вдове». Он дает девушке сто рублей и просит оставить его в покое. Лиза отдает

деньги подруге, чтобы та отнесла их матери, а сама бросается в воды пруда. Мать, узнав о смерти дочери, тоже умерла. Хижина опустела. Эраст до конца жизни был несчастен.

«Всего чаще привлекает меня к стенам Си...нова монастыря — воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! Я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!»

«Сажень в семидесяти от монастырской стены, подле березовой рожицы, среди зеленого луга, стоит пустая хижина; кровля давно сгнила и обвалилась. В этой хижине лет за тридцать перед сим жила прекрасная, любезная Лиза с старушкою, матерью своею.

*Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь. Но скоро по смерти его жена и дочь обеднели. (...) К тому же бедная вдова, почти беспрестанно проливая слезы о смерти мужа своего — ибо **и крестьянки любить умеют!** — день ото дня становилась слабее и совсем не могла работать. Одна Лиза, — которая осталась после отца пятнадцати лет, — одна Лиза, не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь — ткала холсты, вязала чулки, весною рвала цветы, а летом брала ягоды — и продавала их в Москве».*

«Эраст был довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным. Он вел рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил: скучал и жаловался на судьбу свою. Красота Лизы при первой встрече сделала впечатление в его сердце. (...) Ему казалось, что он нашел в Лизе то, чего сердце его давно искало».

«...Эраст выскочил (из лодки) на берег, подошел к Лизе (...) А Лиза, Лиза стояла с потупленным взором, с огненными щеками, с трепещущим сердцем — не могла отнять у него руки — не могла отворотиться, когда он приблизился к ней с розовыми губами своими... Ах! Он поцеловал ее, поцеловал с таким жаром, что вся вселенная показалась ей в огне горящею! «Милая Лиза! — сказал Эраст. — Милая Лиза! Я люблю тебя», и сии слова отозвались во глубине души ее, как небесная, восхитительная музыка; она едва смела верить ушам своим и... Но я бросаю кисть. Скажу только, что в сию минуту восторга исчезла Лизина робость — Эраст узнал, что он любим, любим страстно новым, чистым, открытым сердцем».

«После сего Эраст и Лиза, всякий вечер виделись, (...) всего чаще под тению столетних дубов, осеняющих глубокий чистый пруд, еще в древние времена ископанный. Там часто тихая луна, сквозь зеленые ветви, посребряла лучами

своими светлые Лизины волосы, (...); часто лучи сии освещали в глазах нежной Лизы блестящую слезу любви, осушаемую всегда Эрастовым поцелуем. Они обнимались — но (...) чисты и непорочны были их объятия. «Когда ты, — говорила Лиза Эрасту, — когда ты скажешь мне: „Люблю тебя, друг мой!“», когда прижмешь меня к своему сердцу и взглянешь на меня умильными своими глазами, ах! тогда бывает мне так хорошо, так хорошо, что я себя забываю, забываю все, кроме — Эраста. Чудно! Чудно, мой друг, что я, не зная тебя, могла жить спокойно и весело! Теперь мне это непонятно, теперь думаю, что без тебя жизнь не жизнь, а грусть и скука. Без глаз твоих темен светлый месяц; без твоего голоса скучен соловей поющий; без твоего дыхания ветерок мне неприятен». — Эраст восхищался своей пастушкой — так называл Лизу — и, видя, сколь она любит его, казался сам себе любезнее. Все блестящие забавы большого света представлялись ему ничтожными в сравнении с теми удовольствиями, которыми страстная дружба невинной души питала сердце его. С отвращением помышлял он о презрительном сладострастии, которым прежде упивались его чувства. «Я буду жить с Лизою, как брат с сестрою, — думал он, — не употреблю во зло любви ее и буду всегда счастлив!» — Безрассудный молодой человек! Знаешь ли ты свое сердце? Всегда ли можешь отвечать за свои движения? Всегда ли рассудок есть царь чувств твоих?»

«Эраст целовал Лизу, говорил, что ее счастье дороже ему всего на свете, что по смерти матери ее он возьмет ее к себе и будет жить с нею неразлучно, в деревне и в дремучих лесах, как в раю. — «Однако ж тебе нельзя быть моим мужем!» — сказала Лиза с тихим вздохом. — «Почему же?» — «Я крестьянка». — «Ты обижаешь меня. Для твоего друга важнее всего душа, чувствительная, невинная душа, — и Лиза будет всегда ближайшая к моему сердцу».

Она бросилась в его объятия — и в сей час надлежало погибнуть непорочности! (...) Ах, Лиза, Лиза! Где ангел-хранитель твой? Где — твоя невинность?»

«Но что же чувствовала она тогда, когда Эраст, обняв ее и последний раз, в последний раз прижав к своему сердцу, сказал: «Прости, Лиза!» Какая трогательная картина! Утренняя заря, как алое море, разливалась по восточному небу. Эраст стоял под ветвями высокого дуба, держа в объятиях свою бледную, томную, горестную подругу, которая, прощаясь с ним, прощалась с душою своею. Вся натура пребывала в молчании. Лиза рыдала — Эраст плакал — оставил ее — она упала — стала на колени, подняла руки к небу и смотрела на Эраста, который удалялся — далее — далее — и наконец скрылся — воссияло солнце, и Лиза, оставленная, бедная, лишилась чувств и памяти.»

« «Ах!» — закричала Лиза и бросилась к нему (...) Он побледнел — потом, не отвечая ни слова на ее восклицания, взял ее за руку, привел в свой кабинет, запер дверь и сказал ей: «Лиза! Обстоятельства переменились; я помолвил жениться; ты должна оставить меня в покое и для собственного своего спокойствия

забыть меня. Я любил тебя и теперь люблю, то есть желаю тебе всякого добра. Вот сто рублей — возьми их, — он положил ей деньги в карман, — позволь мне поцеловать тебя в последний раз — и пооди домой». — Прежде нежели Лиза могла опомниться, он вывел ее из кабинета и сказал слуге: «Проводи эту девушку со двора».

Сердце мое обливается кровью в сию минуту. Я забываю человека в Эрасте — готов проклинать его — но язык мой не движется — смотрю на небо, и слеза катится по лицу моему. Ах! Для чего пишу не роман, а печальную быль?»

«Что нужно автору?» (манифест сентиментализма)

«Говорят, что автору нужны таланты и знания: острый, пронизательный разум, живое воображение и прочее. Справедливо, но сего не довольно. Ему надобно иметь и доброе, нежное сердце, если он хочет быть другом и любимцем души нашей; если хочет, чтобы дарования его сияли светом немерцающим; если хочет писать для вечности и собирать благословения народов. Творец всегда изображается в творении и часто — против воли своей. Тщетно думает лицемер обмануть читателей и под златую одежду пышных слов скрыть железное сердце; тщетно говорит нам о милосердии, сострадании, добродетели! Все восклицания его холодны, без души, без жизни; и никогда питательное, эфирное пламя не польется из его творений в нежную душу читателя...

Ты хочешь быть автором: читай историю несчастий рода человеческого — и если сердце твое не обольется кровию, оставь перо, — или оно изобразит нам хладную мрачность души твоей.

Но если всему горестному, всему угнетенному, всему слезящему открыт путь во чувствительную грудь твою; если душа твоя может возвыситься до страсти к добру, может питать в себе святое, никакими сферами не ограниченное желание всеобщего блага: тогда смело призывай богинь парнасских — они пройдут мимо великолепных чертогов и посетят твою смиренную хижину — ты не будешь бесполезным писателем — и никто из добрых не взглянет сухими глазами на твою могилу....

Одним словом: я уверен, что дурной человек не может быть хорошим автором».

Лирика

Два сравнения

Что наша жизнь? Роман. — Кто автор? Аноним.
Читаем по складам — смеемся, плачем — спим.

Что есть жизнь наша? Сказка.
А что любовь? Ее завязка;
Конец печальный иль смешной.
Родись, люби — и Бог с тобой!

«Осень» (отрывки)

Бьют осенние ветры
В мрачной дубраве;
С шумом на змелю валятся
Желтые листья. (...)
Странник, стоящий на холме
Взором унылым
Смотрит на бледную осень,
Томно вздыхая. (...)

Александр Радищев (1749 – 1802)
«Путешествие из Петербурга в Москву»

Произведение написано в форме путевых заметок, писем, адресованных к другу (т. н. эпистолярный* роман, очень популярный в 18 веке). В первых же строках автор объясняет, что же побудило его писать эту книгу: *«Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвлена стала. Обратил взоры мои во внутренность мою – и узрел, что бедствия человека происходят от человека (...) Воспрянул я от уныния моего, в которое повергли меня чувствительность и сострадание; я ощутил в себе довольно сил, чтобы противиться заблуждению; и ... я почувствовал, что возможно всякому соучастником быть во благодетельности себе подобных.»* Далее следуют описания станций, людей и событий там происходящих. Все стороны русской жизни предстают в самом мрачном свете. В своих заметках Радищев рисует неправый суд, тяготы и несправедливости набора на военную службу, разврат дворян, тяжелую долю крестьян. *«Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем? – то чего отнять не можем – воздух...»* Главное же – бесчеловечное тиранство он показывает как обычное, а не исключительное отношение помещика к крестьянину, находящее опору и в самом законе. Наконец, в своей книге Радищев поместил отрывки из своей оды «Вольность», которая открыто прославляла народное восстание против самовластия. Державин писал об этой книге: *«Езда твоя в Москву со истиною сходна, некстати лишь дерзка, смела и сумасбродна...»*

Из оды «Вольность»

О! Дар небес благословенный,
Источник всех великих дел;
О вольность, вольность, дар бесценный!
Позволь, чтоб раб тебя воспел! (...)
(...) Чело надменное вознеси,
Схватив железный скипетр, царь,
На громном троне властно севши,
В народе зрит лишь подлу тварь.

Живот и смерть в руке имея:
«По воле, - рек, - шажу злодея,
Я властью могу дарить; (...)
Живешь тогда, велю коль жить». (...)
(...) Но ты, забыв мне клятву данну,
Забыв, что я избрал тебя
Себе в утеху быть венчанну,
Возмнил, что ты господь, не я...

Иван Крылов (1768 – 1844)

Басни

Ворона и лисица

Уж сколько раз твердили миру,
Что лезть гнусна, вредна; но только все не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
Вороне где-то Бог послал кусочек сыра;
На ель Ворона взгромоздясь,
Позавтракать совсем уж было собралась,
Да призадумалась, а сыр во рту держала.
На ту беду Лиса близехонько бежала;
Вдруг сырный дух Лису остановил:
Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил.
Плутовка к дереву на цыпочках подходит,
Вертит хвостом, с вороны глаз не сводит

Стрекоза и муравей

Попрыгунья Стрекоза лето красное пропела;
Оглянуться не успела, как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол и дом.
Все прошло: с зимой холодной
Нужда, голод настает; Стрекоза уж не поет:
Да кому же в ум придет
На желудок петь голодный!
Злой тоской удручена, к Муравью ползет она:
Не оставь меня кум милый!

И говорит так сладко, чуть дыша:
Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!
Какие перышки! Какой носок!
И, верно, ангельский быть должен голосок!
Спой, светик, не стыдись! Что, ежели, сестрица,
При красоте такой и петь ты мастерица, -
Ведь ты б у нас была царь-птица!»
Вещунья с похвал вскружилась голова,
От радости в зобу дыханье сперло,
И на приветливы Лисицыны слова
Ворона каркнула во все воронье горло:
Сыр выпал – с ним была плутовка такова.

Дай ты мне собраться с силой
И до вешних только дней
Прокорми и обогрей!» -
«Кумушка, мне странно это:
Да работала ль ты в лето?» -
Говорит ей Муравей.
«До того ль, голубчик было?
В мягких муравах у нас
Песни, резвость всякий час,
Так что голову вскружило».
«А, так ты...» - «Я без души
Лето целое все пела».
«Ты все пела? Это дело:
Так поди же попляши!»

Стихи, посвященные картинам русских художников 18 века Николай Заболоцкий

Портрет

(к картине Ф. Рокотова «Портрет А. Струйской»)

Любите живопись, поэты,
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.

Её глаза - как два тумана,
Полу-улыбка, полу-плач,
Её глаза - как два обмана,
Покрытых мглою неудач.

Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?

Соединенье двух загадок,
Полу-восторг, полу-испуг,
Безумной ревности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.

Когда потёмки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Её прекрасные глаза.

Ян Полонский

(к картине В. Боровиковского «Портрет М. Лопухиной»)

Она давно прошла, и нет уже тех глаз
И той улыбки нет, что молча выражали
Страданье - тень любви, и мысли - тень печали,
Но красоту ее Боровиковский спас.

Так часть души ее от нас не улетела,
И будет этот взгляд и эта прелесть тела
К ней равнодушное потомство привлекать,
Уча его любить, страдать, прощать, молчать.

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ «ТРАДИЦИОННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА КОЧЕВНИКОВ»

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Кочевники* (номады*) – мигрирующие народы, живущие за счет скотоводства.

Главные признаки: 1. экстенсивное скотоводство, как главный вид хозяйственной деятельности;

2. периодические перекочевки большей части населения и скота; 3. особая материальная культура и мировоззрение.

Самоназвание тюркских кочевых народов Казахстана – **Кыпчаки** (в европейских и византийских источниках – куманы, в русских – половцы). Сложились как этнос в Центральном и Восточном Казахстане в **8 веке**. С этого времени казахская степь стала называться **Кыпчакской Степью** или «**Дешт-и-Кыпчак**».

АРХИТЕКТУРА

Юрта (в большинстве тюркских языков) — переносное жилище у кочевников. Казахи называли юрту «**кийз уй**» – «**войлочный дом**». Появилась в эпоху поздней бронзы 12 – 9 вв. до н. э., в современном виде оформилась к 18 веку.

Виды юрт: гостевая – *конак уй*; жилая – *улкен уй, ак уй, боз уй*; молодоженов – *отау, акотау, куйиме*; походная – *жолым уй, кос, курке, аблайша*; хозяйственно-бытовая – *ас уй*. Отличия в размерах, сложности конструкции, цвете войлочного покрытия (белая, черная), орнаментальном убранстве. Функциональность тесно сочетается с символизмом. В конструкции отражаются космогонически*е представления (модель мира), мировоззрение (общественная иерархия, верования). Расположение предметов в юрте носит функциональный, ритуально-обрядовый, сакральный* характер. Конструктивный и смысловой центр – очаг (внизу) и шанырак (вверху).

СКУЛЬПТУРА

В основном – **мемориальная***: 1. *кой-тас* – каменные бараны;

2. *куллытас* – прямоугольная стела с орнаментом; 3. *сандык-тас* – надмогильные сооружения в виде сундука и т.д.

Декор: резьба. Мастера по обработке камня – *уста, тасшы*.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Самый востребованный и развитый вид изобразительного искусства.

Характерные черты:

1. Соединение нескольких функций: утилитарной*, художественно-эстетической, сакральной*;

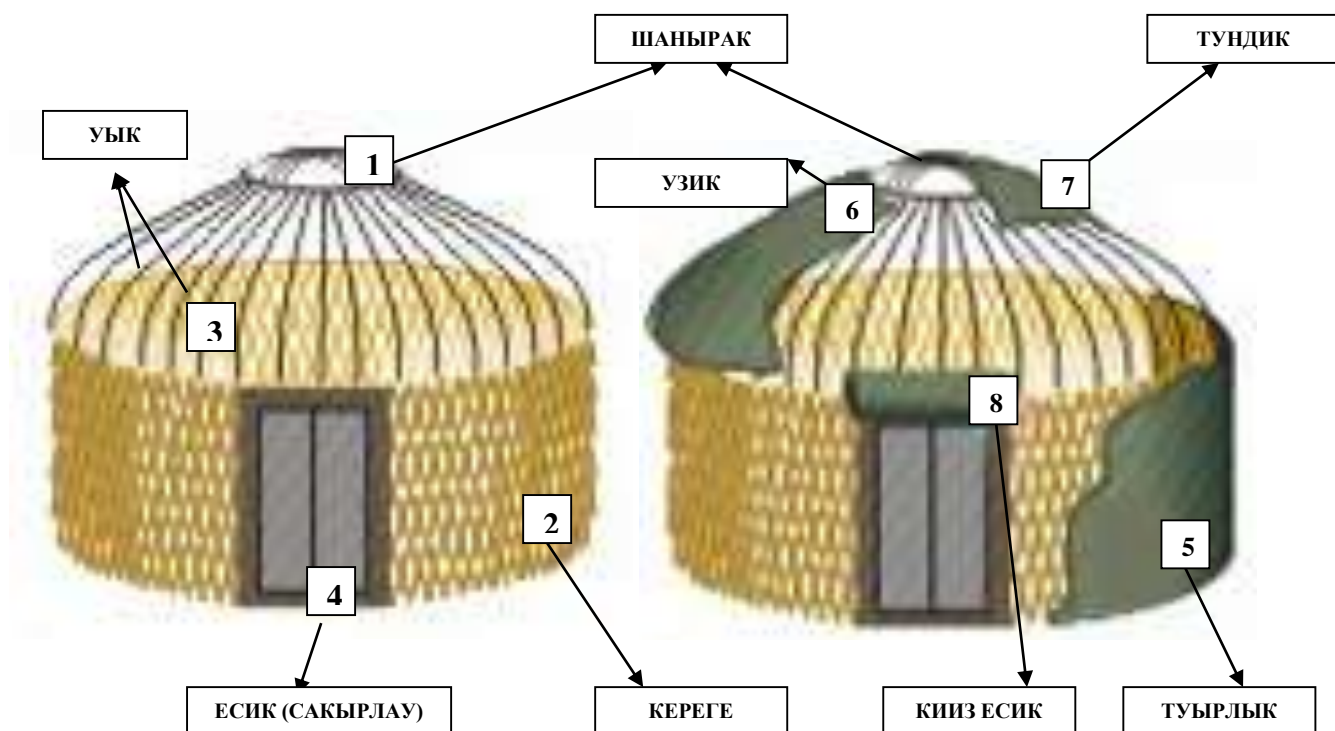
2. Основной элемент декора* – **орнамент***, содержащий семантику* (скрытый смысл);

3. Художественно-образная система часто отражает древнейшие пласты религиозно-мифологических* воззрений, обряды, обычаи и т.д., что определяет стилевое единство предметов быта.

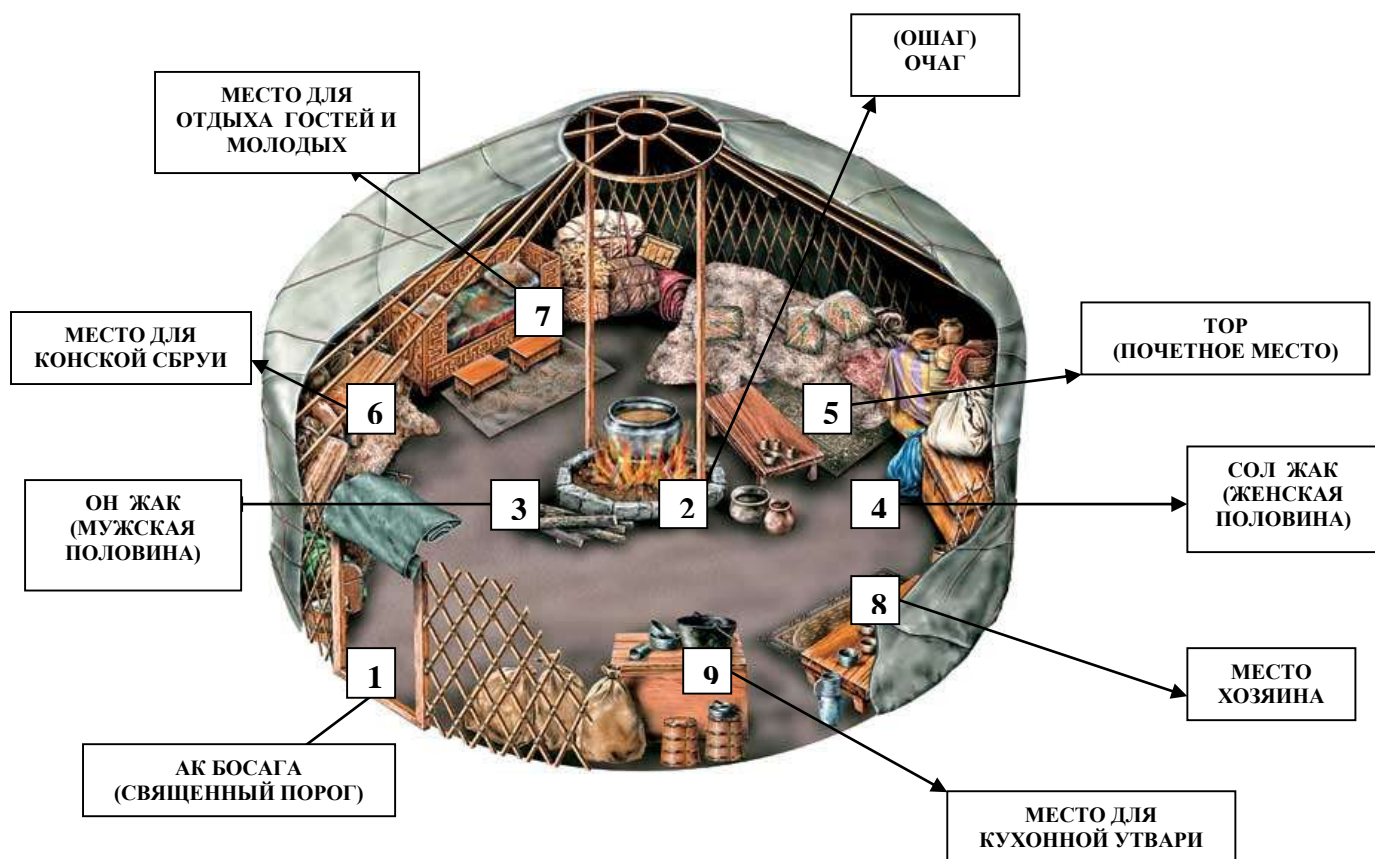
ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО	МЕТАЛЛ	ОБРАБОТКА ДЕРЕВА	ОБРАБОТКА КОЖИ	ТЕКСТИЛЬ И ОДЕЖДА
<p>Черты: монументальность, лаконичность, единство художественного стиля и образов.</p> <p>Виды: 1. <u>головные украшения:</u> <i>шашбау, шолы</i> – подвески для волос; <i>жекелик, шаш керме</i> – брошь на затылке; <i>сырга</i> – серьги – различаются по форме, материалам, назначению; <i>шекелек, суыртка</i> – височные подвески; <i>туйреуш, уки айк, тумарша</i> – заколки для головных уборов;</p> <p>2. <u>шейные и нагрудные украшения:</u> <i>моншак</i> – бусы и ожерелья;</p>	<p>Основные материалы: железо, медь, серебро.</p> <p>Характерный прием – насечка* серебра по стали.</p> <p>Изделия: детали конской сбруи, мужских (<i>кесе</i>) и женских (<i>белдик</i>) поясов, предметы кухонной утвари, инкрустации* к деталям юрты и др.</p>	<p>Основные изделия: 1. <u>Детали юрты:</u> <i>кереге, уык, шанырак, сыкырлау</i> – створки дверей.</p> <p>2. <u>Предметы посуды:</u> черпаки для кумыса – <i>ожау, саптыаяк; шара</i> – общие чаши для кумыса; <i>кесе</i> – пиалы; <i>тегене</i> – миски для кумыса; <i>леген</i> – тарелки для мяса; <i>тостаган</i> – глубокие чаши, <i>астау</i> – блюда и др.</p> <p>3. <u>Предметы мебели:</u> <i>кебеже</i> – лари для хранения продуктов; <i>сандык</i> – сундуки; <i>асадал</i> – шкафы; <i>тосек</i> – <i>агаш, бесик, жастык-агаш</i> – кровати, <i>адалбакан</i> – вешалки, <i>жук-аяк, саба-аяк</i> – подставки для вещей и др.</p> <p>4. <u>Музыкальные инструменты:</u> домра, кобыз, адырна и</p>	<p>Широко используется для изделий разного назначения: одежда, обувь, пояса, ковры, сундуки, конская сбруя и др.</p> <p>Особая область применения – сосуды: <i>конек</i> – подойники для доения кобылиц; <i>шелек</i> – ведра; <i>саба, мес</i> – бурдюк для кумыса; <i>торсык, жанторсык, суйретпе</i> – сосуды для хранения кумыса; <i>жаукар</i> – плоский сосуд с невысокой шейкой и др.</p> <p>Основной прием украшения – тиснение*, реже – украшение металлом,</p>	<p>Различаются по материалу, способу изготовления и обработке, назначению в быту:</p> <p>1. Ковроткачество: а). <u>ворсовые ковры</u> – <i>тукти килем</i>. (<i>намазлыки</i> – коврики для намаза, <i>коржины</i> – переметные сумы) и др.; б). <u>безворсовые ковры</u> – <i>такыр килем, алаша</i>. и др.</p> <p>2. Войлоковаление: а). <u>ковры (текемет, сырмак)</u>; б). <u>предметы обихода</u> (<i>аяк-кап, кесе-кап</i> – чехлы для посуды; <i>жер-жастык</i> – подушки; <i>шабадан</i> – чемодан; и др.).</p> <p>3. Курак – <u>лускутное шитье</u> (<i>курак корпе</i> – одеяло; <i>курак корпеше</i> – матрац для пола; <i>бесик корпе</i> – для колыбели, <i>орауыш корпе</i> – для пеленания ребенка и др.).</p>

<p><i>тана</i> – брошь для ворота платья; <i>ониржиек, алка, бой тумар</i> – нагрудные украшения; <i>капсырма, каптырма, илгек</i> – парные застёжки с петлей; <i>туйме</i> – пуговицы.</p> <p><u>3. украшения для рук:</u> <i>браслеты (жалтак блезик, жумыр блезик, бес блезик, шанжырлы блезик);</i> кольца – <i>жузик</i>; перстни – <i>сакина</i>. Названия колец часто отражают особенности их формы, материала, предназначения.</p>	<p>Особая отрасль – оружие (колющее, режущее, ударное и др.).</p> <p>Декор – гравировка*, филигрань*, насечка* (<i>шапшаи</i>), инкрустация* камнями и костью.</p>	<p>др. (см. стр. 33, 35)</p> <p>Декор: 1. орнаментальная резьба. 2. Инкрустация* металлом, костью, камнями.</p>	<p>вышивка, аппликация (<i>кок саур</i>).</p>	<p>4. Ши – циновки: а). <i>оре ши</i> – неорнаментированная циновка б). <i>шим ши</i> – узорная циновка, утепляющая и украшающая юрту; в). <i>шабак ши</i> – полосатая циновка; г). <i>шимесик</i> – внутренняя подкладка двери; Традиционная композиция – центральное поле (кол) и каймовая рама – <i>корган, коршау</i>. Одежда: важная часть быта. Отражает мировоззрение, народные поверья. Детали одежды часто носят символический характер. Различия в названиях, предметах, деталях, фасонах одежды зависят от: региона, сезона, пола, возраста, предназначения (по какому случаю одевается)</p>
--	--	---	---	--

КОНСТРУКЦИЯ КАЗАХСКОЙ ЮРТЫ

ВНУТРЕННЕ УСТРОЙСТВО КАЗАХСКОЙ ЮРТЫ

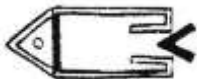

ТРАДИЦИОННЫЙ КАЗАХСКИЙ ОРНАМЕНТ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОНЯТИЯ	<p>Орнамент* – «Ою», «ою-орнек».</p> <p>1. «Ой», «ою» – «вырезать», «углублять»; 2. «Ой» – «мысль», «идея». 3. «орнек» -узор.</p>
ФУНКЦИИ	1. художественно-эстетическая; 2. символическая; 3. мировоззренческая.
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ	<p>1. основа – графически обобщенные формы реальной действительности;</p> <p>2. каждый отдельный орнамент статичен, в комбинациях и сочетаниях – выражают динамику;</p> <p>3. «негативно-позитивное» соотношение элементов орнамента и фона;</p> <p>4. сочетание элементов по принципу зеркальной симметрии («егиз» – двойня);</p>
ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА	Белый – мудрость; синий – небо, возвышенное; оранжевый и красный – огонь, солнце, радость, жизнь; коричневый (темные цвета) – зрелость, сила; золотистые, желтый – степь;
ОСНОВНЫЕ ФИГУРЫ-КОМПОНЕНТЫ	<p>1. круг – космогонический* знак – солнце, полнолуние, плоды, небо, вечность и т.д.;</p> <p>2. S-образный компонент – природные силы – растительность, течение реки, вода, пластика тела животного, птицы и др.;</p> <p>3. крест – космогонический знак – пространственно-географические соотношения; солнце, огонь, цикличность, земля;</p> <p>4. треугольник – религиозно-обрядовый знак – почитание духов предков – аруахов*, тумарша, тумар*, горы, человек.</p>
ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ	« Муйиз » - рог . На его основе: <i>кошкармуйиз</i> – бараньи рога; <i>аркармуйиз</i> – рога архара; <i>бугымуйиз</i> – рога оленя, <i>кырыкмуйиз</i> – сорок рогов; <i>космуйиз</i> – двойные рога; <i>сынармуйиз</i> – однорогий; <i>сыныкмуйиз</i> – сломанный рог и др.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЪЕКТОВ В СИМВОЛИЧЕСКИЙ ОРНАМЕНТ

По У. Жанибекову

	НЕБО	ВОДА	ЗЕМЛЯ
РЕАЛЬНАЯ ПЕРВООСНОВА	 птица	 рыба	 дерево

ЗООМОРФНЫЙ ОРНАМЕНТ			
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ			
КОСМОГОНИЧЕСКИЙ ОРНАМЕНТ			
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ОРНАМЕНТ			

КЛАССИФИКАЦИЯ КАЗАХСКИХ ОРНАМЕНТОВ
По У. Жанибекову

КОСМОГОНИЧЕСКИЕ Отражают представления о космосе, мировом порядке	ЗООМОРФНЫЕ Основанные на стилизации частей тела животных.	РАСТИТЕЛЬНЫЕ Основанные на стилизации листьев, цветов, фрагментов растений	ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ
 солнце	 рога	 дерево	 клинообразный
 спираль	 парные рога	 лист	 зигзаг

			
крестовина	деформированный рог	трилистник	четырехлистник
			
рассвет	гусиная шейка	пропускной	костыль
			
звезда	Ступня верблюда	пружина	крючок
			
полумесяц	горб верблюда	цветок	амулет
			
Бесконечность	паук	тюльпан	бордюрный орнамент

КЛАССИФИКАЦИЯ КАЗАХСКИХ ОРНАМЕНТОВ По К. Муратаеву

КОСМОГОНИЧЕСКИЕ ОРНАМЕНТЫ

Знаки – символы

Кун (солнце)

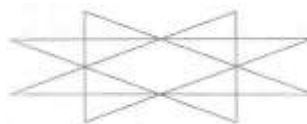
Кунин кози -

Тортайшык – полумесяц

Жулдыз – звезда

Жулдызгүл –

СОЦИОСИМВОЛИЧЕСКИЕ ОРНАМЕНТЫ

Мотивы социальной (жизненной) символики

Байлык-достаток, Бугы муйиз–рога оленя Тумарша–амулет-оберег Ирек-жол Кырыкмуйиз–сорок рогов
 Богатство (в значении – дерево жизни) жизненный путь (в значении богатство, изобилие)

КОНКРЕТНО-ЗНАКОВЫЕ ОРНАМЕНТЫ

Объекты реальности

зооморфные

растительные

предметные

Кошкармуйиз -
 Сынымуйиз -
 рога барана
 сломанный рог

Аркармуйиз –
 Сынармуйиз –
 рога архара
 одинокий рог

Туйемойын –
 Туйетабан –
 верблюжья шея
 верблюжий след

Ушкулак, жапырак –
 трехлистник

Коза – коробочка хлопка

Гул – цветок

Райхангул – цветок девушки
 Райхан
 (мифологический)

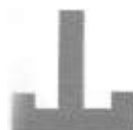
Агаш – дерево

Тарак – гребенка

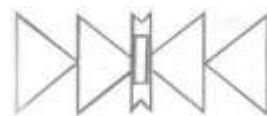
Кайнар – родник,
 источник

Балдак – костыль

Кармак – крючок

Омыртка – позвоночник

Табак – блюдо

Суонерги – волны

 		<p>Жапырак – лист</p>	
<p>Оркеш – Ботакоз – верблюжий верблюжий глаз</p>	<p>–</p> <p>горб</p> 		
	<p>–</p>		
<p>Тышканыз – Жылан, жыланбас – мышиный след змеиная голова</p>	<p>–</p> <p>змея,</p>		
 	<p>–</p>		
<p>Борикулак, борикоз – Кусканаты – волчьи уши, глаза птичьи крылья</p>	<p>–</p>		

Юрта. Ак уй.

Двери юрты. Сыкырлау.

Шаньрак.

Кой-тас.

Кулып-тас.

Сандык-тас

Сырмак.

Тукти килем.

Ак баскур (полоса для украшения юрты).

Аяк кап (сума для посуды).

Сосуды для хранения кумыса. (Торсык).

Часть конской сбруи. Уздечка.

Тебинги – боковая часть седла.

Асадал (посудный шкаф).

Кумысный набор. (Ожау, кесе, шара).

Сандыкгар. (Сундуки).

Домбыра.

Айел ер токым (женское седло).

Белдик (пояс).

Айбалта (секира). Фрагмент.

Саукеле (убор невесты).

Шалбар (мужские брюки).

Шапан. Мужской халат.

Блезик (браслет).

Бойтума (амулетница).

Шекелик (височные подвески).

Капсырма (застежка для камзола).

Сакина, жузик (кольца).

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ «ТРАДИЦИОННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАЗАХСТАНА»

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО		УСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА		
<p>Характерные черты фольклора: Анонимность – отсутствие автора; простота мелодий и текстов (доступность); непрофессиональное исполнительство; чаще всего исполнение песни без инструментального сопровождения; включенность в обряд, ритуал, действие; исполняется не для широкой аудитории (для себя).</p> <p>Характерный жанр: кара өлең – «просто» песня.</p>		<p>Характерные черты профессиональной культуры: Сольное исполнительство; импровизационность* и способность запомнить песню или күй с одного прослушивания (демонстрация на айтысах* и тартысах*); высокий исполнительский профессионализм; синкретизм* -нерасчленённость различных видов творческой деятельности – композиции, поэтического, исполнительского, актёрского искусства; авторство (в казахской культуре музыкант приобретал широкую известность только при наличии собственных произведений, имя его закреплялось); многообразии авторских произведений и индивидуально-стилевых систем.</p> <p>Характерные жанры: эпос*, песня, инструментальная музыка.</p>		
ОБРЯДОВАЯ ЛИРИКА	ВНЕОБРЯДОВАЯ ЛИРИКА	ПЕСЕННАЯ КУЛЬТУРА	ЭПОС	ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ
<p>Казахская обрядовая песенная культура – одно из ярких художественных проявлений национальной культуры. К обрядовым песням относятся: - календарные – Наурыз әндері,</p>	<p>Представляют собой широкий спектр образного содержания, чувств.</p> <p>К внеобрядовым песням относятся: - семейно-бытовые – Бесік жыры, Бала уату (колыбельные), песни-игры детей;</p>	<p>1. Жыр – эпос, эпическое сказание, исполняемое в речитативной манере. Жырау* – слагатель, сказитель, исполнитель эпического репертуара. Выполняли функции советника хана, военачальника, выступали от имени народа.</p>	<p>1. героический – батырлар жыры. Возник задолго до образования казахского ханства. Исторические корни эпоса связаны с подлинными историческими событиями, с защитой родины от внешних врагов, с действиями</p>	<p>В древности сопровождала обрядовые действия, была связана с мифологией*. Расцвет – 19 век. Основной инструмент – домбра. Черты: глубина музыкального языка, наличие чисто инструментальных виртуозных приёмов, программность*, сольные формы</p>

<p>жарапазан, жарамазан, песня «Жыл өлеңі»;</p> <p>- песни-заговоры - «Бәдік», «Күләпсан»-изгнание болезни, исцеление; выполнялся обряд <u>шаманами-баксы*</u>;</p> <p>- охотничьи песни - «Аңшылық өлеңдері»;</p> <p>- о четырёх видах скота - «Төрт түлік туралы өлеңдер» – отражают культ животных, входят в систему художественно-эстетических воззрений древних кочевников;</p> <p>- песни свадебного обряда: «Той бастар» («Открытие торжества»); «Жар-жар» - песни молодёжных вечеринок (мужской и женский);</p>	<p>поучительные, назидательные;</p> <p>- қара өлең – лирическая бытовая песня;</p> <p>- қайым өлең – музыкально-поэтические состязания на различные темы среди молодёжи между девушкой и юношей;</p> <p>- бокет - өлең – песня, каждый куплет которой импровизируется поочерёдно гостями, жұмбақ өлең – песня-загадка. Все эти песни отличались юмористическим шутливым, содержанием;</p> <p>- толғау (размышления, думы) – философская лирика, назидательно-дидактические;</p>	<p>Жыршы – исполнитель эпических произведений.</p> <p>2. Ән, өлең – лирическая песня салов, сере, акынов.</p> <p>Салы, сере – высокого ранга музыканты. Характерно: высокий художественный артистизм, богатый музыкально-поэтический, исполнительский и композиторский дар. Могли совмещать в одном лице певцов, композиторов, инструменталистов, актёров, фокусников, жонглёров, танцоров, силачей. Им были свойственны театральность, эксцентричность.</p> <p>3. Толғау – философская лирика. Исполнители жирау и акыны.</p>	<p>конкретных личностей. Сюжеты построены на развитии образа батыра, наделённого высоким чувством патриотизма, любви к земле, отваги, преданности народу. Примеры: «Алпамыс», «Кобланды», «Ер-Таргын», «Камбар-батыр» и другие;</p> <p>2. лирический – ғашықтық (тұрмыс-салт) жырлары.</p> <p>В лирическом эпосе воспевается не только любовь, но и раскрываются социально-бытовые вопросы. «Козы-Корпеш и Баян-Сулу», «Кыз Жибек», «Айман-Шолпан», «Макпал» и другие.</p>	<p>исполнительства, устный характер распространения, импровизационность*.</p> <p>Основной жанр: кюй* – инструментальная пьеса программного характера.</p> <p>Кюйши* – создатели-исполнители кюев, участники инструментальных состязаний (тартысов*): <u>Кетбуга, Асан Кайгы, Карт-Ногай, Байжигит</u> и др.</p> <p>Темы: важнейшие переломные вехи истории, повествуют о драматичных событиях. В <u>домбровой культуре</u> сложились две ведущие исполнительские инструментальные традиции:</p> <p>1. западно-казахстанская токпе - имеют определённую форму-схему. Разделы имеют</p>
---	---	--	---	---

<p>- «Сынсу», «Қыз қоштасуы» - песни – прощания невесты; «Беташар» («Раскрытие лица») – назидательная песня.</p> <p>- песни похоронного обряда - Жоктау. Қоштасу (песни-прощания, Естірту (печальное известие), Көңіл айту, Жубату (песни-соболезнования).</p>	<p>- өсиет әндер - песни-завещания;</p> <p>- тарихи әндер - исторические песни;</p> <p>- лирикалық әндер – лирические песни – разнообразие человеческих настроений, чувств.</p> <p><u>Характерные черты:</u> поэтичность образов, выразительность, напевность, мелодичность.</p>	<p>Терме и желдірме - акынские речитативные песни.</p> <p>А). Акын* – поэт-импровизатор выступает в песенно-поэтических состязаниях (айтысах*) от имени отдельного рода. Всегда аккомпанирует себе на домбре. Исполнитель широкого песенного репертуара, обрядового, лирического, эпического.</p> <p>Главные функции – участие в айтысах*, проведение семейно-бытовых обрядов.</p> <p>Б). Әнші, өленші – другие типы певцов-поэтов, исполнители народных песен, участники массовых айтысов.</p>	<p>По музыкально-выразительным средствам исполнение эпоса распределяется на три основных вида:</p> <p>1. <u>песенно-речитативный</u> («Қыз-Жибек», «Алпамыс»);</p> <p>2. <u>музыкально-иллюстративный</u> («Козы-Корпеш и Баян-Сулу»);</p> <p>3. <u>музыкально-завершенный</u> («Камбар-батыр»).</p>	<p>народное название: бас буын, орта буын, сага.</p> <p>2. восточно-казахстанская - шертпе. Фиксированную форму-схему не имеет. Песенный тематизм кюев шертпе развивается свободно, импровизационно.</p>
---	---	---	--	---

ОСНОВНЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ КАЗАХСКИЕ НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

 <p>АСАТАЯК Ударный инструмент. Имел открытый и резкий звук. Чтобы усилить звучание инструмента, баксы использовали конырау - колокольчики, которые прикрепляли к головке асатаяка.</p>	 <p>ДАБЫЛ Ударный инструмент, ободок с ручкой с двух сторон обтянут кожей. Инструмент с очень сильным громким звуком, служивший для подачи сигналов.</p>	 <p>ДАНГЫРА Ударный музыкальный инструмент. Представляла собой бубен: ободок, обтянутый с одной стороны кожей, внутри которого были навешаны металлические цепочки, колечки и пластинки. Был атрибутом шаманов.</p>	 <p>ДАУЫЛПАЗ Ударный инструмент. Изготавливался из цельного дерева. Состоит из деревянной основы и крышки из натянутой кожи. Широко использовался для передачи сигнала в походах.</p>	 <p>КОНЫРАУ Ударный, самозвучащий инструмент. На деревянной основе крепятся колокольчики разных размеров. Амплитуда звука имеет семь музыкальных тонов. Часто использовался пастухами.</p>
 <p>ДОМБРА Древний, самый распространенный казахский народный инструмент. Различаются два вида домбр – западная и восточная - обусловлены особенностями двух исполнительских традиций.</p>	 <p>КОБЫЗ Смычковый музыкальный инструмент с двумя волосяными струнами. Был священным инструментом. Изготавливался из цельного куска дерева. Состоял из трех частей: головной (бас), средней (основание - кеуде)</p>	 <p>ШЕРТЕР Древний струнный щипковый инструмент. На шертере играли так же, как и на домбре. Был меньше, имел короткий гриф без ладов, отличался более сильным звучанием. Употребляли преимущественно для</p>	 <p>АДЫРНА Один из древнейших струнных щипковых инструментов. В старину использовалась охотниками в качестве тетевы лука. При изготовлении часто стилизуется под</p>	 <p>ЖЕТЫГЕН Жетыген - древний семиструнный щипковый инструмент. Представлял собой продолговатый ящик, выдолбленный из куска древесины. Под каждую струну подставляли с двух сторон асыки,</p>

<p>Домбра могла быть не только двухструнной, но и трехструнной.</p>	<p>и нижней (аяк). Смычок имеет дугообразную форму и напоминает лук.</p>	<p>сопровождения песен, сказаний, легенд.</p>	<p>рога животных (олень, марал, архар и др.).</p>	<p>передвигая их, можно было подстраивать струну.</p>
<div data-bbox="241 300 474 453" data-label="Image"> </div> <p>МУИЗ СЫРНАЙ старинный духовой мундштучный инструмент. Изготовлен из рога (муйиз), с тремя отверстиями. Муйиз сырнай отличался пронзительным звуком и применялся в походах как сигнальный инструмент.</p>	<div data-bbox="680 277 878 466" data-label="Image"> </div> <p>САЗ СЫРНАЙ, УЗКИРИК, ТАСТАУЫК Инструменты представляли собой небольшие полые глиняные сосуды с 1-3 отверстиями, которым придавали форму различных птиц, животных или просто овальную форму. Служили игрушкой, забавой для детей.</p>	<div data-bbox="1039 271 1303 443" data-label="Image"> </div> <p>ШАНКОБЫЗ Относится к группе язычковых инструментов. Состоял из ободка с вытянутыми сужающимися концами и тонкого металлического стержня, прикрепленного к ободку. Прикладывали к губам. Звук извлекался с помощью колебаний стержня.</p>	<div data-bbox="1429 306 1630 462" data-label="Image"> </div> <p>УРАН Духовой инструмент, употреблявшийся воинами. Две различные по длине трубки имеют по три игровых отверстия. Древние духовые инструменты не имели игровых отверстий и применялись лишь для подачи сигналов.</p>	<div data-bbox="1774 284 2020 434" data-label="Image"> </div> <p>СЫБЫЗГЫ Широко распространенный духовой инструмент. Делали из полых трубок тростника, на которой прорезали три отверстия. Сыбызговые кюи обычно двухголосные: один голос извлекается из инструмента, второй представляет горловой звук самого музыканта-исполнителя.</p>

КАЛЕНДАРНАЯ ОСНОВА ТРАДИЦИОННОЙ КАЗАХСКОЙ МУЗЫКИ
(По А. Мухамбетовой)

ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ	СЕМЬЯ	РОД	НАРОД (как единство родов и жузов)	КОСМОС (народ, мир и аруахи)
ВРЕМЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (МУШЕЛИ)				
1 – 12 лет	Рождение: Шілдеhana, бесік той, қыркынан шығару тұсау кесу, бесік жыры, сказки, загадки и т. д. Носители – БАҚСЫ			
12 – 24 года		Молодость: Алтыбақан, қайым айтыс, любовная лирика. Свадьба: песни свадебного обряда. Носители – САЛ, СЕРЕ.		
24 – 48 лет			Зрелость: Песни «25», женская лирика. Айтыс. Носители – АКЫН*	
48 – 60 лет				Старость: Песни о старости, завещания, назидания. Похороны – песни похоронного обряда. Носители – ЖЫРАУ*,БАҚСЫ*

КЛАССИФИКАЦИЯ КАЗАХСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
(По Б. Сарыбаеву)

Духовые	сыбызгы, саз сырнай, ускирик, тастаук, ыскыраук, камыс сырнай, кос сырнай, муиз сырнай, уран, бугышак, керней.
Струнные	щипковые – жетыген, шертер, домбра, адырна; смычковые – кылкобыз.
Ударные	дангыра, кепшик, дабыл, дудыга, дауылпаз, шындауыл.
Самозвучащие	щипковые – шанкобыз, ударные – асатаяк, шын, конырау.
Основное назначение инструментов:	
для подачи воинских сигналов	дудыга, шын, муиз сырнай, керней, уран, дабыл;
для использования во время охоты	бугышак, дауылпаз, шындауыл;
для проведения ритуалов баксы	дангыра, кылкобыз с металлическими подвесками, аса таяк;
принадлежность пастухов	сыбызгы, шертер, кос сырнай, камыс сырнай;
у народных исполнителей	домбра, кыл кобыз без металлических подвесок, жетыген, кепшик, саз сырнай, ускерик, тастаук, конырау, шанкобыз.
Не все инструменты употреблялись только в определенной среде. Так, например, дабыл иногда встречался у охотников, а кепшик и домбра – у баксы.	

КАЗАХСКИЕ ЛЕГЕНДЫ О МУЗЫКЕ, МУЗЫКАНТАХ И ИНСТРУМЕНТАХ

С древнейших времён бытуют у казахского народа легенды о чудесной способности музыки приносить людям радость или печаль, раздумья или веселье, развивать высокие гуманистические, моральные и эстетические качества.

Коркут

По преданию имя легендарного музыканта Коркута связано с возникновением казахского музыкального искусства. Его называют «Кюй атасы» - отцом кюев.

Одна из легенд рассказывает о происхождении имени Коркут. Мать Коркута носила его во чреве три года и девять дней. В момент появления ребёнка неожиданно поднялась сильная буря, засверкала молния, и на землю опустилась тьма. Такое необычное явление испугало людей. Но ещё больше они напугались, когда новорождённый стал издавать звуки, похожие на человеческую речь. Испугавшись, люди решили дать ему имя Коркут, что в переводе означает – испуг.

Одна из легенд рассказывает о том, что Коркут в течение многих лет жизни искал бессмертия. На своём крылатом верблюде Желмая он объезжает все четыре стороны Земли, но всюду встречает людей, роющих ему могилу. Тогда, опечаленный Коркут возвращается в родные земли на Сыр-Дарью, которая, у казахов считается центром земли. Здесь он приносит в жертву свою верблюдицу Желмая и изготавливает музыкальный инструмент, звуки которого подобны человеческому голосу. Не сразу получился задуманный инструмент. Однажды во сне явился ему периште (ангел) и дал такой совет: «Коркут, твой кобыз, словно голень шестилетнего холощёного верблюда. Теперь обтяни его кожей одногорбого верблюда, установи сверху подставку из рога тёмно-рыжего козла и натяни струны из некрученого конского волоса от жеребца-пятилетки, - и будешь ты обладать дивным инструментом». Проснувшись, Коркут поспешил воспользоваться увиденным во сне. С тех пор он ни на минуту не выпускал из рук кобыз и настолько увлёкся игрой, что забыл о смерти.

Но как-то во сне он услышал голос: «Ты умрёшь тогда, когда произнесёшь слово «смерть». С этого времени в течение многих лет Коркут ни разу не обмолвился о смерти. Однажды бычок Коркута убежал с привязи. Коркут отправился на поиски, в гнев говоря: «Умру, но найду». Теперь он находился на волоске от смерти. Боясь, что на земле его настигнет смерть, он расстелил на воде чудесный ковёр и стал плавать на нём по Сыр-Дарье, неустанно наигрывая на кобызе. Заворожённая музыкой смерть долго не могла подступить к Коркуту. Так Коркут боролся со смертью. Лишь однажды, когда изнурённый Коркут задремал, смерть в облике ядовитой змеи настигает его. В предсмертный час Коркут исповедуется перед Небом: «Моя главная вина в том, что в течение сорока лет убегал от смерти. Вторая вина заключается в том, что однажды, во время сна я нечаянно задел ногами мою сестру. (Коснуться сестры ногой

означало совершить грех). В наказание я прошу оставить мои ноги (ступню) в могиле открытыми. И пусть мой кобыз останется на земле, положите его на мою могилу». До сих пор на берегу Сыр-Дарьи сохранилась могила Коркута. Местные жители говорят, что время от времени из могилы доносятся звуки кобыза Коркута.

Жетыген

В одной из древних легенд говорится о происхождении семиструнного жетыгена.

В глубокой древности в одном ауле жил старик. Было у него семь сыновей. Однажды холодной зимой из-за джута (массовый падеж скота) люди остались без еды, и в доме старика поселилось горе. Смерть одного за другим унесла всех сыновей. После смерти старшего сына Кании убитый горем старик выдолбил кусок иссохшего дерева, натянул на него струну и, поставив под неё подставку, исполнил кюй «Карагым» («Родной мой»). После смерти второго сына Тореалыма старый отец натягивает вторую струну и импровизирует кюй «Канат сынар» («Разбитое крыло»), третьему сыну Жайкелды он слагает кюй «Кумарым» («Любимый мой»), четвёртому – Бекену посвящается кюй «От сонер» («Погасшее пламя»), пятому сыну Хауасу сочиняет «Бахыт кошти» («Утерянное счастье»), шестому сыну Жулзару – «Кун тутылды» («Затмившееся солнце»). После утраты последнего младшего сына Кияса старик натягивает седьмую струну и исполняет кюй «Жети баламнын айрылып куса болдым» («Горе от утраты семи сыновей»).

Домбра

Многие кюи для домбры (как и кобызовые) имеют красивые поэтические легенды, которые рассказывают об истории создания данного произведения, об исторических событиях или дают биографические сведения об авторе. Одним из таких кюев является кюй «Аксак кулан» («Хромой кулан»). Широкая популярность этого кюя обусловлена не только его музыкальными качествами, но и красивой легендой.

Легенда рассказывает о том, как однажды сын Жоши-хана (Жоши-хан – старший сын Чингис-хана) поехал охотиться на диких куланов в сопровождении своих джигитов. Во время охоты, увлечённый погоней, он не заметил, как далеко вперёд оторвался от своих спутников. Первым выстрелом он ранит вожака стада куланов в ногу. Разъярённый раненый кулан, увидев, что его преследователь остался один, нападает на него и ударом копыта убивает. Долго, несколько дней ждёт хан своего сына, но никто не знает, что с ним. Предчувствуя беду, хан объявляет указ: «Кто сообщит мне страшную весть о моём сыне, тому глотку залью расплавленным свинцом». Тогда к хану приходит домбрист, молча садится перед ним и начинает играть печальную мелодию, основанную на ритме скачки. Слушая эту музыку, хан убеждается, что его предчувствие сбылось – его сын умер на охоте. Верный своему слову, он заливает отверстие корпуса домбры

расплавленным свинцом. Так домбра умолкает навсегда, а кюй, исполненный на ней, продолжает жить и сегодня.

Одна из легенд повествует о появлении на домбре верхнего порожка. Изнурённый сражениями с врагами и длинной дорогой, батыр по пути в аул решил отдохнуть. Присев в тени у оврага, он вырезал кусок дерева, натянул на него конские волосы и попытался извлечь из этой самоделки звуки. Но инструмент молчал. Положив его рядом с собой, батыр заснул. Его разбудили звуки, исходящие от инструмента. Взяв его в руки, батыр с удивлением заметил у головки грифа небольшой деревянный порожек, кем-то подложенный под струны, и решил, что это проделки шайтана. Возможно, с тех пор в народе верхний порожек носит название «шайтан тиек».

Кюй*-легенда «Жез-киик» («Медная сайга»)

Одна из древних охотничьих легенд лежит в основе кюя «Жез-киик». По народным поверьям охотники, прежде чем начать охотиться, собирались в таком месте, где их могли услышать духи – хозяева местности. Охотники рассказывали сказки, пели песни, играли на музыкальных инструментах, то есть «веселили» духов, которые должны были помочь им на охоте. «В представлении охотников медная сайга рисуется матерью, поглощённой заботой о спасении своих детёнышей. Она легко прыгает по скалам, резвится на бескрайних степных просторах, наслаждается природой, укрывающей её от хищников, гордая великолепной окраской своей шерсти, сливающейся с окружающим покровом почвы и тем самым обманывающей зоркий глаз безжалостного врага-охотника. По охотничьим поверьям медная сайга отражает собою солнечный свет и не даёт охотникам возможности правильно прицеливаться – потому-то она долго и живёт в степи, становясь легендой в устах народа».

Кюй-легенда «Аншынын зары» «Плач охотника»

В легенде говорится о том, как два брата собрались идти на охоту. Но охота была неудачной – ни одного зверя, ни одной птицы не встретили они и решили тогда братья разойтись в противоположные стороны. Младший из братьев застрелил сайгака, но он не стал разделять его, начался проливной дождь. Чтобы укрыться от ливня, охотник накинул на себя шкуру сайгака. Вскоре появился старший брат. Увидел он притаившегося за камнем сайгака, прицелился и выстрелил. Подбежал охотник к подстреленному сайгаку и увидел своего умирающего братишку, который уснул, закутавшись в шкуру. Горько заплакал старший брат, и когда вернулся домой, взял домбру и сочинил печальный кюй «Аншынын зары».

Сюжеты легенд связаны с древними устоями жизни людей, они отражают веру в сверхестественную силу, раскрывают забытые в наши времена обычаи. Музыкальная легенда сохранила отголоски этих древних охотничьих обычаев: описываемая охота была священной, запретной, поэтому животные, за которыми охотятся охотники, по верованиям людей, могли оборачиваться в близкого человека. Они могли мстить людям за нарушение законов охоты.

Кюй-легенда «Нар идирген»

В давние времена умер у верблюдицы верблюжонок. Загоревала верблюдица, перестала давать молоко. Хозяин старик уже не знал, как спасти верблюдицу, и решил собрать музыкантов, которые своим искусством игры на инструменте могли бы помочь животному. Пришли 3 музыканта – юноша, джигит и старик-домбрист. Рассказал им хозяин о своём горе и обещал отдать свою единственную дочь тому, кто сможет вывести верблюдицу из оцепенения. Девушка взяла кожаное ведро и приготовилась доить верблюдицу. Первым начал играть юноша, но не тронул верблюдицу его кюй. Вторым взял домбру старик. Запела его домбра, подражая голосу маленького верблюжонка. Задрожала верблюдица, и через некоторое время девушка почувствовала, что соски наполнились молоком. Но, не желая выходить замуж за старика, девушка сильно сжала соски пальцами. Только когда домбру взял молодой джигит и начал играть свой кюй, девушка отпустила соски, и молоко побежало. Очень удивился старик, и стал повторять свой кюй. Верблюдица подошла к домбристу и стала ласково его обнюхивать. Тогда все увидели, кто спас верблюдицу, а старик-домбрист, поняв желание девушки, отдал её молодому джигиту и пожелал им счастья.

Легенда к кюю Ыхласа «Шынрау»

Рассказывают, что однажды Ыхлас во время своего путешествия остановился у одинокого дерева, растущего на берегу реки. Пустив своего коня пастись, он сел отдохнуть в тени дерева. Вдруг он увидел птицу, с жалобным писком кружащуюся вокруг дерева. На ветках Ыхлас заметил гнездо, откуда выглядывали головки птенцов. Они тоже пищали. По стволу, подбираясь к добыче, ползла змея. Тронутый жалобой матери и птенцов, Ыхлас быстро встал, снял плетью змею с дерева, убил её и бросил в реку. Птица вернулась к своему гнезду. А Ыхлас подумал про себя: «Хищник есть хищник, человек ли он, змея ли, он хочет проглотить слабого! Расскажу об этом с помощью струн своего кобыза, чтобы помнили они о чёрных делах всяких хищников!»

Сюжет борьбы птицы со змеей, в котором птица олицетворяет доброе, светлое начало (жизнь), а змея – тёмные силы (смерть), представляет собой один из древнейших сюжетов.

Легенда о сироте Джумакуле

Эта легенда о человеке, который своими физическими недостатками и ненасытностью вызвал такое отвращение у людей, что они изгнали его из аула. У несчастного сироты в степи вдруг появился голос чудесной силы и красоты, и он, сидя на холме около надгробья древнего батыра, стал так петь, что его голос разносился далеко по необъятной степи. Услышав такое пение, к нему стали постепенно подходить и подъезжать люди даже издали, поражаясь его искусством. Они были поражены содержанием его песен, заставлявших их думать о несправедливых поступках, о равнодушии к судьбе и горю других людей.

Джумакул пел, обращаясь к всевышнему: «Спеши, мой ясный друг! Разве ты не слышишь моего слабого голоса? Не понимаешь моей сердечной жалобы? Не я виноват, что ростом ниже шёлковой травы; не я виноват, что кривой саксаул прямее меня; не я виноват, что лягушка красивее меня, не я виноват, что песчинки ловчее меня, не я виноват, что чёрный жук сильнее меня; не я виноват, что пугливая коза смелее меня. Всякий может меня обидеть! А ведь и я бы мог быть батыром могучим, которому бы люди удивлялись, которого бы барантчи боялись и все народы покорялись. И я бы мог сесть на ретивого скакуна и разнести по всей широкой степи громкую о себе славу. Но нет! Злой дух помешал, - ты один меня не бросаешь. Иди, беги, лети же скорей, я жду тебя!» Люди поняли свою вину перед Джумакулом и просили его вернуться с почётом в аул. Но он отказался и вскоре исчез. Злая сила – пыльное облако в образе чёрного старика (очевидно, смерч), - подхватила певца и унесла в неизвестность. Так кончается эта легенда, раскрывающая силу музыкального искусства в воспитании высоких моральных отношений между людьми.

Предание «Смерть казахского певца Улгенбая»

О великой силе искусства, его способности противостоять злу и кровавым распрям между людьми рассказывается в этом предании. В нём раскрыто огромное уважение и любовь народа к тем акынам, которые своим творчеством вселяли в души надежду в торжество справедливости, примирение между родами, которому препятствовали султаны. Народ, услышав, что глубоко почитаемый ими певец Улгенбай при смерти, собрался вокруг его юрты. Но Улгенбай пересилил свою немощь, вышел из юрты и спел народу последнюю песню-легенду. Он пел о том, как некий жестокий хан Джуманбай, изгнавший из своих владений неугодный ему род для гибели в пустыню, узнал, что и в ней трудом воспрянувшего народа зацвела природа и жизнь. Взбешенный этим известием хан собрал своих воинов в поход, чтобы уничтожить весь ненавистный ему род. Но люди этого рода решили, что «лучше с честью умереть в бою, чем позорно сложить свои головы под острым топором ненавистного хана». И вот, когда враждующие стороны подошли близко друг к другу, а хан выехал вперёд, чтобы дать команду для начала битвы, случилось чудо. Внезапно между воинами, готовыми начать бой, появился периште (ангел) в лице молодого джигита и запел. Улгенбай продолжал: «Что мы жалкие певцы, в сравнении с ним, божественным певцом! Никто и никогда ещё не пел, да и не мог так спеть, как он. Как горячими углями, жёг он сердце своих слушателей, как острым ножом, резали слова его души их, как капли смертельного яда, проникали они в самые затаённые, глухие уголки её. И пел он им о той же братской любви, о какой и я пою вам сегодня, тамыры, своим старческим голосом. Все оцепенели, слушая дивную песню его, всё замерло, ничто не шелохнётся... А он всё поёт и поёт. И долго-долго пел он. Наконец, смолкла его песня. Все, как один, вскинули глаза, чтобы взглянуть на очаровавшего их певца, но его уже не было. Взглянули тогда они друг на друга: по лицам всех неудержимо текут горячие слёзы. Ещё мгновение – и теми руками, которыми за

час перед этим все готовы были бить и душить один другого, теперь они сжимали друг друга в братских объятьях. И не стало с этой поры на земле тёмного царства зла, а сменило его светлое, чистое, столь давно желанное царство добра и правды».

Исполнив свою последнюю песню как завещание потомкам, Улгенбай скончался.

СТРАНИЦЫ ХРЕСТОМАТИИ **ЭПОС**

«Камбар батыр»

Сюжет: Эпос состоит из двух частей. В первой повествуется о мирной жизни казахских аулов, полной покоя и благополучия. Камбар представлен в привычной для него трудовой среде. Он простой труженик, меткий стрелок, который охотой на зверей и птиц кормит своих сородичей. Смелого и храброго Камбара любит красавица Назым, дочь богача Азимбая. Она ищет встречи с ним, но он избегает её. Превыше всего для него интересы простого народа. Но внезапно эта мирная жизнь нарушается. В казахские аулы вторгается калмыцкий хан Караман с многочисленным войском и требует в жёны красавицу Назым. На защиту народа выходит Камбар. Он просит Карамана не проливать народную кровь. Вражеский хан не внемлет его словам. Тогда Камбар вызывает Карамана на поединок и сокрушает его, показав свою богатырскую силу. Он полностью истребляет калмыцкое войско и снова устанавливает мир. Таково содержание второй части эпоса. Народ едко и зло высмеивает богатого Азимбая и его трусливых сыновей, не сумевших заступиться за Назым, а Камбара прославляет, восхищаясь его благородством и мужеством. В эпосе с любовью воспеваются Назым, отличающаяся не только красотой, но и проницательным умом.

«Козы-Корпеш и Баян-Сулу»

Сюжет: На охоте два бая, Карабай и Сарыбай, дают друг другу клятву – если у них родятся сын и дочь, они женят их. К Сарыбаю прискакал джигит с вестью о родившемся сыне Козы-Корпеше. Сарыбай оставил охоту и помчался в свой аул. Через некоторое время к Карабаю приходит бедная старуха и в надежде на богатый подарок первая сообщает, что у него родилась дочь (Баян-Сулу). Разгневанный Карабай, ждавший рождения только сына наследника, ударил старуху плеткой и остался охотиться. Старуха проклиная его. У Сарыбая же в дороге конь споткнулся о камень, седок вылетел из седла и разбился на смерть. Карабай, боясь дурного предзнаменования – трагическая гибель Сарыбая и проклятие его старухой, - отрекся от клятвы поженить детей, откочевывает со своим аулом на самые дальние становища. Перед откочевкой, по традиции старшая дочь Карабая Тансык поет прощальную песню.

Став юношей, Козы-Корпеш узнаёт, что у него есть наречённая невеста Баян-Сулу. На её поиски он отправляется в дальний путь. Найдя аул Карабая, он, чтобы встретиться с Баян-Сулу, под видом старика нанимается пастухом.

Приглядывая за скотом, тоскуя о Баян, Козы-Корпеш изливает свою печаль в песне.

Гуляя по степи, Баян-Сулу встретила Козы-Корпеша в одежде старика-пастуха и разговорилась с ним. Хотя Козы-Корпеш скрывал своё имя, Баян-Сулу догадалась, что он и есть её наречённый жених. Они полюбили друг друга. Баян-Сулу, зная, что Карабай решил отдать её за ненавистного Кодара, в песне призывает Козы-Корпеша быть настойчивым в достижении их желания.

По дальнейшему развитию содержания эпоса, Кодар, которому должна принадлежать по воле Карабая Баян, вызывает на поединок Козы-Корпеша, но, потерпев поражение, просит Козы-Корпеша сохранить ему жизнь, пообещав, что не будет домогаться Баян, однако вероломно, тайком убил Козы-Корпеша. Баян, найдя мёртвым своего жениха, изливает своё горе. Не выдержав страданий от горя, принесённого смертью возлюбленного, Баян поёт прощальную песню и ударом кинжала в сердце лишает себя жизни. Баян-Сулу похоронили рядом с Козы-Корпешем в одном мавзолее.

«Кобланды батыр»

Сюжет: Престарелый бай Токтарбай из рода каракипчак вымаливает у бога и святых покровителей сына – наследника и защитника, он странствует по святым местам и приносит жертвы богу и святым. Наконец у его жены – байбише Аналык рождаются близнецы – сын Кобланды и дочь Карлыгаш. Мальчик быстро растёт и уже в шестилетнем возрасте отправляется к бесчисленным табунам отца, где воспитывается главным табунщиком Естемесом в духе военно-кочевой жизни.

Приходит время жениться. Участие в борьбе за невесту – первый богатырский подвиг. Лишь Кобланды, самый юный среди женихов, выполняя условие отца невесты, сбивает выстрелом золотую монету со столба. Победив в состязании, он увозит красавицу Кортку в родные кочевья. Кобланды получает боевого богатырского коня. В этом - основную роль играет мудрая Кортка, которая сама принимает жеребёнка у кобылицы, которую заметила в табуне, растит его, обучает, готовит мужу богатырское снаряжение в то время, когда Кобланды вместе с Естемесом продолжает пасти табуны отца, охотиться, обучаться верховой езде, тренироваться в ловкости.

Герой начинает совершать военные подвиги. Первая победная битва богатыря – сражение с ханом кызылбашей Казаном. По просьбе своего ровесника Карамана – сына Сеила из рода кыят, Кобланды вместе с пятью другими богатырями кыятов снаряжается в поход, чтобы отбить у Казана, занятые им, укреплённые города ногайлинцев Кырлыккала и Сырлыккала. На коне Тайбурыле, выращенном Корткой, он быстро доскакал до войска кыятов, выступившего накануне против хана Казана. Кобланды один отгоняет захваченные Казаном табуны, затем, перескочив на коне в город Кырлыккала через шесть рядов рвов, один принимает бой с предводителем войска кызылбашей Казаном. После долгого кровопролитного поединка Кобланды

убивает Казана копьем, сбросив его с седла на землю. Затем он уничтожает всё вражеское войско – сорок тысяч конных кызылбашей.

Второй поход Кобланды, несмотря на силу и приобретённый воинский навык, оканчивается неудачно: богатырь и Караман попадают в плен. Причина в том, что Кобланды, поддавшись уговору Карамана, предпринимает вместе с ним поход не с целью освобождения занятых врагом земель, а чтобы отбить табуны и разграбить город соседнего хана Кобикты. Торопясь в путь, оба забывают воззвать к пирам – чудесным своим помощникам, которые, согласно древней эпической традиции тюркских народов, всегда сопутствуют богатырю. В плену Кобланды встречает дочь Кобикты – девушку-богатыря. С первого взгляда она полюбила Кобланды. Рождённая мусульманкой, захваченной кызылбашем Кобикты во время одного из его давних набегов, Карлыга решает исполнить завет своей покойной матери – стать женой кипчака, которого считает равным себе во всём. Карлыга во что бы то ни стало, хочет освободить любимого, но он решительно отказывается принять благодеяние из рук дочери своего врага. Тогда Карлыга решает прибегнуть к хитрости. По её совету Караман тайком пригоняет захваченного ханом Кобикты богатырского коня Тайбурыла. Они скручивают коню колени верёвкой. От боли Тайбурыл пронзительно ржёт. Кобланды, разбив темницу, спешит на помощь коню. Тогда Карлыга облачает богатыря в доспехи, сажает на коня, и он с Караманом скачет в степь, угоняя табуны Кобикты. Усыпив бдительность отца, Карлыга оседлала своего боевого коня Акмоншака и, решив навсегда покинуть отчий дом, быстро нагнала богатырей.

Вторично Карлыга доказала свою любовь и преданность богатырю, предав собственного отца: она указала уязвимое место в кольчуге отца – просвет в несколько колец, и Кобланды выстрелом из лука сразил Кобикты. Карлыга оказывает помощь богатырю в одном из самых значительных его подвигов – в победной битве с ханом Алшагыром и другими вражескими богатырями. Когда обессиленные Кобланды и богатыри-кипчаки принимают последний бой с сильнейшим богатырём кызылбашей Биршимбаем, родным братом Карлыги, она во имя спасения любимого решается на новое предательство. Прибегнув к хитрости, Карлыга наносит брату смертельный удар копьем в затылок. Своим избавлением от гибели Кобланды снова обязан полюбившей его девушке. Карлыга полна веры, что заслужила любовь Кобланды, доказав ему свою безграничную преданность, и что он, наконец, женится на ней. Кобланды упорно противится желанию Карлыги стать его женой. В то время как кипчаки после разгрома Алшагыра, вернувшись в родные земли и, обогатившись огромной добычей, счастливо живут у горы Караспан, Карлыга в одиночестве поселяется в белом шатре на вершине горы. Там, забытая всеми, она долгие годы тоскует по любимому. Лишь мудрая Кортка жалеет Карлыгу и тщетно просит мужа проявить к ней внимание и любовь, напоминая, что он обязан Карлыге своей жизнью.

Конфликт достигает кульминации в эпизоде битвы Кобланды с Шошаем. Карлыга, пережившая незаслуженное презрение любимого, не в силах простить Кобланды обиду. На глазах у противника она внезапно наносит богатырю

мощный удар копьем в бедро. Совершив свою месть, Карлыга снова удаляется в шатёр на горе Караспан. Богатыри относят Кобланды в походный шатёр.

Мудрая Кортка, излечивая мужа от ран, понимает, что он глубоко уязвлён изменой Карлыги – верного друга и соратника в боях – и тем, что был ранен рукой женщины. Она предвидит возможность их примирения только в случае победы богатыря над девушкой. Кортка даёт наказ Букенбаю привезти Карлыгу к отцу, и юноша на боевом коне Тайбурыле скачет к ней на вершину высокой горы. Происходит поединок, во время которого Букенбай копьем сбрасывает Карлыгу с коня, а затем приводит её к отцу. Увидев поверженную Карлыгу, богатырь объявляет о своей помолвке с ней. Однако заключение их брачного союза невозможно без выяснения взаимных обид и Караман устраивает им встречу наедине. Карлыга, обращаясь к Кобланды, вспоминает всё, что сделала для него, говорит, что ради него покинула родной край, пожертвовала отцом и братом, а взамен получила лишь презрение. Девушка спрашивает, в чём же она грешна перед ним. Отвечая Карлыге, Кобланды признаёт её заслуги, её верную любовь, но осуждает за то, что ради любви к нему, кипчаку, она предала отца и убила брата. Разве кипчак ей ближе родного отца и брата? Можно ли ей после этого довериться? Так устами богатыря выражена мораль родо-племенного союза, осуждающая предательство кровных родственников. Повествование завершается тем, что богатырь, совершив брачный обряд с Карлыгой, увозит её к себе в орду. Кортка и Карлыга показали всем кипчакам пример искренней дружбы.

«Кыз-Жибек»

Краткое содержание: В далекие времена в Младшем жузе жил бай Базарбай. Он был сказочно богат, и было у него три жены и девять сыновей. Но эпидемия холеры унесла за один год жизнь всех детей Базарбая. И, хотя ему было уже за 80 лет, он опять женился, чтобы продолжить свой род. Вскоре появился у бая сын Тулеген, а через 9 лет еще один сын – Сансызбай. Не хотел Тулеген искать сыновьям невест заранее, чтобы не сглазить их красу и силу. Тулеген рос смелым, и здоровым. И когда ему исполнилось 18 лет, решил он сам себе найти невесту. Для этого он отправился к реке Жаику, где жили шесть родов Алты Шекты, которыми правил хан Сырлыбай. У хана Сырлыбая было шесть сыновей и единственная дочь – красавица Жибек. Когда Тулеген увидел Кыз-Жибек лишь на короткий миг в окне кибитки, то сразу понял, что большей красавицы нет на всем белом свете. И полюбил ее герой. Жибек ответила взаимностью на чувства батыра.

Перед свадьбой молодой Тулеген решил вернуться в родной аул, чтобы повидать родителей, и сообщить им радостную весть. Накануне его отъезда, Кыз-Жибек приснился страшный сон, из которого девушка поняла, что Тулегену грозит смертельная опасность в пути, и что он никогда к ней не вернется. Батыр не поверил вещему сну, и пообещал возлюбленной, что вернется не позже следующей весны. А если с ним случится беда, то тогда вместо него приедет его брат Сансызбай, и посватает Жибек. Родители радостно встретили вернувшегося

сына, и устроили праздник. На этом празднике Базарбай и Тулеген поссорились, так как отец понял, что юноша собирается вскоре вновь покинуть родных. Тогда Базарбай приказал следить всем за сыном, и не в коем случае, не соглашаться сопровождать его, если он соберется в долгую дорогу.

Тулеген до весны прожил в родном селе, но как только началась весна, тайно снарядил коня и отправился к возлюбленной. Но увидел его братишка Сансызбай, и заплакал. Тогда рассказал Тулеген брату о красавице Жибек, и о своем обещании вернуться к ней, и о том, что если он не сможет вернуться, то Сансызбай, должен будет заменить его. С тем и уехал Тулеген, один, без друзей и товарищей.

Был у Тулегена соперник. Хитрый, но трусливый Бекежан. Он тоже сватался к Кыз-Жибек, но гордячка отказала ему. Тогда Бекежан решил убить своего удачливого соперника. Притаился враг с отрядом верных ему жигитов в зарослях у озера, на пути Тулегена. И как только батыр приблизился к камышам, напали на него воины отряда Бекежана. Началась кровавая битва. За семерых дерется Тулеген. Косят его стрелы противников. Никто не может укрыться от них. Только Бекежан спрятался трусливо в камыши, и из-за них выстрелил в спину героя. Так погиб батыр-Тулеген.

Восемь лет прошло с тех пор. Никто не знает о судьбе пропавшего Тулегена. Только подлый Бекежан замышляет новую хитрость. Он хочет вновь посвататься к Жибек, надеясь, что она уже забыла своего героя. Приехал Бекежан к прекрасной Кыз-Жибек, и стал соревноваться с ней в айтысе. И в ходе соревнования рассказал ей о смерти батыра-Тулегена. Как молния обожгла сердце красавицы весть о гибели героя. Прокляла она подлого Бекежана. А братья красавицы убили его – зарезали как жертвенного барана.

А в это время, возмужавший Сансызбай, решил покинуть родителей, чтобы узнать о судьбе пропавшего брата. Он и верный ему акын* Шеге приехали на земли рода Алты Шекты. И узнали они о гибели Тулегена, и о том, что вскоре должна состояться свадьба Кыз-Жибек и хана Хорена. Только эта свадьба устраивается против воли девушки, которая все еще ждет брата своего погибшего возлюбленного, веря его обещанию. Увидев Сансызбая сразу узнает его красавица Жибек, так он похож на брата Тулегена, и отдает ему свою руку и сердце.

Описание Кыз-Жибек

И красива, и стройна,	Как белой куропатки кровь
И величавости полна,	Румянец на ее щеках,
Сравнить себя с Лейли прекрасной	И черной нитью гнется бровь.
Не пожелала бы она.(...)	(...) И губы алые нежны,
В шелках узорных стан ее	В наперсточек округлены.
Стройней, чем тонкое копьё,	И миру излучают свет
Как у крылатой кобылицы	Глаза бездонной глубины.
Осанка гордая ее.	В них свечи райские горят,
И белизна ее лица,	И сердца жар в себе таят.

Как будто серебро кольца,
Как в Наурыз пушистый снег,
Что виден из окна дворца.
И вспыхивает вновь и вновь,

И в глубине девичьих тайн
Желанья робкие не спят.
И все достоинства Жибек
Постичь не в силах человек.

СЮЖЕТЫ ЗНАМЕНИТЫХ ОПЕР 17 -18 ВЕКОВ

Клаудио Монтеверди. «Орфей»

В основу оперы положен античный миф о певце и поэте, чье искусство умирало хищных зверей и приводило в движение скалы. Эвридика, жена Орфея, умерла от укуса змеи. Сила любви Орфея тронула богов подземного царства, и они разрешили ему сойти в мир теней и увести Эвридику, но только если он не оглянется на нее. Певец не выполнил это условие и навеки утратил любимую. Поэтический миф породил множество опер. Произведение Монтеверди было одним из первых и осталось, наряду с оперой Глюка, самым значительным воплощением мифа о чудесном певце. В прологе Музыка приветствует семейство мантуанского герцога Гонзаги и повествует об Орфее — олицетворении магической силы искусства. I действие изображает свадьбу Орфея и Эвридики в кругу пастушек и пастухов. Во II действии торжественная песнь Орфея прерывается известием о смерти Эвридики. III действие — путь Орфея в царство теней; его пение заставляет сжалиться перевозчика душ умерших; кульминация действия — потрясающий призыв: «Верните мне мое сокровище!» В IV действии Орфей, увидя Эвридику, томимый страхом, что Плутон отнимет у него жену, оборачивается и навеки теряет любимую. В V действии одинокий Орфей оплакивает свою потерю и отвергает всех женщин земли. В первоначальной редакции (отраженной в напечатанном либретто) появлялись вакханки, которые, согласно мифу, растерзали Орфея за его пренебрежение к женщинам. Сама расправа на сцене не показывалась, но даже намек на трагическую развязку был смелым нарушением устоявшихся театральных традиций. В окончательной редакции действие завершается примиряющим аккордом: бог поэзии и света Аполлон, отец Орфея, превращает сына в полубога и переносит на небо, где забываются земные скорби. Там, среди звезд, Орфей увидит Эвридику.

Антонио Вивальди. Стихи к циклу концертов «Времена года»

Весна

Приход весны встречая звонким пеньем,
Летают птички в голубых просторах,
И слышен плеск ручья и листьев шорох,
Колеблемых зефира дуновеньем.
Но вот грохочет гром и молний стрелы
Шлют небеса, внезапной мглой одеты,
И это все – весенних дней приметы!
Утихла буря, небо просветлело,
И вновь кружит над нами птичек стая,
Веселым пеньем воздух оглашая.
Среди цветов с овчаркой – верным другом –
Лег рядом пастушок; им сладко спится
Под шелест трав, под шум листвы влюбленной.
Волюнки звук разносится над лугом,
Где хоровод веселых нимф кружится,
Весны волшебным светом озаренный.

Осень

Бодрящий воздух, ясная погода,
Сады и рощи в убранстве осеннем:
Счастливым пахарь праздничным весельем
Встречает золотое время года.
На нивах собран урожай отменный.
Конец трудам, заботы спало бремя,
Для песен, игр и плясок нынче время!
Из бочек льется Вакха дар бесценный,
И кто стакан до капли осушает,
Тот прежним сном блаженства довершает.
Трубят рога, и рыщет гончих стая;
Охотники в тени густого бора
Идут по следу, зверя настигая.
Почувяв близость гибели грозящей,
Стрелой промчался зверь, но злая свора
Его загнала насмерть в темной чаше.

Лето

Лениво бродит стадо, вянют травы,
От тяжелого удушливого зноя
Страдает и томиться все живое.
Поет кукушка в тишине дубравы,
Воркует горлинка в саду, и нежно
Вздыхают ветерки... Но вдруг мятежный
Взвился Борей, пронесся вихрем в небе –
И плачет пастушок, кляня свой жребий.
Боишься он, заслышав гром далекий.
От молнии в испуге замирает.
Свирепых мошек рой его терзает...
Но вот гроза, бурлящие потоки
С крутых высот в долины низвергая.
Ревет, бушует на несжатых нивах,
И град жестокий бьет, у горделивых
Цветов и злаков головы срывая.

Зима

Морозной гладью стелется дорога,
И человек, иззябшими ногами
Протаптывая путь, стуча зубами,
Бежит, чтобы согреться хоть немного.
Как счастлив тот, кого теплом и светом
Родной очаг укрыл от зимней стужи
Пусть снег и ветер злятся там, снаружи...
Ходить по льду опасно, но и в этом
Для юности забава; осторожно
Идут по кромке скользкой, ненадежной;
Не удержавшись, падают с размаха
На тонкий лед – и прочь бегут от страха,
Клубятся вихрем снежные покровы;
Друг против друга ринуться готовы,
...Тяжка зима, но радости мгновенья
Порой смягчают лик ее суровый.

Вольфганг Амадей Моцарт **«Свадьба Фигаро»**

(печатается по книге М.С. Друскина «100 опер»)

В доме графа Альмавивы идут веселые свадебные приготовления. Камердинер графа Фигаро женится на Сусанне — служанке графини. Предстоящее торжество не радует графа: невеста приглянулась ему самому, и он не брезгует ничем, чтобы помешать свадьбе. С беспокойством рассказывает Сусанна жениху о преследованиях графа. Всю свою ловкость, находчивость, энергию готов приложить Фигаро, чтобы расстроить козни господина. Но у весельчака Фигаро немало врагов. Старый Бартоло до сих пор не может забыть, как ловко провел его бывший цирюльник, помогая графу жениться на его воспитаннице Розине. Стареющая ключница Марцелина мечтает женить Фигаро на себе. Оба надеются, что граф, раздосадованный неуступчивостью Сусанны, им поможет. Церемонными поклонами и злобными комплиментами встречает Марцелина Сусанну. Сусанна весело и задорно посмеивается над сварливой старухой. Появляется Керубино. Юный паж влюблен во всех женщин в замке. Он боготворит графиню, но не прочь поухаживать и за Сусанной, к которой сейчас пришел поделиться горем — граф застал его у Барбарины, дочери садовника, и прогнал из замка. Неожиданный приход графа вынуждает Керубино спрятаться. Граф снова умоляет Сусанну уступить его любви, но изливания влюбленного вельможи прерываются стуком в дверь — это явился интриган Базилио. Намеки старого сплетника на любовь Керубино к графине пробуждают у графа ревность. С возмущением рассказывает он Сусанне и Базилио о проделках пажа и вдруг замечает спрятавшегося Керубино. Гнев графа не знает предела. Керубино получает приказ немедленно отправиться в полк. Фигаро утешает его.

Графиня опечалена равнодушием мужа. Рассказ Сусанны о его неверности глубоко ранит ее сердце. Искренне сочувствуя своей горничной и ее жениху, графиня охотно принимает план Фигаро — вызвать графа ночью в сад и послать

к нему на свидание вместо Сусанны Керубино, переодетого в женское платье. Сусанна тотчас же принимается наряжать пажа. Внезапное появление графа приводит всех в смятение; Керубино прячут в соседней комнате. Удивленный смущением жены, граф требует, чтобы она открыла запертую дверь. Графиня упорно отказывается, уверяя, что там находится Сусанна. Ревнивые подозрения графа усиливаются. Решив взломать дверь, он вместе с женой отправляется за инструментами. Ловкая Сусанна выпускает Керубино из его убежища. Но куда бежать? Все двери на запоре. В страхе бедный паж прыгает в окно. Возвратившийся граф находит за запертой дверью смеющуюся над его подозрениями Сусанну. Он вынужден просить у жены прощения. Вбежавший Фигаро сообщает, что гости уже собрались. Но граф всячески оттягивает начало праздника — он ждет появления Марцелины. Ключница предьявляет Фигаро иск: она требует, чтобы он либо вернул ей старый долг, либо женился на ней. Свадьба Фигаро и Сусанны откладывается.

Суд решил дело в пользу Марцелины. Граф торжествует, но торжество его непродолжительно. Внезапно выясняется, что Фигаро — родной сын Марцелины и Бартоло, в детстве похищенный разбойниками. Растроганные родители Фигаро решают пожениться. Теперь предстоит отпраздновать две свадьбы.

Графиня и Сусанна не оставили мысли проучить графа. Графиня решает сама надеть платье служанки и пойти на ночное свидание. Под ее диктовку Сусанна пишет записку, назначая графу встречу в саду. Во время праздника Барбарина должна передать ее.

Фигаро посмеивается над своим господином, но, узнав от простушки Барбарины, что записку написала Сусанна, начинает подозревать свою невесту в обмане. В темноте ночного сада он узнает переодетую Сусанну, но делает вид, что принял ее за графиню. Граф не узнает свою жену, переодетую служанкой, и увлекает ее в беседку. Увидев же Фигаро, объясняющегося в любви мнимой графине, он поднимает шум, сзывает людей, чтобы публично уличить жену в измене. На мольбы о прощении он отвечает отказом. Но тут появляется снявшая маску настоящая графиня. Граф посрамлен и просит у жены прощения.

«Дон Жуан»

(печатается по книге М.С. Друскина «100 опер»)

Ночь. Ворчливый Лепорелло жалуется на жизнь: похождения Дон-Жуана доставляют верному слуге немало беспокойства. Вот и сейчас он вынужден ждать на улице своего господина, прокравшегося к донне Анне. Но на этот раз Дон-Жуана постигла неудача. К ужасу перепуганного Лепорелло донна Анна подняла шум и удерживает пытающегося бежать соблазнителя. Она не узнала обидчика — его лицо закрыто. Отец донны Анны — старый командор — вызывает Дон-Жуана на поединок и тут же падает, сраженный его шпагой.

Дон-Жуан скоро забыл о кровавых событиях этой ночи — он стремится к новым приключениям. Он готов последовать за прекрасной незнакомкой, но с разочарованием узнает в ней давно покинутую им донну Эльвиру. Дон-Жуан никогда не возвращается к прошлому. Страдания Эльвиры, терзаемой чувствами любви и мести, вызывают у него лишь досаду. Лепорелло пытается утешить

обманутую. Он рассказывает ей о своем господине, его неутолимой жажде наслаждений, показывает список обольщенных им красавиц, в котором одних только «испанок тысячи три».

Проходит веселая праздничная процессия. Это крестьяне Мазетто и Церлина празднуют свою свадьбу. Молоденькая новобрачная приглянулась Дон-Жуану. Ласковыми словами и обещаниями он пытается увлечь Церлину. Обаяние блестящего кавалера велико, девушка начинает колебаться, она готова уступить его настояниям. Внезапное появление Эльвиры, а затем Анны и ее жениха дона Оттавио расстраивает планы соблазнителя. С ужасом узнает Анна убийцу своего отца; она призывает Оттавио к мести.

Дон-Жуан хочет пробраться в дом Эльвиры. Внимание неутомимого искателя приключений привлекла ее камеристка, но его планам мешает присутствие прежней возлюбленной. Поменявшись платьем со своим слугой, Дон-Жуан поет серенаду под окном Эльвиры, клянется в любви. Обманутая Эльвира попадает в объятия переодетого Лепорелло, которого она принимает за господина. Неузнанный же Дон-Жуан встречает Мазетто, вместе с крестьянами разыскивающего оскорбителя Церлины. Ловкий обманщик направляет преследователей в разные стороны и, избив Мазетто, скрывается. Подоспевшая Церлина нежно утешает своего жениха. В это время мстители, встретив Лепорелло, принимают его за ненавистного им Дон-Жуана. На бедного слугу обрушивается их гнев, его ждет жестокое наказание. В страхе Лепорелло открывает свое имя и убегает.

Господин и слуга встречаются ночью на кладбище, Дон-Жуан с беспечным смехом рассказывает о своих новых похождениях. Его рассказ прерывается грозным возгласом статуи убитого командора. Дон-Жуан приглашает статую к себе па ужин.

Зал в замке Дон-Жуана. Эльвира умоляет Дон-Жуана оставить порочный путь, напоминая о страшном возмездии. Внезапно раздаются тяжелые шаги статуи командора. Минуты Дон-Жуана сочтены, но без страха идет он навстречу гибели. «Нет», — гордо отвечает он на требование командора покаяться. Слышатся страшные удары грома, сверкает молния. Командор увлекает Дон-Жуана в бездну. Жажда мести приводит сюда оскорбленных Анну и Оттавио, Церлину и Мазетто, но они находят лишь дрожащего от страха Лепорелло, который рассказывает им о случившемся. Мстители торжествуют — наконец-то Дон-Жуан понес заслуженную кару.

«Волшебная флейта»

(печатается по книге М.С. Друскина «100 опер»)

В пустынной гористой местности чудовищная змея преследует принца Тамино. В последний раз воззвал о помощи, он падает без чувств. В этот миг из-за скалы выступают три дамы в черных одеяниях и рассекают змею на три части. Красота принца поражает их. Каждая мечтает о его любви, и никто не хочет идти к Царице ночи, чтобы сообщить о случившемся. После долгого спора они решают идти вместе. Тамино приходит в себя и слышит звуки дудочки. Его взору

предстает странное существо, человек в птичьем оперении, птицелов Папагено. Принц горячо благодарит его, считая своим спасителем. Папагено важно принимает благодарность. Возвратившись, три дамы наказывают его за хвастовство: замыкают рот громадным замком. Они объясняют принцу, что он во владениях царицы ночи, которая в знак благоволения прислала ему портрет своей дочери, Памины, похищенной злым волшебником; если при первом взгляде на портрет Тамино почувствует любовь, его ждут почет и счастье. Покоренный красотой Памины, принц готов любой ценой освободить девушку. Царица ночи дарит ему волшебную флейту — она поможет преодолеть все препятствия, а в спутники дает Папагено, который получает в подарок колокольчики, заставляющие плясать каждого, кто их услышит. В сопровождении трех волшебных мальчиков принц отправляется в путь.

Во дворце Зарастро волнение: мавр Моностатос, приставленный стеречь Памину, так усердно домогался ее любви, что бедняжка сбежала. Однако скоро она была настигнута, и вот уже мавр грубо тащит прекрасную пленницу, собираясь заковать ее в цепи. Неожиданно появляется Папагено. Он и Моностатос, ошеломленные, напуганные внешностью друг друга, бросаются опретью в разные стороны. Любопытство, однако, оказывается сильнее страха, и птицелов возвращается к Памине. Он рассказывает о любви принца, о его решении спасти ее и предлагает немедленно бежать. Перед дворцом появляются трое волшебных мальчиков, а за ними Тамино. Он хочет войти, но дорогу ему преграждает жрец. Он раскрывает обман Царицы ночи: Памину похитил не злой волшебник — в царстве Зарастро господствуют мудрость и доброта. Памину ждет счастье. Обрадованный тем, что любимая жива, Тамино начинает играть на волшебной флейте. На ее звуки откликается своей дудочкой Папагено; вместе с Паминой он приближается к храму. Но их опережает Моностатос со стражей. Он уже готов схватить беглецов, но звон колокольчиков Папагено заставляет его пуститься в пляс. Восторженные возгласы толпы возвещают о приближении Зарастро. Памина падает к его ногам, признаваясь в послушании. Мавр приводит принца, схваченного поблизости, а когда молодые люди бросаются в объятия друг другу, грубо разлучает их. Он ждет награды за верную службу. Но Зарастро неожиданно приказывает строго наказать его. Зарастро объявляет, что пришельцы должны подвергнуться испытанию в храме.

Тамино и Папагено вступают в храм, чтобы принять посвящение в члены братства мудрых. Условия испытаний суровы: не выдержавший должен умереть, — объявляют им жрецы. Испуганный Папагено сначала наотрез отказывается, но весть о том, что в награду Зарастро даст ему жену, меняет его решение. В первом испытании пришельцы должны проявить твердость по отношению к женщине: они должны быть неуязвимы для коварства и хитрости, для любви и сострадания. Едва скрылись жрецы, объявившие это условие, как перед Тамино и Папагено возникли три дамы, феи Царицы ночи. Они угрожают путникам гибелью, уговаривают вернуться к их повелительнице. Тамино в ответ молчит.

Людвиг ван Бетховен

«Фиделио»

(печатается по книге М.С. Друскина «100 опер»)

Молодой привратник тюрьмы Жакино огорчен и раздосадован: дочь тюремщика Марселина перестала отвечать на его чувство с тех пор, как в доме ее отца появился юный слуга Фиделио. Марселина и не подозревает, что под именем Фиделио скрывается переодетая в мужское платье Леонора, которая проникла в крепость, чтобы освободить заточенного здесь мужа, Флорестана. Но начальник тюрьмы Пизарро свиреп и жесток, по его приказу заключенные охраняются строго, и, хотя Леонора уже давно служит у тюремного смотрителя Рокко, ей до сих пор ничего не удалось разузнать. Леонору смущает и любовь Марселины, которая уверена, что скромный юноша отвечает ей взаимностью. Добродушный тюремщик не хочет препятствовать счастью дочери — пусть Фиделио станет его зятем и помощником. Рокко рассказывает Леоноре о узнике, который погибает в подземелье от пыток и голода. Предчувствуя, что речь идет о Флорестане, Леонора просит Рокко показать ей страдальца.

Сопровождаемый солдатами, во дворе появляется Пизарро. Из полученного письма он узнал, что его беззакония стали известны в Севилье, и в скором времени в крепость прибудет министр дон Фернандо. Пизарро спешит расправиться с ненавистным ему Флорестаном. Обещая Рокко щедрую награду, Пизарро приказывает ему казнить узника. Но тюремщик отказывается. Тогда Пизарро решает сам совершить убийство. Рокко получает приказ выкопать в подземелье могилу. Слышавшая этот разговор Леонора убеждается, что ее муж находится в тюрьме. Она готова на любой подвиг, чтобы спасти любимого супруга. По ее просьбе Рокко выпускает узника на прогулку. Неслышными шагами выходят измученные люди на тюремный двор, радуясь чистому весеннему воздуху, солнечному свету. Но радость их непродолжительна — разгневанный Пизарро велит снова их запереть. Он торопит Рокко приготовить могилу. Убийство узника нельзя откладывать — приезд министра ожидается с минуты на минуту.

Каменные своды подземелья, где томится Флорестан. Борец за справедливость, когда-то разоблачавший преступления Пизарро, он теперь оказался жертвой его мести. Несмотря на страдания и близость смерти, Флорестан тверд и спокоен: он честно выполнил свой долг. Входят Рокко и Леонора. Она по голосу узнает горячо любимого мужа. В подземелье спускается Пизарро. С обнаженным кинжалом он бросается на Флорестана, но Леонора заслоняет его своим телом. Взбешенный начальник тюрьмы готов убить обоих, но внезапно в темницу доносятся звуки трубы, возвещающей о прибытии министра. Пизарро ошеломлен — месть не удалась, его ждет суровая кара. Площадь перед крепостью. Народ славит справедливость министра, освободившего невинных узников. Рокко приводит Флорестана и Леонору. В закованном в цепи узнике дон Фернандо узнает своего друга. Леонора снимает с Флорестана оковы. Все прославляют ее верность и самоотверженность.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

АЙТЫС - (казах., от айту - рассказывать) - состязание казахских народных певцов - **акынов**, своеобразный певческий диалог, участники которого стараются превзойти друг друга в сочинении и исполнении песен. Также одна из традиционных форм казахского устного музыкально - поэтического творчества. Во время айтыса каждый из акынов сочиняет песни экспромтом и сразу же исполняет их. При этом обычно в выступлениях акынов разрабатывается единая тема. Айтыс включает элементы народной драмы.

АКЫН - поэт-импровизатор и певец у тюркоязычных народов Средней Азии, в частности, у казахов и киргизов.

АЛЛЕГОРИЯ – (от греч. - иносказание) — выражение отвлечённых идей (понятий) посредством конкретных художественных образов.

АМПИР (НЕОКЛАССИЦИЗМ) - (от фр. *empire* — «империя») — стиль позднего (высокого) классицизма в **архитектуре** и **декоративно-прикладном искусстве**. Возник во Франции в период правления императора Наполеона I; развивался в течение трёх первых десятилетий XIX века.

АНГОБ - (франц. engobe) - тонкий слой глины, наносимый на **керамические** изделия (до обжига) для устранения дефектов поверхности и придания какого-либо цвета. Существует несколько видов ангоба - ангоб белый (из беложгущейся глины) и ангоб цветной (приготавливается из глины с цветообразующими добавками).

АНСАМБЛЬ - согласованность, единство частей, образующих что-либо целое.

Архитектурный ансамбль — 1. несколько зданий, выдержанных в едином **стиле**; 2. гармоническое единство пространственной композиции зданий, инженерных сооружений, **монументальной живописи, скульптуры** и зелёных насаждений. **Художественный ансамбль** — художественная согласованность, стройность исполнения драматического, музыкального и т. п. **Музыкальный ансамбль** — группа артистов, составляющая единый художественный коллектив. И др.

АНТИЧНОСТЬ - (от лат. *antiquitas* — древность) — в общем смысле это слово означает «*греко-римская древность*», иначе говоря, цивилизация Древней Греции и Древнего Рима.

АРХЕОЛОГИЯ - (греч. ἀρχαῖος — древний и λόγος — слово, учение) — вспомогательная историческая дисциплина, изучающая по вещественным источникам историческое прошлое человечества.

АРХИТЕКТУРА (ЗОДЧЕСТВО) – искусство проектировать и строить здания, сооружения и их комплексы.

АРУАХ - множественное число слова Рух - в переводе с арабского значит - Духи (в ед. числе Дух). Дух умершего - покровитель того племени или рода, где он находился во время земной жизни.

АФФЕКТ - (лат. *Affectus* — страсть, душевное волнение) - эмоциональный процесс, характеризующийся кратковременностью, интенсивностью и выраженными физиологическими проявлениями.

БАЛЕТ - (фр. *ballet*, от лат. *ballo* — танцую) — вид сценического искусства, основными выразительными средствами которого являются неразрывно связанные между собой музыка и танец.

БАРОККО – стиль в европейском искусстве конца XVI - начала XVIII веков. Барокко свойственны контрастность, напряжённость, динамичность образов, аффектация, стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к слиянию искусств.

БАТАЛЬНЫЙ ЖАНР - (от фр. *bataille* — битва) — жанр изобразительного искусства, посвященный темам войны и военной жизни. **ВЕНСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА** - направление в европейской музыкальной культуре второй половины XVIII – начала XIX в. Представителями считаются Йозеф Гайдн, Вольфганг Моцарт, Людвиг ван Бетховен.

БЫТОВОЙ ЖАНР - один из жанров изобразительного искусства, посвящённый повседневной частной и общественной жизни

ВОЗРОЖДЕНИЕ - или **Ренессанс** (фр. *Renaissance*, итал. *Rinascimento*) — эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену культуре Средних веков и предшествующая культуре Нового времени. Примерные хронологические рамки эпохи — XIV—XVI века. Отличительная черта эпохи Возрождения — **светский** характер культуры и её антропоцентризм (то есть интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности). Появляется интерес к **античной** культуре, происходит как бы её «возрождение» — так и появился термин.

ГЛАЗУРЬ - стекловидная покрытие на поверхности **керамических** изделий. Могут быть прозрачными или непрозрачными, бесцветными или окрашенными, блестящими или матовыми. Для декорирования изделий из фарфора и майолики часто применяют яркоокрашенные цветные глазури, так называемые **поливы**.

ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО - обработка через обжигание глины для превращения её в предметы домашнего обихода, в строительные материалы и различные украшения, то есть **керамика** вообще. Включает три главных класса производств: 1). приготовление обычных строительных кирпичей; 2). производство различной глиняной или каменной посуды вместе с различными более грубыми предметами украшений или заводских потребностей (каковы: огнепостоянные кирпичи, реторты, кафели, трубы и т. п.) 3). и, наконец, приготовление фаянсовых и фарфоровых изделий, как предметов более изысканной домашней и заводской обстановки.

ГРАВИРОВКА - нанесения рисунка, надписи, **орнамента**, ручным или механическим способом на поверхности металла, камня, дерева, стекла. При этом рисунок может быть выпуклым (рельефным) или углублённым.

ГРАФИКА – вид изобразительного искусства, к которому относятся рисунок и основанные на нем печатные художественные изображения (гравюра, литография и т. д.)

ГРОБНИЦА – архитектурное сооружение, вмещающее тело усопшего и увековечивающее его память.

ГОМОФОНΙΑ (ОДНОГОЛОСИЕ) - вид многоголосия, в котором выделяется один голос, исполняющий главную тему, а остальные играют роль аккомпанемента.

ДЕКОР – украшение **архитектурного** сооружения или иного изделия.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО – создание художественных изделий, имеющих практическое назначение; художественная обработка предметов быта (утвари, тканей, мебели и т. д.).

ДРАМАТУРГИЯ – литературные произведения, предназначенные для постановки на театральной сцене.

ЖИВОПИСЬ – вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо поверхность.

ЖЫРАУ – средневековый тюркский поэт-сказитель в Средней Азии (Казахстане и Киргизии).

ЗЕРНЬ - мелкие золотые или серебряные шарики (диаметр от 0,4 мм), которые напаиваются в ювелирных изделиях.

ЗОДЧЕСТВО - см. **АРХИТЕКТУРА**

ИКОНОГРАФИЯ - (от греч. *eikón* — «изображение, образ» и *графия*) в изобразительном искусстве, строго регламентированная система изображения персонажей или сюжетных сцен.

ИЗРАЗЦЫ - (*Кафель* от нем. *Kachel*) — **керамические** (глиняные) плитки, предназначенная для облицовки стен, печей, каминов, фасадов зданий и др. Лицевая поверхность керамических плиток может быть гладкой или рельефной. Поверхность может иметь покрытие **глазурью** (целинный изразец), не иметь покрытия (**терракотовый** изразец).

ИМПРОВИЗАЦИЯ - форма исполнительского искусства, в которой произведение создается в момент представления.

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ – в католической **церкви** – отпущение грехов за плату.

ИНКРУСТАЦИЯ - (лат. *incrustatio* — букв. *покрытие корой*) — украшение изделий узорами из кусочков мрамора, керамики, металла, дерева, перламутра и цветных камней, которые накладываются на поверхность и отличаются от неё по цвету или материалу.

ИНТЕРЬЕР - в **архитектуре** внутреннее пространство здания.

КАНТАТА – жанр духовной и **светской музыки**; исполняется солистами, хором и оркестром. От **оратории** отличается меньшими размерами.

КАНОН – в изобразительном искусстве свод твердо установленных правил, определяющих норму композиции и **колорита**, систему пропорций, изображения определенных персонажей и сюжетных сцен.

КЕРАМИКА - (др.-греч. κέραμος — глина) — изделия из глины. В зависимости от строения различают тонкую керамику (черепок стекловидный или мелкозернистый) и грубую (черепок крупнозернистый). Основные виды тонкой керамики - фарфор, полуфарфор, фаянс, **майолика**. Основным видом грубой керамики - **гончарная керамика**.

КЛАССИЦИЗМ – идейно-художественное направление и **стиль** в европейском искусстве XVII века; рассматривал **античность** как этическую и художественную норму. Часто этот термин используют по отношению к искусству второй половины XVIII - начала XIX в, особенно к русскому.

КОЛОРИТ – сочетание цветов в произведении искусства.

КОМЕДИЯ ДЕЛЬ АРТЕ, КОМЕДИЯ МАСОК - форма **импровизационного театра**, с обязательными ролями-типами (Арлекин, Пьеро, Коломбина и т. п.)

КОМПОЗИЦИЯ - распределением предметов и фигур в пространстве.

КОНТРЕФОРМАЦИЯ – движение католической **церкви** в 16 – 17 вв., направленное на восстановление и усиление собственных позиций после церковного раскола 16 века (см. **реформация**), приведшего к появлению новой ветви христианства – протестантизму.

КОНЦЕРТ – **музыкальное** 3х-частное произведение для одного или нескольких солирующих инструментов и оркестра.

КОСМОГОНИЯ – (от греч. «космос» – порядок, вселенная, генос – рождение, происхождение) — учение о происхождении или о сотворении Вселенной.

КОЧЕВНИКИ (НОМАДЫ) - мигрирующие народы, живущие за счет скотоводства.

КУЛЬТ - почитание, поклонение, в том числе - **религиозное** почитание каких-либо предметов, реальных или фантастических существ, наделяемых сверхъестественными свойствами, в том числе божеств; а также совокупность обрядов, связанных с таким почитанием.

КУЛЬТОВОЕ ИСКУССТВО – формы и виды искусства связанные с **религией**, воплощающие религиозные представления, развивающиеся в религиозных рамках.

КУПОЛ - покрытие в форме полушария или опрокинутой чаши, возведенное над круглым или многоугольным в плане сооружением.

КУНСТКАМЕРА – (нем. Kunstkammer – «кабинет редкостей», «музей») – старинное название исторических, естественно-научных, художественных коллекций, а также помещение для их хранения.

КЮЙ - казахская народная инструментальная пьеса, исполняемая главным образом на домбре. Кюй воплощает многолетнее народное творчество и отражает различные проявления природы в музыкальной форме.

КЮЙШИ – сочинитель и исполнитель **кюев**.

ЛАНДШАФТ - существуют различные толкования понятия ландшафт. Один из подходов приравнивает ландшафт к окружающей среде (климатические и географические условия), которая существует независимо от проживающих в

ней людей, которая не подвергалась существенным и заметным изменениям человека.

ЛЕЙТМОТИВ – музыкальная фраза или тема, которая неоднократно повторяется на протяжении произведения; служит характеристикой какого-либо персонажа, предмета, чувства или идеи.

ЛИБРЕТТО – текст музыкально-драматического произведения (**оратории, кантаты, оперы** и др.); **литературный** сценарий балетного или оперного спектакля.

ЛИТЕРАТУРА - (лат. lit(t)eratura, буквально — написанное, от lit(t)era — буква) — в широком смысле совокупность любых письменных текстов.

МАВЗОЛЕЙ — (лат. *Mausoleum*); - **ГРОБНИЦА** – архитектурное сооружение, вмещающее тело усопшего и увековечивающее его память. Назван по пышной гробнице карийского царя Мавсола в городе Галикарнас (одно из чудес света)

МАДРИГАЛ - небольшое музыкально-поэтическое произведение любовно-лирического содержания для двух-трех голосов, часто без инструментального сопровождения; сложилось на основе народной песни в XVI веке.

МАЙОЛИКА - разновидность **керамики**, изготавливаемой из обожжённой глины с использованием расписной **глазури**. В технике майолики изготавливаются как декоративные **панно**, наличники, **изразцы** и т. п.

МАСОНСТВО - нравственно-этическое движение, возникшее в XVIII веке в виде закрытой организации. Название **масон** происходит от фр. – «**вольный каменщик**». Основной версией происхождения масонства считается версия о происхождении от средневековых корпораций строителей-каменщиков.

Масонство существует в форме местных *лож* — обычно небольших групп численностью до 40-50 человек. Местные ложи учреждаются *Великой Ложей*. Как правило, в одной стране существует только одна «Великая Ложа». Во главе Великой Ложы находится Великий Мастер, выбираемый из числа братьев (**масонов**). Масонство называют орденом, или братством, подразумевая или подчеркивая братский характер отношений между членами лож.

МИНИАТЮРА – (от лат. *minium* — красные краски, применявшиеся в оформлении рукописных книг - **книжная миниатюра**) — в изобразительном искусстве **живописные, скульптурные и графические** произведения малых форм, а также искусство их создания. 2). Небольшая **музыкальная** пьеса.

МИФ - в **литературе** — сказание, передающее представления людей о мире, месте человека в нем, о происхождении всего сущего, о богах и героях; определенное представление о мире.

МИФОЛОГИЯ – (от греч. «мифос» - предание, сказание, «логос» - знание, учение).

1. Система сакрального знания различных народов мира, общественных групп, основанная на традиционных преданиях. Характеризуется метафоричностью, верой в чудесное. Мифология призвана объяснить происхождение и устройство мира, место человека в нём; 2. Священные рассказы, входящие в **религиозную**

систему; 3. Научная дисциплина, изучающая **мифы** (специфику, структурные элементы)

МЕМОРИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО – произведения искусства, предназначенные для увековечивания памяти о ком-либо или о чем-либо. Часто – произведения связанные с заупокойным **культом** (**мавзолеи**, памятники и т. п.)

МНОГОГОЛОСИЕ (ПОЛИФОНИЯ) – вид **музыки**, основанный на одновременном сочетании нескольких голосов (партий).

МОЗАИКА – разновидность **монументальной живописи**; рисунок или узор, составленный из кусочков разноцветных камней, смальты, керамики и других материалов.

МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО – произведения, создаваемые для украшения **архитектурных** сооружений и комплексов.

МУЗЫКА - (от греч. *μουσα* — *муза*) — вид искусства, художественным материалом которого является звук, особым образом организованный во времени.

НЕОКЛАССИЦИЗМ – см. **ампир**.

НОВЕЛЛА - (итал. *novella* — новость) — повествовательный прозаический жанр, для которого характерны краткость, острый сюжет, нейтральный стиль изложения, неожиданная развязка. Иногда употребляется как синоним рассказа.

НОМАДЫ (КОЧЕВНИКИ) - мигрирующие народы, живущие за счет скотоводства.

ОРАТОРИЯ – см. **КАНТАТА**

ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО - искусство публичного выступления с целью убеждения.

ОРНАМЕНТ – узор, состоящий из регулярно повторяющихся элементов.

ОПЕРА – вид **музыкально-театрального** искусства, сочетающий вокальную и инструментальную музыку со сценическим действием.

ОРДЕР – принцип **архитектурной** композиции со строгим соотношением определенных элементов и пропорций. Основу ордера составляют **колонны** и перекрытия. Основные классические виды: дорический, ионический, коринфский, тосканский.

ПАСТОРАЛЬ - (фр. *pastorale*, пастушеский, сельский) — жанр в **литературе**, **живописи**, **музыке** и в **театре**, поэтизирующий мирную и простую сельскую жизнь.

ПЕЙЗАЖНЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) сентиментальный ПАРК – парк с живописной планировочной композицией, созданной как подражание естественной природе. Растения в пейзажном парке находятся в своем естественном состоянии. Важной чертой английского парка также является его органичное включение в окружающий пейзаж.

ПЛАФОН – потолок или свод, украшенный **живописью** или лепкой.

ПОЛИФОНИЯ – многоголосие, при котором все голоса в произведении равноправны.

ПОЛИВА – см. **ГЛАЗУРЬ**

ПОЛИТЕИЗМ (ЯЗЫЧЕСТВО) – (от греч. «поли» - много, «теос» - бог) - «многобожие» — **религия**, основанная на вере в нескольких **богов**. Боги имеют собственные пристрастия, **характер**, вступают в отношения с другими богами и имеют специфическую **сферу влияния**.

ПОРТАЛ - (лат. *porta* — ворота) — главный вход **архитектурного** сооружения, обычно имеющий масштабное архитектурное обрамление с богатой **орнаментацией**.

ПРЕЛЮДИЯ – инструментальное вступление к какому-либо **музыкальному** сочинению или небольшое самостоятельное произведение (главным образом для клавесина, фортепиано или органа).

ПРОГРАММА - словесный текст, раскрывающий содержание художественного произведения; пишется автором.

ПРОСВЕЩЕНИЕ - одна из ключевых эпох в истории европейской культуры, связанная с развитием научной, философской и общественной мысли. В основе этого интеллектуального движения лежали рационализм, свободомыслие и гуманизм.

РАКУРС – в искусстве – перспективное сокращение удаленных от зрителя **архитектурных** форм, фигур или предметов, изображенных на картине, рисунке, барельефе.

РЕАЛИЗМ - направление в искусстве, характеризующееся изображением социальных, психологических, экономических и прочих явлений, максимально соответствующих действительности.

РЕГУЛЯРНЫЙ (ФРАНЦУЗСКИЙ) ПАРК – парк, где реализуется представление **классицистов** об идеальной природе, подчиненной воле человека. В таком парке цветники, деревья, водоемы, дорожки приобретают форму строгих геометрических фигур, лишаются природной естественности.

РЕЛИГИЯ - особая форма осознания мира, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, **культовых** действий и объединение людей в организации.

РЕЛЬЕФ – вид **скульптуры**, в котором изображение является выпуклым (или углубленными) по отношению к плоскости фона.

РЕФОРМАЦИЯ – европейское **религиозное** движение XVI века, ставившее своей целью изменение некоторых порядков католической **церкви**, породившее протестантство.

РОКОКО - (фр. *rococo*, от фр. *rocaille* — декоративная раковина, ракушка, рокайль), реже *рококо* — **стиль** в искусстве (в основном, в дизайне интерьеров), возникший во Франции в первой половине XVIII века как развитие стиля **барокко**. Характерными чертами рококо являются изысканность, большая **декоративная** нагруженность **интерьеров** и

композиций, грациозный орнаментальный ритм, большое внимание к **мифологии**, эротическим ситуациям, личному комфорту.

САКРАЛЬНОЕ - (от лат. *sacrum* — священный предмет, священный обряд, таинство, мистерия) — священное, заветное; о словах, речи: имеющее магический смысл, звучащее как заклинание.

СВЕТОТЕНЬ – градации светлого и темного, распределение различных по яркости цветов, оттенков, позволяющее воспринимать объем фигуры или предмета и окружающую их световоздушную среду. Светотень служит также важным средством эмоциональной выразительности.

СВЕТСКОЕ ИСКУССТВО – не подчиненное **религии**, отражающее повседневные быт и жизнь человека.

СВОД – выпуклая **архитектурная** конструкция, используется покрытие или перекрытие сооружений.

СИМФОНИЯ – наиболее сложная форма инструментальной **музыки**, состоит из 4х частей и рассчитана на исполнение симфоническим оркестром; сложилась в конце XVIII века в творчестве композиторов – представителей **венской классической школы**.

СИНТЕЗ искусств – тесная, неразрывная связь разных видов искусства в одном художественном произведении.

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ - (от позднелат. *saecularis* - мирской, **светский**): 1. изъятие чего-либо из **церковного**, духовного ведения и передача **светскому**, гражданскому ведению; 2. процесс снижения роли **религии** в сознании людей и жизни общества; переход от общества, регулируемого преимущественно религиозной традицией, к **светской** модели общественного устройства на основе рациональных (внерелигиозных) норм. Политика государства, направленная на уменьшение влияния и роли **религии** (например, секуляризация образования).

СЕМАНТИКА - (фр. *sémantique* от др.-греч. *σημαντικός* — обозначающий) — наука о понимании определённых знаков, последовательностей символов и других условных обозначений;

СЕНТИМЕНТАЛИЗМ - (франц. *sentimentalisme*, от англ. *sentimental*, франц. *sentiment* – чувство) — умонастроение в западноевропейской и русской культуре. Доминантой «человеческой природы» сентиментализм объявил чувство, а не разум, что отличало его от **классицизма**. Не порывая с **Просвещением**, сентиментализм остался верен идеалу нормативной личности, однако условием её осуществления полагал не «разумное» переустройство мира, а высвобождение и совершенствование «естественных» чувств.

СКУЛЬПТУРА (ВАЯНИЕ) – вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объемную форму; различаются круглая скульптура (осматриваемая со всех сторон) и **рельеф**.

СОНАТА – жанр инструментальной **музыки**, имеющий 3-хчастную форму, предназначенный либо для одного инструмента (как правило, фортепиано),

либо для двух (один из которых фортепиано); сложился в конце XVIII в. в творчестве композиторов – представителей **венской классической школы**.

СОNET - (итал. *sonetto*, окс. *sonet*) — твёрдая поэтическая форма: стихотворение из 14 строк. Различают итальянский сонет с последовательностью строк 4+4+3+3, и шекспировский (английский) – 4+4+4+2.

СОСЛОВИЕ - социальная прослойка, группа, члены которой отличаются по своему правовому положению. Обычно выделяют аристократию (1 сословие), священников (2 сословие) и общинников (3 сословие). Последние разделялись на бюргеров (буржуа, мещан) и крестьян. Принадлежность к сословиям, как правило, передаётся по наследству.

СТАНКОВОЕ ИСКУССТВО – произведения изобразительного искусства, которые не имеют прикладного (утилитарного) назначения, имеют самостоятельное значение – т. е. не связаны с другими видами искусств (например с **архитектурой**); название происходит от станка, на котором создается произведение.

СТЕЛА - каменный, мраморный или деревянный столб с высеченными на нём текстами или изображениями. Устанавливается в качестве погребального или памятного знака.

СТИЛЬ – устойчивое единство художественных принципов, приемов и средств, используемых при создании произведений искусства.

СЮИТА - (с фр. *Suite* — «ряд», «последовательность», «чередование») — циклическая **музыкальная** форма, состоящая из нескольких самостоятельных контрастирующих частей, объединённых общим замыслом. Для сюиты характерны картинная изобразительность, тесная связь с песней и танцем. От **сонаты** и **симфонии** сюиту отличают бóльшая самостоятельность частей, не такая строгость, закономерность их соотношения. В конце XVII века в Германии сложилась точная последовательность частей: 1. Allemande (алеманда) 2. Courante (куранта) 3. Sarabande (сарабанда) 4. Gigue (жига).

СИМФОНИЯ – наиболее сложная форма инструментальной музыки, рассчитанная на исполнение симфоническим оркестром; сложилась в конце XVIII века в творчестве композиторов – представителей венской классической школы.

СКУЛЬПТУРА – вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объемную форму; различаются круглая скульптура и **рельеф**.

ТАМГА — родовой знак у тюркских и некоторых других народов. Как правило, потомок определённого рода заимствовал тамгу своего предка и добавлял к ней дополнительный элемент либо видоизменял её.

ТАРТЫС - инструментальное состязание среди казахов и киргизов. Проводится между **кюйши** и исполняется на инструменте домбра. Существует три вида тартыса: демонстрирующий исполнительское мастерство; демонстрирующий композиторское мастерство (умение сочинить кюй во время состязания, т.е. **импровизировать**); демонстрирующий умение с первого

прослушивания повторить **кюй**. Тартысы обычно исполняются и проводятся на больших праздниках и тоях (праздничный пир, застолье у казахов и киргизов) для того, чтобы **кюйши** обменялись опытом.

ТИСНЕНИЕ - 1) - Выдавливание изображений, узоров; 2) - Узор, изображение, полученные таким способом

ТЕАТР - (греч. θέατρον - основное значение - место для зрелищ, затем - зрелище, от θεάομαι — смотрю, вижу) — одно из направлений искусства, в котором чувства, мысли и эмоции автора передаются зрителю посредством действий актёра или группы актёров.

ТРАДИЦИОННОЕ ИСКУССТВО - искусство, существующее на ранних этапах развития у всех народов и сохраняющее тесную преемственность во всех основных аспектах (функции, виды, жанры, образы и т. д.). Его отличительные особенности: непрофессиональный и внеличный характер творчества, насыщенность **мифологической** символикой, неразрывная связь со всем **религиозно-культурным комплексом**.

ТОРЕВТИКА - (от греч. toreuo - вырезаю - чеканю), искусство ручной рельефной обработки художественных изделий из металла - чеканки, **тиснения**, отделки литых изделий.

УВЕРТЮРА – инструментальное вступление к крупному **музыкальному** произведению.

УТОПИЯ - (др.-греч. τοπος — «место», ου-τοπος — «не место», «место, которого нет») — жанр **литературы**, близкий к научной фантастике, описывающий модель идеального, с точки зрения автора, общества.

ФАНТАЗИЯ – **музыкальное** произведение, основанное на **импровизации** и свободное по форме.

ФАКТУРА – (лат. *Factura* – «обработка») – характер поверхности произведения изобразительного искусства, ее обработки.

ФАСАД – в **архитектуре** наружная, главная сторона здания, сооружения.

ФИЛИГРАНЬ - **ювелирное изделие** спаянное из тонкой проволоки.

ФЛОРЕНТИЙСКАЯ КАМЕРАТА - содружество музыкантов, поэтов и философов; сложилось в XVI в. в Италии. С его деятельностью связано возникновение **оперы**.

ФРЕСКА – **живопись** красками, разведенными на воде, которые наносились по сырой штукатурке.

ФОЛЬКЛОР - народное непрофессиональное творчество; художественная коллективная творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения, идеалы.

ФУГА – (от лат. Fuga – бег, бегство) – высшая форма полифонической **музыки**. Фуга основана на многократном проведении и развитии темы (или нескольких тем) во всех голосах.

ХРАМ - архитектурное сооружение, предназначенное для совершения богослужений и религиозных обрядов.

ЦЕРКОВЬ - 1. архитектурное сооружение для **религиозных** служб, обычно для христианского богослужения. (См. также **Храм**); 2. общность людей (иногда организация), объединяющей на основе общности **культы** и вероучения. Основным признаком общности является осознание своей принадлежности к организации членами церкви.

ШТАМПОВКА - процесс пластической деформации материала с изменением формы и размеров тела. Для процесса штамповки используются прессы - устройства, позволяющие деформировать материалы с помощью механического воздействия.

ЭКСТЕРЬЕР – в **архитектуре** внешний вид здания.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ - приведённое в систему обозрение всех отраслей человеческого знания или круг дисциплин, в совокупности составляющих отдельную отрасль знания. Энциклопедией называют также научное справочное пособие, содержащее обозрение наук или дисциплин (преимущественно в форме словаря). В широком понимании — сборник научных сведений и справок на различные темы, предназначенный для широкого круга читателей.

ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ЖАНР – жанр **литературы**, представляющий собой цикл писем одного или нескольких героев. В письмах выражены душевные переживания героев, отражена их внутренняя эволюция.

ЭПОС - род литературы (наряду с лирикой и драмой), повествование о событиях (часто героических), предполагаемых в прошлом (как бы свершившихся и вспоминаемых повествователем). **Эпическая поэма** - источник сюжета — народное предание, образы идеализированы и обобщены, речь отражает монолитное народное сознание, форма стихотворная. Рассказ о событиях, протяженных во времени (годы, столетия). Стремясь к полному отображению жизни, эпические произведения тяготеют к объединению в циклы.

ЭТНОГРАФИЯ - область науки, изучающая народы-этноты и другие этнические образования, их происхождение (этногенез), состав, расселение, культурно-бытовые особенности, а также их материальную и духовную культуру, особенности психологии и поведения

ЭТЮД – 1). художественное произведение вспомогательного характера, выполненное с натуры для тщательного ее изучения; 2). Небольшое инструментальное произведение, обычно предназначенное для совершенствования техники игры на инструменте.

ЭСКИЗ – художественное произведение вспомогательного характера, являющееся подготовительным для более крупной работы и обозначающее ее замысел и основные композиционные средства.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ К ЧТЕНИЮ ЛИТЕРАТУРА.

Учебники, пособия, энциклопедии.

- Артамонов С.Д. Сорок веков мировой литературы. В 4 томах. М; 1997
- Бакланова Т., Сокольникова Н. Мировая художественная культура. Учебники для 5, 6, 7 классов. М; 2000
- Болатбаев К., Косбармаков Е., Еркебай А. «Искусство». Учебник для 10 классов общеобразовательных школ. Алматы; «Мектеп»; 2006.
- Галимжанова А., Глаудинова М, и др. История искусств Казахстана. Учебник для ВУЗов. Алматы. «ИздатМаркет»; 2006.
- Греховодов Н., Данилюк В., Косенко П. Казахские писатели. Алма-Ата; «Жазушы»; 1969
- Гузик М.А. Учебный путеводитель по мировой художественной культуре. М; «Просвещение»; 1999
- Джумакова У., Кетегенова Н. Казахская музыкальная литература 1920-1980. Алматы «Гылым» 1995
- Елеманова С., Саильянец А., Жайымов А. и др. Музыка. Учебники для 5, 6 классов общеобразовательных школ. Алматы; «Атамура»; 2001.
- Жанайдаров. Детская энциклопедия Казахстана. Мифы Древнего Казахстана. Алматы; «Аруна» 2006.
- Жубесов Т. Казахские музыкальные инструменты. Алматы; «Аруна»; 2001
- История казахской музыки. Традиционная музыка казахского народа: песенная и инструментальная том 1. Алматы «Гылым», 2000.
- История Казахстана с древнейших времен до наших дней: В 5 т. Алматы. 1997
- Казахская музыкальная литература. Учебник для музыкальных школ. Составитель С. Елеманова. Алма-Ата; «Онер»; 1993.
- Казахская литература. Комплект учебников-хрестоматий для 5, 6, 7, 8, 9 классов русских школ. Алматы. «Жеты жаргы» 2002.
- Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран. М; «Просвещение; 1999
- Миненко В., Момынов П. Краткий курс музыкальной литературы Казахстана. Учебное пособие для учащихся детских музыкальных школ. Алма-Ата; «Жалын»; 1978.
- Мировая художественная культура. Учебники для 10, 11 классов. М; 2000
- Омирбекова. М. Традиционная культура казахов. Учебное пособие для занятий по труду и изобразительному искусству для учащихся 1-6 классов. Алматы; «Алматыкитап»; 2004
- Розеншильд К. История зарубежной музыки. М; 1973
- Русские художники. Энциклопедический словарь. СПб; «Азбука»; 1998
- Сатпаева Ш., Адибаев Х. Казахская литература. /Учебник для 10-11 классов общеобразовательных школ. Алматы; «Рауан»; 1996.
- Серия журналов «Художественная галерея».
- Энциклопедия для детей. М; Аванта+; 1996-2004
- Том 6. Религии мира. В 2 частях;
 - Том 7. Искусство в 3 частях;
 - Том 9. Русская литература. В 2 частях;

Том 15. Всемирная литература. В 2 частях;
Энциклопедия юного художника. М; 1985
Юхвидин П.А. Мировая художественная культура. /От истоков до 17 века/. М;
«Просвещение»; 1996

Специальная и художественная литература для чтения:

Ажигали С. Архитектура кочевников. Алматы; 2004
Аманов Б., Мухамбетова А. Казахская традиционная музыка и XX век. Алматы;
«Дайк-Пресс», 2002..
Бомарше. Женитьба Фигаро.
Вольтер. Кандид или Оптимизм.
Гете И. Страдания юного Вертера.
Декоративное искусство Казахстана. XX век. Алматы; 2002
Дефо Д. Робинзон Крузо.
Ибраева К. Казахский орнамент. Алма-Ата. 1994.
Карамзин. Бедная Лиза.
Костюм народов Средней Азии. М.; 1979
Маргулан А. Казахская юрта и ее убранство. Мир казаха; Алматы; 1997.
Народное искусство как часть культуры. М.; 1983
Озера степные. Казахская поэзия VIII – XIX веков. Алматы; «Гылым»; 1999.
Сарыбаев Б. Казахские музыкальные инструменты. Алма-ата «Жалын», 1978.
Свифт Дж. Путешествие Гулливера.
Шаханова Н. Мир традиционной культуры казахов (этнографические очерки).
Алматы; 1998
Шиллер Ф. Коварство и любовь.

И другое.

часть IV
Культура и искусство XIX-XX веков

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Это пособие – четвертая часть серии подобных изданий для всех интересующихся историей искусства. Пособие содержит опорные схемы-конспекты, а также иллюстративный материал по следующим разделам:

1. Культура и искусство Западной Европы, России и Казахстана 19 века;
2. Культура и искусство Зарубежных стран и Казахстана 20 века.

Весь теоретический материал представлен в виде таблиц, где в сжатом виде дана информация об основных формах, видах и содержании художественной культуры той или иной исторической эпохи. Кроме таблиц, каждый изучаемый историко-художественный период представлен иллюстрациями. Это репродукции самых известных, показательных произведений искусства, созданных в конкретную эпоху, что позволяет «визуализировать» текст опорных таблиц – конспектов, наглядно представить «облик» изучаемых художественных эпох. Кроме того, здесь вы найдете хрестоматийный материал по литературе каждого из рассматриваемых периодов. В приложении представлены литературные основы и либретто известнейших музыкальных произведений казахстанских композиторов.

Авторы пособия надеются, что оно позволит вам лучше узнать и глубже изучить материал по предмету, поможет при подготовке к контрольным заданиям, и будет способствовать расширению вашего кругозора.

РАЗДЕЛ 1

Культура и искусство XIX века

В этом разделе представлена культура Западной Европы 19 века (романтизм, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм), культура России 19 века (романтизм, реализм, критический реализм) и Казахстана 19 – начала 20 века. Вы сможете узнать о характерных чертах стилей, направлений, художественных течений, которые стремительно рождались и сменяли друг друга в течение этого столетия. Фиксируя все социальные, политические, экономические изменения, в произведениях искусства, Художники (живописцы, писатели, композиторы и т.п.) отражали окружающую действительность через призму собственного видения, зачастую создавая свой собственный художественный стиль.

Особое место в культуре 19 века занимает искусство России. Преследуя высшие гуманистические цели, считая, что искусство способно не только отражать, но и изменять действительность, представители искусства России создали такие произведения, которые заняли достойное место в мировой культуре наряду с шедеврами европейских мастеров - представителей этого периода, являясь высшими достижениями в духовном и культурном наследии девятнадцатого столетия.

Важнейшим этот исторический период является для культуры Казахстана. Сложные исторические процессы изменили естественный исторический ход развития традиционной культуры кочевников. Постепенное присоединение земель Казахстана к территории Российской Империи повлекло за собой значительные изменения в быту казахов. С этого периода начинается качественно новый этап в истории искусства и культуры Казахстана.

Автор пособия надеется, что оно позволит вам лучше узнать и глубже изучить материал по предмету, поможет при подготовке к контрольным заданиям, и будет способствовать расширению вашего кругозора.

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ
«КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ЕВРОПЫ И РОССИИ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА»

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

РОМАНТИЗМ*

От «романский стиль» из-за духовного родства не с античной* классикой, а со средневековьем*.
1789 – 1830-е гг. Родина – Франция.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Разочарование в идеях Просвещения* и результатах Великой Французской Революции.
Попытки изменить общественное устройство в новых революциях во Франции 1830 и 1848 гг.
Начало национально-освободительных войн в Италии, Испании, Греции, Польше, Скандинавских странах.
В России – Отечественная война с Наполеоном 1812 г. (*правление Александра I*), восстание декабристов 1825 г

ЧЕЛОВЕК И МИР

Часто Художник воспринимает себя как личность исключительную – непризнанного гения. Он находится в конфликте с обществом и с самим собой. Окружающий мир враждебен по отношению к человеку. Природа служит индикатором душевных переживаний Художника. Все жизненные явления воспринимаются субъективно («через себя»), принимают в сознании Художника крайние, преувеличенные формы.

НАУКА

Отношение к науке скептическое. Мир таинственен и непознаваем. На первый план выходят интуиция, мистицизм, фатализм*, мысли о Боге, бессмертии души, откровениях свыше.

ИСКУССТВО

1). Способ выразить собственное отношение к действительности; 2). способ «ухода» от действительности.

Исключительность героев и ситуаций. Основа – чувства и фантазия автора.

Использование **контрастов**: жизнь – смерть; Рок – Человек; красивое – безобразное; реальное – фантастическое и т. п.

Предпочтение малых форм и камерных жанров. Субъективность высказываний.

Частое воплощение идеи «**двоемирия**»: 1. две ипостаси* главного героя; 2. герой и его двойник;

3. существование героя в 2-х мирах одновременно – реальном и фантастическом.

Особенности русского искусства: 1. большой оптимизм; 2. отсутствие конфронтации с классицизмом (академизмом*) -
соединение приемов и черт классицизма* и романтизма в одном произведении искусства.

ЛИТЕРАТУРА	ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО	МУЗЫКА
<p>Усиление лирического начала, расцвет поэтических жанров. Интерес к народным сказкам, преданиям, легендам. Появление «лирического героя» - остро чувствующего, глубоко переживающего, ранимого, разочарованного окружающим реальным миром, предчувствующего собственный трагический конец.</p> <p>В. Гюго, Дж. Байрон, Т. Гофман, Г. Андерсен, А. Дюма и др.</p> <p>«Золотой век» русской поэзии.</p> <p>А. Пушкин, М. Лермонтов, А. Жуковский, А. Грибоедов, Н. Гоголь (ранний период), и др.</p>	<p>В живописи - уход от классических* канонов.</p> <p>(в европейском искусстве жесткая конфронтация с академизмом*)</p> <p>Обращение к темам средневековья*, экзотического Востока или исключительных событий современности и прошлого, воплощение фантастических образов. Использование художественных приемов, характерных для эпохи Барокко*.</p> <p>Ф. Гойя, Э. Делакруа, Т. Жерико, О. Кипренский, И. Айвазовский, К. Брюллов, и др.</p> <p>В архитектуре и скульптуре (особенно русской) расцвет стиля ампир* (неоклассицизм).</p> <p>К. Росси, А. Воронихин, О. Бове, А. Захаров, О. Монферан и др.</p>	<p><u>Ведущие жанры</u> – инструментальные миниатюры* импровизационного* характера. <u>Характерные черты:</u> виртуозность, техничность, взволнованность, лиризм. Тяготение к программности* (название, отражающее содержание произведения). Частое обращение к вокальным жанрам – романс*, песня, - отражающим внутренне состояние «лирического героя». Расцвет жанра балет*. Редкое и более свободное использование классических музыкальных форм (соната* и симфония*). Интерес к музыке Барокко*. Обращение к фольклору*, народным сказочно-мифологическим сюжетам, образам, персонажам.</p> <p>Ф. Шопен, Ф. Шуберт, Р. Шуман, Н. Паганини, Э. Григ, Ф. Лист, М. Глинка, П. Чайковский и др.</p>

Франсиско Гойя. Автопортрет.

Ф. Гойя. Махи на балконе.

Ф. Гойя. Старухи. (Время).

Ф. Гойя. До самой смерти!
Из серии «Капричос».

Ф. Гойя. Портрет семьи Карла IV.

Ф. Гойя. Портрет
Герцогини Альба.

Ф. Гойя. Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 г.

Ф. Гойя. Маха одетая.

Ф. Гойя. Маха обнаженная.

Ф. Гойя. Вот так наставница!
Из серии «Капричос».

Гойя. Сон разума рождает чудовищ.
Из серии «Капричос».

Ф. Гойя. Какое мужество!
Из серии «Бедствия войны».

Ф. Гойя. Сатурн.
Из «дома глухого».

История искусств.

Т. Жерико. Офицер конных егерей, идущий в атаку.

Т. Жерико. Раненый кирасир, возвращающийся с поля боя.

Теодор Жерико. Плот «Медузы».

Теодор Жерико. Скачки в Эпсоме.

Т. Жерико. Умалишенный, воображающий себя полководцем.

Э. Делакруа. Смерть Сарданапала. (Фрагмент).

Эжен Делакруа. Ладья Данте.

Эжен Делакруа. Свобода, ведущая народ. 1830 г.

Э. Делакруа. Греция на развалинах Миссолунги.

Э. Делакруа. Резня на острове Хиос.

Э. Делакруа. Портрет Никколо Паганини.

Э. Делакруа. Портрет Фредерика Шопена.

История искусств. Искусство России 19 века. Романтизм.

Орест Кипренский.
Автопортрет.

Орест Кипренский.
Портрет Е. В. Давыдова.

Орест Кипренский.
Портрет А.С. Пушкина.

Орест Кипренский.
Портрет Е.С. Авдулиной.

К. Брюллов. Графиня Самойлова,
удаляющаяся с бала.

К. Брюллов. Последний день Помпеи.

К. Брюллов. Всадница.

Карл Брюллов.
Итальянский полдень.

К. Брюллов.
Гадающая Светлана.

К. Брюллов. Автопортрет.

И. Айвазовский.
Чесменский бой.

И. Айвазовский. Девятый вал.

И. Айвазовский. Буря.

И. Айвазовский. Среди волн.

И. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому в Москве. **О. Монферан.** Исаакиевский собор. **А. Захаров.** Адмиралтейство. **О. Бове.** Большой театр в Москве.

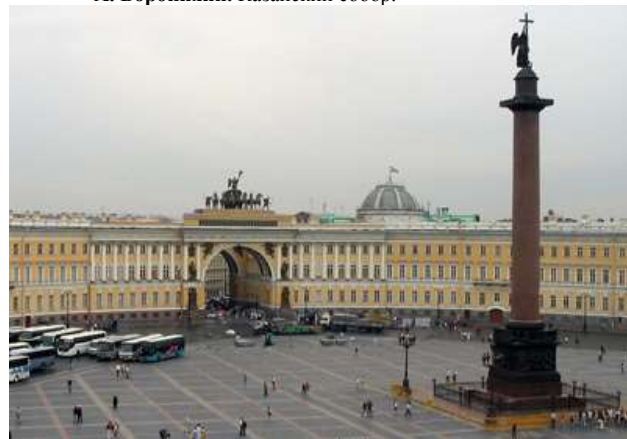

А. Воронихин. Горный институт им. А. Плеханова.

А. Воронихин. Казанский собор.

Тома де Томон. Здание биржи и роstralная колонна.

Дворцовая площадь. **О. Монферан.** Александринская колонна. **К. Росси.** Здание генерального штаба.

К. Росси. Театральная улица (улица Зодчего Росси).

К. Росси. Михайловский дворец. Здание гос. Русского музея.

СТРАНИЦЫ ХРЕСТОМАТИИ РОМАНТИЗМ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Джордж Байрон (1788 – 1824)

«Корсар»

Сюжет: Корсары – пираты живущие грабежом кораблей. Их вожак Конрад является для всех непререкаемым авторитетом.

*«Он тайною отъединен от всех, / В диковину и вздох его и смех, /
А имя «Конрад» превращает в мел / Загар любого, кто свиреп и смел. /
(...) Был слишком горд, чтоб жизнь влачить, смирясь, /
И слишком тверд. Чтоб пасть пред сильным в грязь... /*

*Внушая страх, оболган с юных лет, / Стал другом Злобе, а Смиренью –
нет... /*

*Он ненависть питал – но к тем сердцам, / где ненависть с холопством
пополам; /*

*Его, от всех стоящего вдали, / И дружба и презренье обоили: /
Дивясь ему, его страшились дел, / Но унижать его никто не смел.»*

Он суров, но в его сердце живет глубокая любовь к Медоре. Она также любит корсара. При очередном нападении на судно Сеид-паши, Конрад захватывает гарем паши, но когда турки вновь начинают атаку, пираты отступают, а их вождь из огня успевает вынести на руках любимую наложницу паши – Гульнар. Конрада берут в плен, и его ждет жестокая казнь. Но Гульнар покорена мужеством и благородством корсара. Она влюбляется в пленника. Чтобы освободить его, девушка собирает команду верных людей, готовит корабль и убивает Сеид-пашу. Корсар благодарен Гульнар за свободу, но его отталкивает печать убийцы, которую девушка теперь несет. *«на лбу ее – одно несмытое, забытое пятно / - кровавый след, знакомый с юных лет, / - клеймо удийства, преступленья след».* На острове пираты радостно приветствуют вернувшегося к ним предводителя. Но цена, назначенная провидением за чудесное избавление героя, невероятна: в башне замка не светится лишь одно окно — окно Медоры. Терзаемый страшным предчувствием, он поднимается по лестнице... Медора мертва. Это кара небес за его прегрешения. После этого гордый корсар исчезает.

*«...Дней проходит череда,
Нет Конрада, он скрылся навсегда,
И ни один намек не возвестил,
Где он страдал, где муку схоронил!
Он шайкой был оплакан лишь своей;
Его подругу принял мавзолей...
Он будет жить в преданиях семейств
С одной любовью, с тысячью злодейств».*

Эрнст Теодор Гофман (1776 – 1822)

«Щелкунчик и мышиный король»

Сюжет: В доме советника медицины Штальбаума готовятся к Рождеству, а дети — Фриц и Мари — строят догадки, что же на этот раз им преподнесет в подарок выдумщик и искусник крестный, старший советник суда Дроссельмейер, часто чинивший часы в доме Штальбаумов.

Вечером детей впустили к красавице-елке, возле и на которой были подарки: новые куклы, платья, гусары и прочее. Когда все подарки разобрали, Мари увидела Щелкунчика. Уродливая внешне кукла показалась девочке очень милой. Фриц быстро выломал Щелкунчику пару зубов, пытаясь расколоть твердые орехи, и игрушку стала опекать Мари. На ночь дети убрали игрушки в стеклянный шкаф. Мари задержалась у шкафа, размещая своего подопечного со всеми удобствами, и стала участницей битвы мышиною семиголового короля и армии кукол под предводительством Щелкунчика. Куклы сдались под натиском мышей, и когда мышиный король уже подобрался к Щелкунчику, Мари бросила в него своей туфелькой...

Очнулась девочка в кровати с локтем, порезанным разбитым стеклом шкафа. Никто не поверил ее рассказу о ночном происшествии. Крестный принес отремонтированного Щелкунчика и рассказал сказу о твердом орехе: у короля и королевы родилась прекрасная принцесса Пирлипат, но королева Мышильда, мстя за родственников, убитых мышеловками придворного часовщика Дроссельмейера, превратила красавицу в уродца. Успокоить ее теперь могло только щелканье орехов. Дроссельмейер под страхом смертной казни с помощью придворного звездочета вычислил гороскоп принцессы — вернуть красоту ей поможет орех Кракатук, расколотый юношей особым методом. Король отправил Дроссельмейера и звездочета на поиски спасения; и орех, и юноша (племянник часовщика) были найдены у брата Дроссельмейера в его родном городе. Много принцев сломали зубы о Кракатук, и когда король пообещал выдать дочь замуж за спасителя, вперед вышел племянник. Он расколол орех, и принцесса, съев его, стала красавицей, но юноша не смог выполнить весь обряд, потому что Мышильда бросилась ему под ноги... Мышь погибла, но парень превратился в Щелкунчика. Король выгнал Дроссельмайера, его племянника и звездочета. Однако последний предсказал, что Щелкунчик будет принцем и уродство исчезнет, если он победит мышиною короля и его полюбит прекрасная девушка.

Через неделю Мари выздоровела и стала укорять Дроссельмейера в том, что он не помог Щелкунчику. Тот ответил, что лишь она может помочь, потому что правит светлым царством. Мышиный король повадился вымогать у Мари ее сласти взамен за безопасность Щелкунчика. Родители встревожились тем, что завелись мыши. Когда он потребовал ее книжки и платья, она взяла на руки Щелкунчика и зарыдала — она готова отдать все, но когда ничего не останется, мышиный король захочет загрызть ее саму. Щелкунчик ожил и обещал позаботиться обо всем, если добудет саблю — с этим помог Фриц. Ночью Щелкунчик пришел к Мари с окровавленной саблей, свечой и 7 золотыми

коронами. Отдав трофеи девочке, он повел ее в свое царство — Страну Сказок. Помогая сестрам Щелкунчика по хозяйству, предложив растолочь в золотой ступке карамель, Мари вдруг проснулась в своей кровати.

Конечно, никто из взрослых не поверил ее рассказу. Про короны Дроссельмайер сказал, что это его подарок Мари на ее двухлетие и отказался признать Щелкунчика своим племянником (игрушка стояла на своем месте в шкафу). Папа пригрозил выбросить всех кукол, и Мари не смела заикаться про свою историю. Но однажды на пороге их дома появился племянник Дроссельмайера, который наедине признался Мари, что перестал быть Щелкунчиком, и сделал предложение разделить с ним корону и трон Марципанового замка. Говорят, она и поныне там королева.

Виктор Гюго (1802 – 1885)

«Собор Парижской Богоматери»

Сюжет: Автор романа осматривает средневековый собор. В закоулках одной из башен чья-то давно истлевшая рука начертала по-гречески слово «рок». И это слово навеивает автору сюжет этой книги.

6 января 1482 г. по случаю праздника крещения во дворце Правосудия дают мистерию «Праведный суд пречистой девы Марии». С утра собирается громадная толпа. Автор мистерии Пьер Гренгуар приказывает начинать. Но его пьеса никому не интересна, и зрители устраивают собственное представление - избрание шутовского папы. Им станет тот, кто скорчит самую жуткую гримасу. Победителем становится Квазимодо, звонарь Собора Парижской Богоматери, которому и гримасничать не нужно, настолько он уродлив. Гренгуар уже надеется на продолжение злополучной пьесы, но тут кто-то кричит, что на площади танцует Эсмеральда — и всех оставшихся зрителей как ветром сдувает. Гренгуар в тоске бредет на Гревскую площадь, чтобы посмотреть на эту Эсмеральду, и глазам его предстает невыразимо прелестная девушка — цыганка. Вечером Гренгуар становится свидетелем нападения на Эсмеральду. Пьер зовет стражу, и появляется начальник королевских стрелков. Цыганка не сводит восторженных глаз со своего спасителя — капитана Феба де Шатопера. Одного из похитителей хватают — это Квазимодо.

Судьба заносит злосчастного поэта во Двор чудес — царство нищих и воров. Чужака хватают и ведут к Алтынному королю - Клопену Труйльфу. Здешние нравы суровы: Гренгуара волокут на виселицу, и спасти его может только женщина — если найдется такая, что захочет взять в мужья. Его из-за жалости спасает Эсмеральда. Но когда Пьер пытается вступить в права «мужа», выясняется, что она хранит целомудрие, потому что хочет найти родителей посредством амулета — а тот якобы помогает лишь девственницам. Её все любят за веселый нрав и доброту. Сама она считает, что во всем городе у нее только два врага — затворница Роландовой башни, которая почему-то ненавидит цыган, и какой-то священник, постоянно её преследующий.

На следующий день похититель Эсмеральды предстает перед судом. Когда-то на паперть собора положили маленького уродца, и Клод Фролло подобрал сироту, которого он назвал Квазимодо. Клод выкормил его, научил писать

и читать, приставил к колоколам, поэтому Квазимодо, ненавидевший всех людей, был по-собачьи предан архидьякону. Фролло в тайне влюблен в цыганку, и это он приказал Квазимодо ее похитить. Квазимодо приговаривают к плетям и позорному столбу. Горбун не понимает, что происходит, пока его не начинают пороть под улюлюканье толпы. После бичевания добрые горожане забрасывают его камнями и насмешками. Он хрипло просит пить, но ему отвечают взрывами хохота. Внезапно на площади появляется Эсмеральда. Она дает Квазимодо воды. Он покорен ее красотой и добротой.

Сама же Эсмеральда влюблена в своего спасителя капитана Феба настолько, что готова пожертвовать даже амулетом. Она приходит к нему на свидание. Капитан начинает целовать цыганку, и в этот момент она видит занесенный над ним кинжал. Перед Эсмеральдой возникает лицо ненавистного священника: она теряет сознание — очнувшись, слышит со всех сторон, что колдунья заколола капитана. Девушку арестовывают и под пытками она признается во всем, в чем ее обвиняют. Она приговаривается к повешению. Клод Фролло приходит в каземат, и на коленях умоляет её бежать с ним. Эсмеральда отвергает и любовь ненавистного попа, и предложенное им спасение. В ответ он злобно кричит, что Феб умер. Однако Феб выжил, и не особенно волнуется о цыганке. Во время казни Квазимодо спасает Эсмеральду, и прячет ее в соборе. Это «убежище», где девушка в безопасности.

Эсмеральда живет в Соборе, Квазимодо трогательно заботится о ней. И даже вступает в борьбу из-за нее со своим благодетелем Фролло. В это время Гренгуар поднимает Двор чудес — нищие и воры штурмуют Собор, желая спасти цыганку. Квазимодо отчаянно обороняет свое сокровище. Гренгуар выводит Эсмеральду из Собора и невольно передает в руки Клода — тот в последний раз предлагает свою любовь. Цыганка опять отказывает священнику, и тогда он тащит её к Роландовой башне — затворница, высунув руку из-за решетки, крепко хватает несчастную девушку, а священник бежит за стражей. Эсмеральда умоляет отпустить её, но Пакетта Шантфлери только злобно смеется в ответ — цыгане украли у нее дочь, пусть теперь умрет и их отродье. Она показывает девушке вышитый башмачок своей дочурки — в ладанке у Эсмеральды точно такой же. Затворница едва не теряет рассудок от радости — она обрела свое дитя, хотя уже лишилась всякой надежды. Пакетта пытается спрятать Эсмеральду в своей келье, но тщетно — девушку видит «своего» Феба, и криком выдает себя. Ее вновь ждет виселица. С высоты Собора архидьякон смотрит на Гревскую площадь. Квазимодо, уже заподозривший Клода в похищении Эсмеральды, крадется за ним и узнает цыганку — на шею ей надевают петлю. Когда палач прыгает девушке на плечи, и тело казненной начинает биться в страшных судорогах, лицо священника искажается от смеха — Квазимодо его не слышит, но зато видит сатанинский оскал, в котором нет уже ничего человеческого. И он сталкивает Клода в бездну. Эсмеральда на виселице, и архидьякон, распростершийся у подножия башни, — это все, что любил бедный горбун.

Квазимодо

«Рожжа, красовавшаяся в отверстии розетки, была поистине изумительна! ...Только такая потрясающая гримаса могла поразить это сборище и вызвать бурное одобрение. ... Трудно описать этот четырехгранный нос, подковообразный рот, крохотный левый глаз, почти закрытый щетинистой рыжей бровью, в то время как правый совершенно исчезал под громадной бородавкой, кривые зубы, напоминавшие зубцы крепостной стены, эту растрескавшуюся губу, над которой нависал, точно клык слона, один из зубов, этот раздвоенный подбородок... Но еще труднее описать ту смесь злобы, изумления и грусти, которая отражалась на лице этого человека. А теперь попробуйте все это себе представить в совокупности!

Одобрение было единодушное. Толпа устремилась к часовне. Оттуда с торжеством вывели почтенного папу шутов. Но только теперь изумление и восторг толпы достигли наивысшего предела. Гримаса была его настоящим лицом. Вернее, он весь представлял собой гримасу. Громадная голова, поросшая рыжей щетиной; огромный горб между лопаток, и другой, уравнивающий его, - на груди; бедра настолько вывихнутые, что ноги его могли сходиться только в коленях, странным образом напоминая спереди два серпа с соединенными рукоятками; широкие ступни, чудовищные руки. И, несмотря на это уродство, во всей его фигуре было какое-то грозное выражение силы, проворства и отваги, - необычайное исключение из того общего правила, которое требует, чтобы сила, подобно красоте, проистекала из гармонии. Таков был избранный шутами папа».

«Итак, Квазимодо был звонарем в Соборе Богоматери. С течением времени крепкие узы связали звонаря с собором. Навек отрешенный от мира тяготевшим над ним двойным несчастьем - темным происхождением и физическим уродством, замкнутый с детства в этот двойной непреодолимый круг, бедняга привык не замечать ничего, что лежало по ту сторону священных стен, приютивших его под своей сенью. В то время как он рос и развивался. Собор Богоматери служил для него то яйцом, то гнездом, то домом, то родиной, то, наконец, вселенной.

Между этим существом и зданием, несомненно, была какая-то таинственная предопределенная гармония. Когда, еще совсем крошкой, Квазимодо с мучительными усилиями, вприскок пробирался под мрачными сводами, он, с его человеческой головой и звериным туловищем, казался пресмыкающимся, естественно возникшим среди сырых и сумрачных плит, на которые тень романских капителей отбрасывала причудливые узоры.

...Так, развиваясь под сенью собора, живя и ночуя в нем, почти никогда его не покидая и непрерывно испытывая на себе его таинственное воздействие, Квазимодо в конце концов стал на него похож; он словно вырос в здание, превратился в одну из его составных частей. Выступавшие углы его тела как будто созданы были для того, чтобы вкладываться (да простится нам это сравнение!) в вогнутые углы здания, и он казался не только обитателем

собора, но и естественным его содержанием. Можно почти без преувеличения сказать, что он принял форму собора, подобно тому как улитки принимают форму раковины. Это было его жилище, его логово, его оболочка. Между ним и старинным храмом существовала глубокая инстинктивная привязанность, физическое сродство; Квазимодо был так же неотделим от собора, как черепаха от своего щитка. Шершавые стены собора были его панцирем».

Эсмеральда

«На просторном, свободном пространстве между костром и толпой плясала девушка. Была ли она человеческим существом, феей или ангелом, этого Гренгуар, философ-скептик, иронического склада поэт, сразу определить не мог, настолько был он очарован ослепительным видением.

Она была невысока ростом, но казалась высокой -- так строен был ее тонкий стан. Она была смугла, но нетрудно было догадаться, что днем у ее кожи появлялся чудесный золотистый оттенок, присущий андалускам и римлянкам. Маленькая ножка тоже была ножкой андалуски, -- так легко ступала она в своем узком изящном башимачке. Девушка плясала, порхала, кружилась на небрежно брошенном ей под ноги старом персидском ковре, и всякий раз, когда ее сияющее лицо возникало перед вами, взгляд ее больших черных глаз ослеплял вас, как молнией.

Взоры толпы были прикованы к ней, все рты разинуты. Она танцевала под рокотанье бубна, который ее округлые девственные руки высоко возносили над головой. Тоненькая, хрупкая, с обнаженными плечами и изредка мелькавшими из-под юбочки стройными ножками, черноволосая, быстрая, как оса, в золотистом, плотно облежавшем ее талию корсаже, в пестром раздувавшемся платье, сияя очами, она казалась существом воистину неземным».

Клод Фролло

«Среди множества лиц, озаренных багровым пламенем костра, выделялось лицо человека, казалось, более других поглощенного созерцанием плясуны. Это было суровое, замкнутое, мрачное лицо мужчины. Человеку этому, одежду которого заслоняла теснившаяся вокруг него толпа, на вид можно было дать не более тридцати пяти лет; между тем он был уже лыс, и лишь кое-где на висках еще уцелело несколько прядей редких седеющих волос; его широкий и высокий лоб бороздили морщины, но в глубоко запавших глазах сверкал необычайный юношеский пыл, жажда жизни и затаенная страсть. Он, не отрываясь, глядел на цыганку, и пока шестнадцатилетняя беззаботная девушка, возбуждая восторг толпы, плясала и порхала, его лицо становилось все мрачнее. Временами улыбка у него сменяла вздох, но в улыбке было еще больше скорби, чем в самом вздохе».

Брак Квазимодо

«Спустя полтора или два года после событий, завершивших эту историю, когда в склеп Монфокона пришли за трупом повешенного два дня назад, то среди отвратительных человеческих остовов нашли два скелета, из которых один, казалось, сжимал другой в своих объятиях. Один скелет был женский, сохранивший на себе еще кое-какие обрывки некогда белой одежды и ожерелье вокруг шеи из зерен лавра, с небольшой шелковой ладанкой, украшенной зелеными бусинками, открытой и пустой. Эти предметы представляли по-видимому такую незначительную ценность, что даже палач не польстился на них. Другой скелет, крепко обнимавший первый, был скелет мужчины. Заметили, что спинной хребет его был искривлен, голова глубоко сидела между лопаток, одна нога была короче другой. Но его шейные позвонки оказались целыми, из чего явствовало, что он не был повешен. Следовательно, человек этот пришел сюда сам и здесь умер. Когда его захотели отделить от скелета, который он обнимал, он рассыпался прахом».

РОМАНТИЗМ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Михаил Лермонтов (1814 – 1842)

«Демон»

Сюжет: Демон, отверженный небом и землей, много тысячелетий не находит себе места и дела. Он давно уже не совершает зла, так как даже зло *«наскучило ему»*. Но пролетая над горами Кавказа, он видит грузинскую княжну Тамару, которую отец удачно сосватал, и скоро состоится свадьба. Танцующая Тамара, поражает Демона красотой. Он с удивлением замечает, что в его, прежде холодном сердце появляется чувство. И чем дольше он смотрит на девушку, тем сильнее влюбляется.

В это время жених Тамары, спешит с дарами к ней. В спешке, он не останавливается в часовне для молитвы, как предписывает местный обычай. И ночью на караван нападают, а жениха Тамары убивают. Его верный конь привозит мертвое тело в аул. Тамара оплакивает жениха, но ей слышится голос, который утешает ее, и этот голос обещает не оставлять Тамару. Она догадывается, что это Демон, и боясь этого, упрощает отца отправить ее в монастырь.

Демон долго не решается пройти в святую обитель, однако он продолжает смущать покой девушки своими речами. Наконец он решается прийти к Тамаре, и открыть ей свою любовь. Тамара напугана, но слушает Демона *«с отрадой тайной»*. Тамара просит его принести клятву, в том, что он отказывается от Зла. Демон клянется *«небом и адом»*, что *«хочет с небом примириться»*, и в неземной любви к Тамаре. Он целует возлюбленную, и с этим поцелуем она умирает.

Душу Тамары возносит к небесам ангел-хранитель. Внезапно перед ним появляется Демон. Он гневен, заявляет свои права на душу княжны. Но ангел объявляет Демону, что Бог решил иначе, и за страдания Тамара удостоена Рая. Демон в отчаянии. Он вновь обречен на одиночество и вечное страдание.

(Демон)

Печальный Демон, дух изгнания,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснились толпой;
(...) Давно отверженный блуждал
В пустыне мира без приюта:
Вослед за веком век бежал,
Как за минутою минута,
Однообразной чередой.
Ничтожной властвуя землей,
Он сеял зло без наслажденья.
Нигде искусству своему
Он не встречал сопротивления –
И зло наскучило ему.

(...)

И дик и чуден был вокруг
Весь божий мир; но гордый дух
Презрительным окинул оком
Творенье бога своего,
И на челе его высоком
Не отразилось ничего.

(...)

И все, что пред собой он видел
Он презирал, иль ненавидел.

(Тамара)

Они поют – и бубен свой
Берет невеста молодая.
И вот она, одной рукой
Кружа его над головой,
То вдруг помчится легче птицы,
свет!..

То остановится, глядит –
И влажный взор ее блестит
Из-под завистливой ресницы;
То черной бровью поведет,
То вдруг наклонится немножко,
И по ковру скользит, плывет
Ее божественная ножка;
И улыбается она,
Веселья детского полна.

(...)

И Демон видел... На мгновенье
Неизъяснимое волненье
В себе почувствовал он вдруг.
Немой души его пустыню
Наполнил благодатный звук –
И вновь постигнул он святыню
Любви, добра и красоты!..
И долго сладостной картиной
Он любовался – и мечты
О прежнем счастье цепью длинной,
Как будто за звездой звезда,
Пред ним катились тогда.

(Видения Тамары)

Пришлец туманный и немой,
К ее склонился изголовью;
Красой блистая неземной,
И взор его с такой любовью,
Так грустно на нее смотрел,...
То не был ада дух ужасный,
Порочный мученик – о нет!
Он был похож на вечер ясный:
Ни день, ни ночь, - ни мрак, ни

Александр Пушкин (1799 – 1837)

«Повести Белкина». «Метель»

Сюжет: В 1811 г. в поместье своем проживал с женой и дочерью Машей Гаврила Гаврилович Р. Марья Гавриловна была влюблена в бедного армейского прапорщика по имени Владимир, их соседа. *«Марья Гавриловна была воспитана на французских романах, и следственно была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстию, и что родители её любезно, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя».* Молодые влюбленные, решили венчаться тайно, в соседней деревне Жадрино.

В назначенный для побега вечер Марья Гавриловна была в сильном волнении, отказалась от ужина, сославшись на головную боль, и рано ушла к себе. В условленное время она вышла в сад. На дороге дожидался её кучер Владимира с санями. На дворе бушевала метель. *«На дворе была метель; ветер*

выл, ставни тряслись и стучали; все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием». Сам же Владимир весь этот день провел в хлопотах: ему необходимо было уговорить священника, а также найти свидетелей. Уладив эти дела, он, сам правя в маленьких санях в одну лошадь, отправился в Жадрино, но, из-за сильной метели Владимир сбился с пути и проплутал всю ночь в поисках дороги. На рассвете только добрался он до Жадрина и нашел церковь запертою.

Утром Маша как ни в чем не бывало вышла из своей комнаты и на вопросы родителей о самочувствии отвечала спокойно, но вечером с ней сделалась сильная горячка. В бреду повторяла она имя Владимира, говорила о своей тайне, но слова её были столь несвязны, что мать ничего не поняла, кроме того, что дочь влюблена в соседского помещика и что любовь, должно быть, была причиной болезни. И родители решили отдать Машу за Владимира. На приглашение Владимир отвечал сумбурным и невразумительным письмом, в котором писал, что ноги его не будет в их доме, и просил забыть о нем. А через несколько дней уехал он в армию. Происходило это в 1812 г., и через некоторое время имя его было напечатано в числе отличившихся и раненных под Бородином. А вскоре скончался Гаврила Гаврилович, оставив Машу своей наследницей. Женихи кружились вокруг нее, но она, казалось, была верна умершему в Москве от ран Владимиру.

«Между тем война со славою была окончена». В имени Марьи Гавриловны появился раненый гусарский полковник Бурмин. «Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна все по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненный гусарской полковник Бурмин, с Георгием в петлице и с интересной бледностью, как говорили тамошние барышни. Ему было около двадцати шести лет. Он приехал в отпуск в свои поместья/, находившиеся по соседству деревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала». Марья Гавриловна и Бурмин чувствовали, что нравились друг другу, но что-то удерживало каждого от решительного шага. Однажды Бурмин приехал с визитом и нашел Марью Гавриловну в саду. Он объявил Марье Гавриловне, что любит её, но не может стать её мужем, так как уже женат. И он рассказал ей удивительную историю, как в начале 1812 г. ехал он из отпуска в полк и во время сильной метели сбился с дороги. Увидев вдалеке огонек, направился к нему и наехал на открытую церковь, около которой стояли сани и в нетерпении ходили люди. Они вели себя так, как будто ждали именно его. «Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви; другая терла ей виски... Старый священник подошел ко мне с вопросом: «прикажете начинать?» - «Начинайте, начинайте, батюшка», отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне не дурна... Непонятная, непростительная ветреность... я стал подле нее перед налоем; священник торопился; трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать.... Она

вскрикнула: «Ай, не он! Не он!» и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: пошел!». И вот теперь он не знает, что сделалось с его женою, как её зовут, и не знает даже, где происходило венчание. Слуга, бывший с ним в то время, умер, так что нет никакой возможности отыскать эту женщину. ««Боже мой, Боже мой!» — сказала Марья Гавриловна, схватив его руку, — «так это были вы! И вы не узнаете меня?» Бурмин побледнел... и бросился к её ногам...»

«Медный всадник»

Сюжет: Мелкий чиновник по имени Евгений живет на окраине Петербурга. Он влюблен в девушку Парашу, и хочет на ней жениться. Но в ноябре случается страшное несчастье – страшное наводнение. Погода свирепела все больше, и скоро весь Петербург оказался под водой. Но вот наконец Нева вошла в берега, вода спала, и Евгений, замирая душой, спешит к реке, находит лодочника и переправляется на другой берег. Он бежит по улице и не может узнать знакомых мест. Все разрушено наводнением, кругом все напоминает поле сражения, валяются тела. Евгений спешит туда, где стоял домик Параша, но не находит его. Он видит иву, росшую у ворот, но нет самих ворот. Не в силах перенести потрясения, Евгений захохотал, лишившись рассудка.

Он скитается по городу, полный мрачных дум, и в ушах его все время раздаётся шум бури. Так в скитаниях проводит он неделю, месяц, бродит, питается подаяннем, спит на пристани. Злые дети бросают ему камни вслед, а кучера хлещут плетьюми, но, кажется, он ничего этого не замечает. Однажды ближе к осени, в ненастную погоду, Евгений просыпается и живо вспоминает прошлогодний ужас. Он встает, торопливо бродит и внезапно видит дом, перед крыльцом которого стоят мраморные изваяния львов с поднятыми лапами, и «над огражденною скалою» на бронзовом коне сидит всадник с простертою рукой. Мысли Евгения внезапно проясняются, он узнает это место и того, «чьей волей роковой/ Под морем город основался...». Евгений обходит вокруг подножия памятника, дико глядя на изваяние, он чувствует необычайное волнение и гнев и в гневе грозит памятнику, но вдруг ему показалось, что лицо грозного царя обращается к нему, а в глазах его сверкает гнев, и Евгений бросается прочь, слыша за собой тяжелый топот медных копыт. И всю ночь несчастный мечется по городу и ему кажется, что всадник с тяжелым топотом скачет за ним повсюду. И с этой поры, если случалось ему проходить по площади, на которой стоит изваяние, он смущенно снимал перед ним картуз и прижимал руку к сердцу, как бы прося прощения у грозного истукана.

На взморье виден малый пустынный остров, куда иногда причаливают рыбаки. Наводнение занесло сюда пустой ветхий домишко, у порога которого нашли труп бедного Евгения.

(...)

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,

А в том коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?

Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампы,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.

(...)

Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь –
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась. Пред нею
Все побежало; все вокруг
Вдруг опустело – воды вдруг
Втекли в подземные подвалы,
К решеткам хлынули каналы,
И всплыл Петрополь, как Тритон,
По пояс в воду погружен.

(...)

Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!

О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию понял на дыбы?

(...)

«Добро, строитель чудотворный! -
Шепнул он, злобно задрожав, -
Ужо тебе!...» И вдруг стремглав
Бежать пустился. Показалось
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось...
И он по площади пустой
По потрясенной мостовой.
Бежит и слышит за собой -
Как будто грома грохотанье -
Тяжело-звонкое скаканье.
И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне;
И во всю ночь безумец бедный
Куда стопы не обращал,
За ним по всюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал.
И стой поры, когда случилось
Идти по площади ему
В лице его изображалось Смятенье...

Лирика

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; Печаль моя светла;
Печаль мой полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и бьется – оттого,
Что не любить оно не может

К *** (Анне Керн)

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

Анчар

В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит — один во всей вселенной.

Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом,
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом.

Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила,
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила.

Принес он смертную смолу
Да ветвь с увядшими листьями,
И пот по бледному челу
Струился хладными ручьями.

Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопясь от зною,
И застывает ввечеру
Густой прозрачною смолою.

Принес — и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

К нему и птица не летит,
И тигр нейдет: лишь вихорь черный
На древо смерти набезит —
И мчится прочь, уже тлетворный. (...)

А царь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы.

К картине К Брюллова «Последний день Помпеи»
Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя
Широко развилось, как боевое знамя.
Земля волнуется — с шатнувшихся колонн
Кумиры падают! Народ, гонимый страхом,
Под каменным дождём, под воспалённым прахом,
Толпами, стар и млад, бежит из града вон.

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ЕВРОПЫ И РОССИИ СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА»

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

РЕАЛИЗМ*

От «вещественный», «действительный». Родина – Франция.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Усталость от революций, обретение социально-политической стабильности. Во Франции – восстановление империи (Наполеон III). В Англии – начало викторианской эпохи (правление королевы Виктории (1837 – 1901) В России – авторитарное правление Николая I. Усиление экономики крупных европейских стран за счет развития промышленных технологий и политики колонизаторства в Индии, Америке, Африке, Австралии

ЧЕЛОВЕК И МИР

Окружающий Художника Мир и сам Человек становятся объектом исследований. Мир и природа воспринимаются объективно, оцениваются беспристрастно. Человеческие мысли и поступки подвергаются тщательному анализу и описанию в художественных произведениях.

НАУКА

С середины и до конца 19 века - всплеск научных открытий в большинстве научных областей и изобретательства. В естествознании: Дарвин – теория эволюции и происхождении видов; Мендель – законы наследственности, Менделеев – периодическая таблица химических элементов. В Физики открытия Ампера, Джоуля, Герца, Фарадея, открытие радиоактивности – Ж. И М. Кюри.
Изобретение паровоза, телеграфа, телефона, граммофона, электрической лампы, автомобиля, метро, фотографии, кинематографа и др.

ИСКУССТВО

Стремление достичь большей достоверности в изображении природы и человека, поиск нового языка, способного правдиво отражать действительность.
Широта охвата жизненных явлений. Демократизм.
Стремления к типизации* героев и ситуаций. Близость художественных приемов и задач с эпохой Просвещения* (просветительский реализм).

ЛИТЕРАТУРА

**ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО**

МУЗЫКА

<p>Анализ явлений современного мира. Создание объемных многотомных романов, исследующих жизни и судьбы множества «типических» героев, с точки зрения влияния на них наследственности и окружающей среды. Любовь к точным детальным описаниям, без ярко выраженного личного эмоционального отношения автора к вещам, людям, событиям (часто от третьего лица).</p> <p><u>Представители:</u> О. Бальзак, У. Тиккерей Г. Флобер, и др.</p> <p>М. Салтыков-Щедрин, Н. Островский, Н. Гоголь, А. Гончаров, И. Тургенев.</p>	<p>Изображение типичных представителей различных социальных слоев в их типичной обстановке, за обычными занятиями.</p> <p>Интерес к правдивому, не придуманному пейзажу или социальному фону изображаемых событий.</p> <p>Склонность к критике действительности, сатирическое к ней отношение.</p> <p><u>Представители:</u> Г. Курбе, Ф. Милле, О. Домье, П. Федотов, А. Венецианов и др.</p>	<p>Приверженность к программности* (литературное пояснение содержания). Усиление интереса к опере*, из-за возможности воплотить реалистическую сюжетную линию и создать реалистичные образы с помощью музыкальных средств.</p> <p>Часто реализм в опере сочетается с принципами романтизма*.</p> <p>В русской музыке появление нового вокального жанра – <u>сатирическая песня</u>.</p> <p><u>Представители:</u> Дж. Верди, Ж. Бизе, А. Даргомыжский, И. Глинка.</p>
--	--	---

Г. Курбе. Автопортрет с трубкой.

Густав Курбе. Похороны в Орнане.

Г. Курбе. Дробильщики камня.

Г. Курбе. Встреча. («Здравствуйте, господин Курбе!»)

Ж.Ф. Милле. Собираельницы колосьев.

Ж. Милле. Человек с мотыгой.

Ж.Ф Милле. Анжелюс.

О. Домье. Прачка.

О. Домье. Улица Траснонен. 1834 г.

О. Домье. Дон Кихот.

А. Иванов. Явление Христа народу.

П. Федотов. Сватовство майора.

П. Федотов. Свежий кавалер.

Федотов. Завтрак аристократа.

П. Федотов. Разборчивая невеста.

П. Федотов. Портрет Н. Жданович за фортепиано.

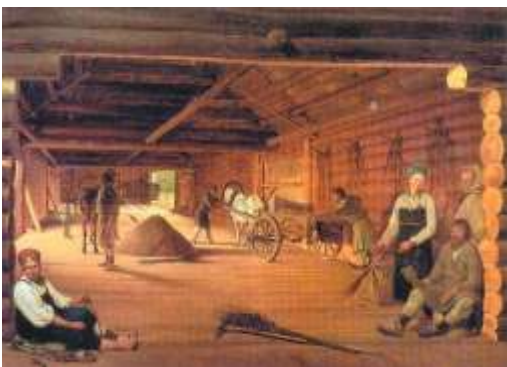
П. Федотов. Вдовушка.

Павел Федотов. Анкор, еще анкор.

А. Венецианов. Жнецы.

А. Венецианов. Гумно.

А. Венецианов. На жатве. Лето.

А. Венецианов. На пашне. Весна.

СТРАНИЦЫ ХРЕСТОМАТИИ РЕАЛИЗМ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Оноре де Бальзак (1799 – 1850)

«Человеческая комедия»

Монументальный свод произведений Оноре де Бальзака объединенных общим замыслом и названием - "Человеческая комедия", состоит из 98 романов и новелл и является грандиозной историей нравов Франции второй четверти XIX столетия. "Человеческая комедия" имеет четко выраженную структуру и состоит из трех циклов, представляющих собой как бы три взаимосвязанных уровня социального и художественно-философского обобщения явлений: 1. «Этюды о нравах» (в том числе «Гобсек»); 2. «Философские этюды»; 3. «Аналитические этюды». «Комедия» подчинена единой задаче - ее цель всесторонне охватить жизнь общества того времени, дать почти энциклопедический перечень социальных типажей и характеров. Произведение представляет целую социальную эпопею, в которой Бальзак описал жизнь общества, а именно процесс становления французской буржуазии, путь наверх, быт, обычаи и философию людей, исповедующих веру только в одного бога - деньги. Деньги – действующая сила «комедии», они подчиняют себе практически все: общественную жизнь, политику, семью, мораль и искусство. Бальзак дал драматическую картину человеческих страстей, порожденных богатством и бедностью, жадной властью и полным бесправием и уничтожением.

Один из принципиально важных художественных приемов автора "Человеческой комедии" - разомкнутость, перетекание одного романа в другой. Завершается история одного человека или семейства, но не имеет конца общая ткань жизни, она находится в постоянном движении. Поэтому у Бальзака развязка одного сюжета становится завязкой нового или перекликается с предшествующими романами, а сквозные персонажи создают иллюзию достоверности происходящего и подчеркивают основу замысла. Он состоит в следующем: главный герой "Человеческой комедии" - общество, поэтому частные судьбы интересны Бальзаку не сами по себе - они лишь подробности всей картины.

"Мое произведение, - писал Бальзак, - должно вобрать в себя все типы людей, все общественные положения, оно должно воплотить все социальные сдвиги, так, чтобы ни одна жизненная ситуация, ни одно лицо, ни один характер, мужской или женский, ни чьи-либо взгляды... не остались забытыми".

«Гобсек»

Сюжет: В салоне виконтессы де Гранлье допоздна задерживается стряпчий Дервиль. (Когда-то он спас виконтессу от разорения, и сейчас пользуется ее полным доверием). Он слышит, как виконтесса просит свою дочь Камиллу перестать выказывать расположение некоему графу Эрнесту де Ресто, ибо ни одно порядочное семейство не согласится породниться с ним из-за его матери. Она промотала состояние на любовника, оставив детей без гроша. Граф Эрнест де Ресто беден, а потому не пара Камилле де Гранлье.

Дервиль, симпатизирующий влюбленным, вмешивается в разговор, желая объяснить виконтессе истинное положение дел. Начинает он издалека: в студенческие годы ему пришлось жить в дешёвом пансионе — там он и познакомился с ростовщиком Гобсеком. Уже тогда это был глубокий старик — это был «человек-вексель», «золотой истукан». Из всех соседей он поддерживал отношения только с Дервилем, которому однажды раскрыл механизм своей власти над людьми — миром правит золото, а золотом владеет ростовщик. От Гобсека юноша узнает историю некоей дамы (матери Эрнеста де Ресто). Ее любовник - Максим де Трай – игрок и мот, и графиня закладывает семейные ценности, тайно от мужа. Гобсек предсказывает печальный исход этой истории.

Проходит время. Дервиль делается известным и уважаемым стряпчим, и все еще поддерживает отношения с Гобсеком, который давал ему займы, когда Дервиль нуждался, и помогал обзавестись клиентурой. Однажды он оказывается втянут в дела четы графов де Ресто. Графиня вновь заложила драгоценности по просьбе любовника, и граф, узнав об этом пришел к Гобсеку с требованием вернуть заклад — его жена не имела права распоряжаться фамильными драгоценностями. Дервилю удалось уладить дело миром. Через несколько дней граф пришел к Дервилю, чтобы узнать, каково тот мнения о Гобсеке. Стряпчий ответил, что в случае безвременной кончины не побоялся бы сделать Гобсека опекуном своих детей, ибо в этом скряге и философе живут два существа — подлое и возвышенное. Граф решает отписать все имущество старшему сыну, чтобы ничего не досталось графине. Для этого он создает видимость того, что проигрывает свое состояние, постепенно переводя его, по совету Дервиля, на имя Гобсека. Тот же обязуется после смерти графа и достижения его старшим сыном совершеннолетия ввести юношу в права наследования гигантским состоянием. Поверенным назначается Дервиль.

Граф де Ресто тяжело заболевает. Он несколько раз пытается связаться с Дервилем, но графиня, чувствуя подвох, делает все, чтобы не допустить стряпчего к мужу. Когда граф умирает, в его дом являются Гобсек и Дервиль. Их глазам предстает жуткое зрелище: в поисках завещания графиня учинила настоящий разгром в кабинете, не обращая внимания на присутствие покойника. Заслышав шаги чужих людей, она бросает в огонь бумаги, адресованные Дервилю, — имущество графа тем самым безраздельно переходит во владение Гобсека. Дервиль пытается умолить Гобсека сжалиться над раскаявшейся графиней и её детьми, но Гобсек непреклонен, по его мнению – несчастье – лучший учитель жизни. Пусть Эрнест де Ресто познает цену людям и деньгам — вот тогда можно будет вернуть ему состояние.

И действительно, после всего этого, графиня порвала с любовником и встала на путь исправления. Она всецело посвятила себя детям, дала им блестящее образование. Они воспитались в бедности, но в атмосфере глубокой порядочности.

Заканчивается история, рассказанная виконтессе тем, что на днях Гобсек умер, и теперь все состояние переходит к Эрнесту де Ресто. Он может считаться достойным женихом для Камиллы. В заключение Дервиль рассказывает о

последних днях Гобсека. Ростовщик впал в маразм накопительства. В его подвалах был обнаружен – склад уже испортившихся продуктов, в каминной золе – золото, в книгах – казначейские билеты. И ничем этим Гобсек не пользовался.

Портрет Гобсека

«Черты лица неподвижные, бесстрастные, как у Талейрана, казались отлитыми из бронзы. Глаза... не выносили яркого света. Острый кончик длинного носа.. походил на буравчик, а губы были тонкими, как у алхимиков и древних стариков на картинах Рембрандта и Матсу. Говорил этот человек тихо, мягко, никогда не горячился, Возраст его был загадкой... сотарился ли он до времени или же хорошо сохранился и останется моложавым на веки вечные».

Смысл жизни по Гобсеку

«Счастье состоит в упражнении своих способностей применительно к житейской действительности... из всех земных благ есть только одно, достаточно надежное, чтобы стоило человеку гнаться за ним. Это... золото».

Рассуждения об обществе, людях, своем месте в этом обществе

«Разве не любопытно заглянуть в самые сокровенные изгибы человеческого сердца? Разве не любопытно проникнуть в чужую жизнь и увидеть ее без прикрас, во всей неприкрытой нагоде?... Какая-нибудь влюбленная молодая девица, старик купец, стоящий на пороге разорения, мать, пытающаяся скрыть проступок сына, художник без куска хлеба, вельможа, который впал в немилость и, того и гляди, из-за безденежья потеряет плоды своих долгих усилий, - все эти люди иной раз изумляют меня силой своего слова. Великолепные актеры! И дают они представление для меня одного! Но обмануть меня им никогда не удастся... А разве могут отказать в чем-нибудь тому, у кого в руках мешок с золотом? Я достаточно богат, чтобы покупать совесть человеческую, управлять всесильными министрами через их фаворитов, начиная с канцелярских служащих и кончая любовницами. Это ли не власть? Я могу, если пожелаю, обладать красивейшими женщинами и покупать нежнейшие ласки. Это ли не наслаждение? А разве власть и наслаждение не составляют основу вашего нового строя? Таких, как я, в Париже человек десять; мы властители ваших судеб – тихонькие, и никому не ведомые... мы владеем секретами всех видных семейств. У нас есть своего рода «черная книга», куда мы заносим сведения о государственном кредите, о банках, о торговле... Один из нас надзирает за судебной средой, другой за финансовой, третий – за высшим чиновничеством, четвертый – за коммерсантами. А под моим надзором находится золотая молодежь, актеры и художники, светские люди, игроки – самая занятая часть парижского общества. И каждый нам рассказывает о тайнах соседей. Обманутые страсти, уязвленное тщеславие болтливы. Пороки, разочарование, месть – лучшие агенты полиции. Как и я, мои собратья всем насладились, всем пресытились и любят теперь только власть и деньги ради самого обладания властью и деньгами... Сюда приходят с мольбою... и самый

спесивый купец, и самая надменная красавица, и самый гордый военный... и знаменитый художник и писатель, чье имя будет жить в веках».

Уильям Теккерей (1811 – 1863)

«Ярмарка тщеславия»

Сюжет: Англия, начало XIX в. Европа воюет с Наполеоном, но это не мешает множеству людей, одержимых честолюбием, продолжать погоню за мирскими благами — состоянием, титулами, чинами. Ярмарка Тщеславия, Базар Житейской Суеты бурлит денно и ночью...

Две юные девицы покидают пансион мисс Пинкертон. Эмилия Седли, дочь состоятельного эсквайра, являет собой образец чисто английской, несколько пресной миловидности и добродетели. Она «обладает добрым, нежным и великодушным сердцем», и, по правде говоря, не блещет умом. Иное дело Ребекка Шарп. Дочь беспутного художника и балетной танцовщицы, француженки, «мала ростом, хрупка и бледна», но один взгляд её зеленых глаз уже способен сразить наповал любого мужчину. Бекки, выросшая в веселой бедности, умна, остра на язык, видит людей насквозь и полна решимости любой ценой завоевать место под солнцем, даже путем лицемерия и обмана.

По отношению к Эмили история беспощадна. Ее злоключения начинаются с того, что родители жениха сочли невозможным породниться с семейством, стоящим значительно ниже их на социальной лестнице. Вопреки воле родителей она все-таки выходит замуж за своего избранника. Но она не счастлива — он легкомыслен и неверен жене, хотя Эмилия любит его всем сердцем. Вскоре он погибает на войне.

Ребекка делает блестящую карьеру, увенчанную аудиенцией у короля. Но и она терпит крах. Муж бросает ее, сын не испытывает к ней каких-либо чувств (впрочем, как и она к сыну), «свет» отворачивается от интриганки.

Через много лет женщины вновь встречаются. Ребекка «окручивает» брата Эмили, а Эмилия вновь выходит замуж, за преданного старого друга.

Счастлива ли Ребекка? Счастлива ли Эмилия? Теккерей воздерживается от комментариев, предпочитая объективный, беспристрастный рассказ о том, как уродуют человека принятые в обществе нормы отношений. Автор открыто заявляет о своем намерении описывать не те или иные «*бурные или необычайные события*», но повседневность и людей, которые «*гуляют, завтракают, разговаривают, как это бывает в обыкновенной жизни*».

РЕАЛИЗМ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Николай Гоголь (1809 – 1852)

«Миргород»

Сборник, состоящий из четырех повестей: «Вий», «Тарас Бульба», «Старосветские помещики» и «О том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». На примере этого сборника можно проследить переход творчества Гоголя от романтизма к реализму. Так, например, повести «Вий» и «Тарас Бульба» отмечены явными романтическими чертами, а два других рассказа — примеры нового взгляда на задачи литературы и «жизнь» в общем.

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»

Сюжет: Иван Иванович и Иван Никифорович соседи и близкие друзья. У них разные жизненные увлечения и взгляды, *«впрочем, несмотря на некоторые несходства, как Иван Иванович, так и Иван Никифорович прекрасные люди»*. О их теплых дружеских отношениях знает весь Миргород.

В одно утро, лежа под навесом, Иван Иванович долго оглядывает свое хозяйство и думает: *«Боже мой, какой я хозяин! Чего ж еще нет у меня?»* Задав себе такой глубокомысленный вопрос, Иван Иванович начинает смотреть во двор Ивана Никифоровича. Там, среди бесконечного числа вещей, внимание Ивана Ивановича привлекает старое ружье. Он рассматривает ружье, одевается и идет к Ивану Никифоровичу выпросить понравившуюся вещь или обменять на что-нибудь. Иван Никифорович сразу не соглашается отдать ружье, и Иван Иванович с досадой говорит: *«Вы, Иван Никифорович, разносились так с своим ружьем, как дурень с писаною торбою»*. На это сосед, умеющий отбрить лучше всякой бритвы, отвечает: *«А вы, Иван Иванович, настоящий гусак»*. Это слово настолько обижает Ивана Ивановича, что он не может владеть собою. Приятели не только ссорятся — Иван Никифорович зовет даже бабу и хлопца, чтобы те взяли да и выставили соседа за двери. Вдобавок Иван Никифорович обещает побить Ивану Ивановичу морду, тот в ответ, убегая, показывает кукиш.

«Итак, два почтенных мужа, честь и украшение Миргорода, поссорились между собою!» Поначалу бывших приятелей еще тянет примириться, но к Ивану Никифоровичу приезжает Агафия Федосеевна, — она-то и шушукает Ивану Никифоровичу, чтоб он никогда не мирился и не мог простить своего соседа.

Соседи пишут друг на друга жалобы в суд, и их бумаги лежат без дела годами. Вражда соседей крепнет. Весь город живет одним желанием — примирить врагов, но это оказывается невозможным. Где появляется Иван Иванович, там не может быть Ивана Никифоровича, и наоборот.

На ассамблее, которую дает городничий, порядочное общество обманом сводит нос к носу враждующих соседей. Все уговаривают их протянуть друг другу руки в знак примирения. Вспоминая причину ссоры, Иван Никифорович говорит: *«Позвольте вам сказать по-дружески, Иван Иванович! Вы обиделись за черт знает что такое: за то, что я вас назвал гусаком...»* Обидное слово вновь произнесено, Иван Иванович в бешенстве, примирение, уже почти свершившееся, летит в прах!

Через двенадцать лет в праздничный день в церкви среди народа, поодаль друг от друга, стоят два старика — Иван Иванович и Иван Никифорович. Как же они изменились и постарели! Но все их мысли заняты судебной тяжбой, которая ведется уже в Полтаве, и даже в дурную погоду ездит туда Иван Никифорович в надежде решить дело в свою пользу. Ждет благоприятных известий и Иван Иванович...*«В Миргороде — осень с своею грустною погодою: грязь и туман, однообразный дождь, слезливое без просвету небо.*

Скучно на этом свете, господа!»

Иван Тургенев (1818 – 1883)

«Записки охотника»

Сборник рассказов, повествующих о «простых» людях, жизни крестьян в русских поместьях. Можно сказать, что автор создает литературные портреты типажей, характерных для российской глубинки. Крестьяне, их быт, надежды, представление о жизни становятся предметом литературного исследования. В сборник вошли такие известные рассказы как «Хорь и Калиныч», «Касьян с Красивой Мечи», «Бирюк», «Бежин луг», «Свидание» и другие.

«Свидание»

Сюжет: Охотник, от лица которого ведется повествование, устроившись на отдых в березовой роще, видит недалеко милую крестьянскую девушку. Она не замечает, наблюдающего за ней охотника, и явно с нетерпением ждет кого-то. Через некоторое время приходит ее возлюбленный. Это избалованный камердинер молодого барина – помещика этой деревни. Девушка уважительно называет его Виктор Александрычем, а он ее зовет Акулиной. Из разговора становится ясно, что между ними был роман. Девушка глубоко и искренне любит этого пустого и холодного человека, не требуя ничего взамен, и понимая всю безнадежность своего положения. Молодой человек же явно скучает в обществе крестьянки, постоянно говорит ей о ее необразованности, и глупости. Он сообщает о том, что барин завтра уезжает в Петербург и конечно берет Виктора с собой. Акулина в отчаянии просит хотя бы доброго слова на прощанье. Но и этого Виктор Александрыч не может ей дать. Он уже весь мыслями в Петербурге, где много интересного, в отличие от деревни. Он холодно оставляет плачущую девушку.

Я взгляделся: то была молодая крестьянская девушка. Она сидела в двадцати шагах от меня, задумчиво потупив голову и уронив обе руки на колени; на одной из них, до половины раскрытой, лежал густой пучок полевых цветов и при каждом ее дыханье тихо скользил на клетчатую юбку. Чистая белая рубаша, застегнутая у горла и кистей, ложилась короткими мягкими складками около ее стана; крупные желтые бусы в два ряда спускались с шеи на грудь. Она была очень недурна собою. Густые белокурые волосы прекрасного пепельного цвета расходились двумя тщательно причесанными полукругами из-под узкой алой повязки, надвинутой почти на самый лоб, белый, как слоновая кость; остальная часть ее лица едва загорела тем золотистым загаром, который принимает одна тонкая кожа. Я не мог видеть ее глаз — она их не поднимала; но я ясно видел ее тонкие, высокие брови, ее длинные ресницы: они были влажны, и на одной из ее щек блистал на солнце высохший след слезы, остановившейся у самых губ, слегка побледневших. (...) Она, видимо, ждала кого-то. (...) Послышались наконец решительные, проворные шаги. Она выпрямилась и как будто оробела; ее внимательный взор задрожал, зажегся ожиданьем. Сквозь чащу быстро замелькала фигура мужчины. Она взгляделась, вспыхнула вдруг, радостно и счастливо улыбнулась, хотела было встать и тотчас опять

поникла вся, побледнела, смутилась — и только тогда подняла трепещущий, почти молящий взгляд на пришедшего человека, когда тот остановился рядом с ней.

Я с любопытством посмотрел на него из своей засады. Признаюсь, он не произвел на меня приятного впечатления. Это был, по всем признакам, избалованный камердинер молодого, богатого барина. Его одежда изобличала притязание на вкус и щегольскую небрежность(...) Лицо его, румяное, свежее, нахальное, принадлежало к числу лиц, которые, сколько я мог заметить, почти всегда возмущают мужчин и, к сожалению, очень часто нравятся женщинам. (...) Начал он ломаться, как только увидел молодую крестьянку, его ожидавшую; медленно, развалистым шагом подошел он к ней, постоял, передернул плечами, засунул обе руки в карманы пальто и, едва удостоив бедную девушку беглым и равнодушным взглядом, опустил на землю.

Что это у тебя, — прибавил он, придвинувшись к ней, — цветы? — Цветы, — уныло отвечала Акулина. — Это я полевой рябинки нарвала, — продолжала она, несколько оживившись, — это для телят хорошо. А это вот череда — против золотухи. Вот поглядите-ка, какой чудный цветик; такого чудного цветика я еще отродясь не видала. Вот незабудки, а вот маткина-душка... А вот это я для вас, — прибавила она, доставая из-под желтой рябинки небольшой пучок голубеньких васильков, перевязанных тоненькой травкой, — хотите?

Виктор лениво протянул руку, взял, небрежно понюхал цветы и начал вертеть их в пальцах, с задумчивой важностью поглядывая вверх. Акулина глядела на него... В ее грустном взоре было столько нежной преданности, благоговейной покорности и любви. Она и боялась-то его, и не смела плакать, и прощалась с ним, и любовалась им в последний раз; а он лежал, развалясь, как султан, и с великодушным терпением и снисходительностью сносил ее обожанье. Я, признаюсь, с негодованьем рассматривал его красное лицо, на котором сквозь притворно презрительное равнодушие проглядывало удовлетворенное, пресыщенное самолюбие. Акулина была так хороша в это мгновение: вся душа ее доверчиво, страстно раскрывалась перед ним, тянулась и ластилась к нему, а он... он уронил васильки на траву, достал из бокового кармана пальто круглое стеклышко в бронзовой оправе и принялся втискивать его в глаз; но, как он ни старался удержать его нахмуренной бровью, приподнятой щекой и даже носом — стеклышко всё вываливалось и падало ему в руку.

Бедняжка помолчала и глубоко вздохнула. — Ах, Виктор Александрыч, как это будет нам быть без вас! — сказала она вдруг. Виктор вытер лорнет полой и положил его обратно в карман.

— Да, да, — заговорил он наконец, — тебе сначала будет тяжело, точно. (Он снисходительно потрепал ее по плечу; она тихонько достала с своего плеча его руку и робко ее поцеловала.) Ну, да, да, ты точно девка добрая, — продолжал

он, самодовольно улыбнувшись, — но что же делать? Ты сама посуди! Нам с барином нельзя же здесь остаться; теперь скоро зима, а в деревне зимой — ты сама знаешь — просто скверность. То ли дело в Петербурге! Там просто такие чудеса, каких ты, глупая, и во сне себе представить не можешь. Дома какие, улицы, а общество, образование — просто удивленье!.. (Акулина слушала его с пожирающим вниманием, слегка раскрыв губы, как ребенок.) Впрочем, — прибавил он, заворочавшись на земле, — к чему я тебе это всё говорю? Ведь ты этого понять не можешь.

— Не сердитесь, Виктор Александрыч, — поспешно прибавила она, едва сдерживая слезы.

— Я не сержусь, а только ты глупа... Чего ты хочешь? Ведь я на тебе жениться не могу? ведь не могу? Ну, так чего ж ты хочешь? чего? (Он уткнулся лицом, как бы ожидая ответа, и растопырил пальцы.)

— Я ничего... ничего не хочу, — отвечала она, заикаясь и едва осмеливаясь простирать к нему трепещущие руки, — а так хоть бы словечко, на прощанье...

И слезы полились у ней ручьем.

— Ну, так и есть, пошла плакать, — хладнокровно промолвил Виктор, надвигая сзади картуз на глаза.

— Я ничего не хочу, — продолжала она, всхлипывая и закрыв лицо обеими руками, — но каково же мне теперь в семье, каково же мне? И что же со мной будет, что станется со мной, горемычной? За немилотого выдадут сиротиночку... Бедная моя головушка!

— Припевай, припевай, — вполголоса пробормотал Виктор, переминаясь на месте.

— А он хоть бы словечко, хоть бы одно... Дескать, Акулина, дескать, я...

Внезапные, надрывающие грудь рыдания не дали ей докончить речи — она повалилась лицом на траву и горько, горько заплакала... Всё ее тело судорожно волновалось, затылок так и поднимался у ней... Долго сдержанное горе хлынуло наконец потоком. Виктор постоял над нею, постоял, пожал плечами, повернулся и ушел большими шагами.

Прошло несколько мгновений... Она притихла, подняла голову, вскочила, оглянулась и всплеснула руками; хотела было бежать за ним, но ноги у ней подкосились — она упала на колени... Я не выдержал и бросился к ней; но едва успела она взглянуться в меня, как откуда взялись силы — она с слабым криком поднялась и исчезла за деревьями, оставив разбросанные цветы на земле.

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА»

СОЦИАЛЬНО – ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Русская действительность к середине 19 века:

1. Малая численность городского населения по отношению к сельскому;
2. слабое развитие городов;
3. использование в хозяйстве неэффективного крепостного труда;
4. фактическое отсутствие «третьего сословия*» т. е. буржуазии;
5. низкий уровень образованности населения;
6. слабая система местного самоуправления;
7. постоянные военные действия.

18.02.1861 – отмена крепостного права. (Правление Александра II)

ОСНОВНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ

Противоборство двух основных общественно-философских взглядов на историю и будущее России.

Западничество

Основная идея: Европейские реформы Петра I вывели Россию на единственно правильный прогрессивный путь от дикости и отсталости к цивилизации и прогрессу.
Задача: следовать этому пути и сближаться с европейской культурой.

Славянофильство

Основная идея: Европейские реформы Петра I помешали России развиваться «естественно», быть самобытным государством.
Задача: искать собственный путь, опираясь на духовность.
Миссия России (Русская Идея) – спасение человечества и мировой культуры духовностью (искусство, культура и религия).

ВЕДУЩЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Искусство (художественное творчество) приобретает **миссионерский** (проповеднический) характер.

Явная просветительская* направленность художественного творчества.

Задача искусства – **вскрыть язвы общества и исправить их**. Функция искусства – воспитательная (дидактическая).

Переоценка общественной роли и значимости всех видов искусства, которые мыслятся как рупор общественной мысли.

Упор на социальную проблематику. Основная тема – **отражение социальных конфликтов** русской действительности.

Характерные черты искусства: гражданственность, нравственность, демократическая направленность, народнические*

взгляды.

Конфронтация с официальным искусством (Академия художеств) и государственной политикой.
Художественные деятели – представители разночинства* и революционно настроенной интеллигенции.
Популярность идеи «хождения в народ». Деятельность «народников*» не только просветительская, но и революционная.

ЛИТЕРАТУРА	ЖИВОПИСЬ	МУЗЫКА
<p>Огромный художественный охват жизни, обличительный дух, обращенность к злободневным проблемам.</p> <p>Развитие жанра социально-бытового романа и повести.</p> <p>Яркая публицистическая * деятельность. Работа журналов «Колокол» (редактор Герцен), «Современник» (редактор – Некрасов) и др.</p> <p>Развитие жанра <u>художественной критики*</u>.</p> <p>Представители: В. Белинский, В. Стасов, Н. Добролюбов, А. Писемский и др.</p> <p>Плеяда выдающихся писателей-философов – пропагандистов социального переустройства.</p> <p>Н. Чернышевский – оказал решающее влияние на деятелей культуры. Задачей искусства провозгласил вынесение</p>	<p>1863г. – «бунт 14-ти» в академии художеств</p> <p>1870г. – участники «бунта» организовали «товарищество передвижных художественных выставок». Отсюда название – «ПЕРЕДВИЖНИКИ»*.</p> <p>Лидер – И. Крамской.</p> <p>Поддержка – критик В. Стасов, меценат – П. Третьяков.</p> <p>Выдающиеся достижения почти во всех жанрах живописи, особенно популярен – бытовой.</p> <p>Бытовой жанр – В. Перов, Г. Мясоедов, Н. Ярошенко, И. Репин и др. остро - тема социальной несправедливости, крестьянская тема, положительные образы революционеров.</p> <p>Портрет – И. Крамской, В. Перов, Н. Ге, И. Репин и др. – создана галерея выдающихся деятелей современной культуры, а</p>	<p><u>Основные задачи</u> – просветительские</p> <p>а). создание системы отечественного музыкального профессионального образования; б). популяризация музыки отечественных композиторов (особенно М. Глинки и А. Даргомыжского).</p> <p>1859 – создание Русского музыкального общества (РМО). Глава <u>А. Рубинштейн</u>.</p> <p>1861 – основание Бесплатной музыкальной школы. Глава – <u>А. Балакирев</u>.</p> <p>1862 – открытие первой консерватории в Петербурге. Глава – <u>А. Рубинштейн</u>.</p> <p>1866 – открытие консерватории в Москве. Глава – <u>Н. Рубинштейн</u></p> <p>1854 – создание объединения композиторов «МОГУЧАЯ КУЧКА*» («пятерка»).</p> <p>Поддержка – критик В. Стасов.</p>

приговора уродливым явлениям действительности. Создал идею утопического* социального устройства.

Н. Некрасов – яркое обличительное отражение крестьянской темы в поэзии. Обличение уродств социального строя.

Воспевание крестьянского тяжелого труда. **Ф. Достоевский** – исследование проблемы «маленького человека» и общества. Анализ человеческой души, сферы «вечных» духовных ценностей.

Путь к спасению – духовность – Бог.

Л. Толстой – писатель, философ и педагог. Нравственный идеал – «естественная жизнь» простых крестьян. Широкий охват действительности, показ недостатков социально-политического устройства.

Отражение истории народа через частную жизнь отдельного лица.

А. Чехов - в рассказах - показ губительного влияния мешанской, бездуховной среды, разрушительно действующей на личность.

также «крестьянская» серия. **Христианская мифология*** - **Н. Ге, И. Крамской, И. Репин, В. Поленов** и др. – поиск нравственного идеала, ответов на «вечные» вопросы.

Исторический жанр – **И. Репин, В. Суриков, Н. Ге** и др. – анализ русской истории, показ драматических переломных моментов истории. Вопрос об историческом значении и противостоянии отдельной личности и народа.

Пейзаж – **А. Саврасов, Ф. Васильев,**

В. Поленов, И. Шишкин, А. Куинджи,

И. Левитан и др. – показ правдивого (не приукрашенного) родного пейзажа.

Сказочно-былинный жанр – **В. Васнецов** и др. – поиск идеала в образах славянской мифологии и фольклоре.

Батальный жанр – **В. Верещагин**

Глава - **А. Балакирев.**

Участники: **А. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, Ц. Кюи.**

Характерные черты:

1. следование традициям М. Глинки;
2. глубокий интерес к русской истории и культуре;
3. основа музыкального языка – фольклор*;
4. любимый жанр – опера*.

М. Мусоргский – социально-обличительная направленность, связь с современной литературой, внимание к народной (крестьянской) теме.

А. Бородин – ученый - химик. В музыке - создатель «музыкального эпоса». В центре творчества – яркая, сильная (былинная) личность.

Н. Римский-Корсаков – разработка сказочно-былинного жанра, часто – тема моря. Мастер оркестровой аранжировки*. Выдающийся педагог.

В Москве работает П. Чайковский .

	<p>(не входил в состав «передвижников») Реалистичный показ ужасов войны. Этнографические зарисовки. <u>В скульптуре</u> – М. Антакольский</p>	
--	--	--

Василий Перов. Тройка. Ученики мастера везут воду.

В. Перов. Сельский крестный ход на Пасху. Н. Ярошенко. Всюду жизнь.

Василий Перов. Проводы покойника.

Василий Перов. Охотники на привале.

Н. Ярошенко. Кочегар.

И. Репин. Крестный ход в Курской губернии.

И. Репин. Арест пропагандиста.

Илья Репин. Не ждали.

Илья Репин. Бурлаки на Волге.

Г. Мясоедов. Земство обедает.

И. Репин. Павел Третьяков.

Илья Репин. Протодьякон.

И. Репин. М. П. Мусоргский.

И. Репин. Критик В. Стасов.

В. Перов. Ф.М. Достоевский.

В. Перов. А.Н. Островский.

И. Крамской. Л.Н. Толстой.

И. Крамской. Мина Моисеев.

И. Крамской. Неизвестная. (Фрагмент).

И. Крамской. Христос в пустыне. (Фр.)

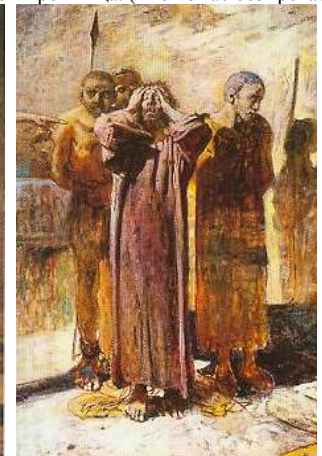
В. Поленов. Христос и грешница. (Кто из вас без греха?)

Н. Ге. Что есть истина? (Христос и Пилат).

Николай Ге. Тайная вечеря.

Н. Ге. Голгофа.

И. Репин. Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года.

И. Репин. Царевна Софья
в Новодевичьем монастыре.

И. Репин. Запорожцы пишут письмо турецкому султану.

В. Суриков. Меншиков в Березове.

В. Суриков. Боярыня Морозова.

В. Суриков. Утро стрелецкой казни.

В. Суриков. Взятие снежного городка.

М. Антокольский.
Иван Грозный.

М. Антокольский. Петр I.

М. Антокольский.
Мefистофель.

Н. Ге. Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича.

И. Шишкин. Рожь. (Фрагмент).

И. Шишкин. Дубы.

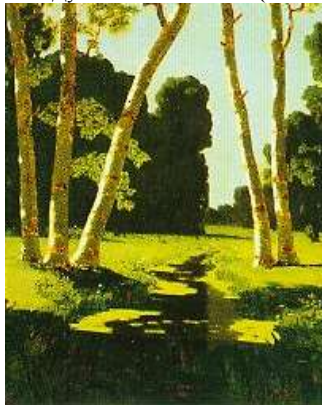
И. Шишкин. (К. Савицкий). Утро в сосновом лесу.

И. Шишкин. На севере диком.

А. Саврасов. Грачи прилетели.

А. Куинджи. Березовая роща. (Фр.)

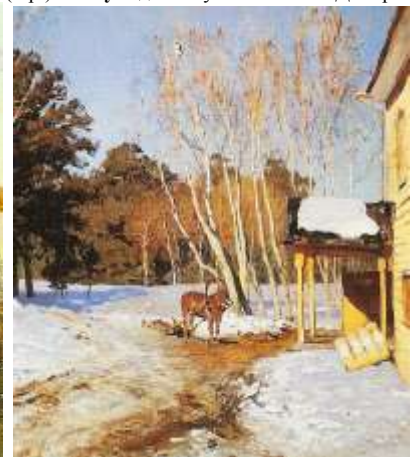
А. Куинджи. Лунная ночь на Днепре.

В. Поленов. Московский дворик.

И. Левитан. Вечерний звон.

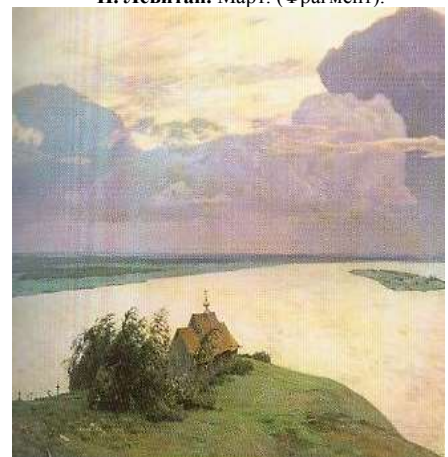
И. Левитан. Март. (Фрагмент).

И. Левитан. Золотая осень. (Фрагмент).

И. Левитан. Владимирка. (Фрагмент).

И. Левитан. Над вечным покоем. (Фрагмент).

Василий Верещагин.
В штгики! Ура! Ура!

Василий Верещагин.
У дверей Тимура. (Тамерлана).

Василий Верещагин.
Богатый киргиз.

Василий Верещагин.
Представляют трофеи.

В. Верещагин. Апофеоз войны.

В. Васнецов. После побоища Игоря Святославовича с половцами.

Виктор Васнецов. Витязь на распутье.

В. Васнецов.
Иван Грозный.

Виктор Васнецов. Богатыри.

В. Васнецов. Аленушка.

Васнецов. Иван-царевич на сером волке.

В. Васнецов. Снегурочка.

В. Васнецов. Богоматерь.

СТРАНИЦЫ ХРЕСТОМАТИИ
«КРИТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ» В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 19 ВЕКА
Николай Некрасов (1821 – 1877)

«Нравственный человек»

Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла.
Жена моя, закрыв лицо вуалью,
Под вечерок к любовнику пошла.
Я в дом к нему с полицией прокрался
И уличил... Он вызвал - я не дрался!
Она слегла в постель и умерла,
Истерзана позором и печалью...
Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла.

Крестьянина я отдал в повара,
Он удался; хороший повар - счастье!
Но часто отлучался со двора
И званью неприличное пристрастье
Имел: любил читать и рассуждать.
Я, утомясь грозить и распекать,
Отчески посек его, каналью;
Он взял да утопился: дурь нашла!
Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла.

Приятель в срок мне долга не представил.
Я, намекнув по - дружески ему,
Закону рассудить нас предоставил;
Закон приговорил его в тюрьму.
В ней умер он, не заплатив алтына,
Но я не злюсь, хоть злиться есть причина!
Я долг ему простил того ж числа,
Почтив его слезами и печалью...
Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла.

Имел я дочь; в учителя влюбилась
И с ним бежать хотела сгоряча.
Я погрозил проклятьем ей: смирилась
И вышла за седого богача.
Их дом блестящ и полон был как чаша;
Но стала вдруг бледнеть и гаснуть Маша
И через год в чахотке умерла,
Сразив весь дом глубокою печалью...
Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла...

«Размышления у парадного подъезда» (Фрагмент)

...Родная земля!

Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал?
Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках, на железной цепи;
Стонет он под овинном, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи;
Стонет в собственном бедном домишке,
Свету божьего солнца не рад;
Стонет в каждом глухом городишке,
У подъезда судов и палат.

Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется —
То бурлаки идут бечевой!..
Волга! Волга!.. Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великой скорбью народной
Переполнилась наша земля,-
Где народ, там и стон... Эх, сердечный!
Что же значит твой стон бесконечный?
Ты проснешься ль, исполненный сил,
Иль, судеб повинувшись закону,
Все, что мог, ты уже совершил,-
Создал песню, подобную стону,
И духовно навеки почил?

«Смерть крестьянина» (Фрагменты)

...Сурово метелица выла
И снегом кидала в окно,
Невесело солнце всходило:
В то утро свидетелем было
Печальной картины оно.

Савраска, запряженный в сани,

Служил ты хозяину много,
В последний разок послужи!

Ребята с покойником оба
Сидели, не смея рыдать,
И, правая савраской, у гроба
С вожжами их бедная мать.

А Дарья домой воротилась —
Прибраться, детей накормить.
Ай-ай! Как изба настудилась!
Торопится печь затопить,

Ан глядь — ни полена дровишек!
Задумалась бедная мать:

Понуро стоял у ворот; Без лишних речей, без рыданий Покойника вынес народ.	Как водится, в яму спустили, Засыпали Прокла землей; Поплакали, громко повыли, Семью пожалели, почтили Покойника щедрой хвалой.	Покинуть ей жаль ребятишек, Хотелось бы их приласкать, Да времени нету на ласки, К соседке свела их вдова, И тотчас на том же савраске Поехала в лес, по дрова...
--	---	--

Лев Толстой (1828 – 1910)

«После бала»

Сюжет: Всеми уважаемый Иван Васильевич заводит разговор о том, что он убежден, что среда не влияет на образ мыслей человека, а все дело в случае. Он рассказывает историю своей юношеской влюбленности в красавицу Вареньку Б. На балу у губернского предводителя он постоянно танцует с Варенькой, одетой в бело-розовое платье. Он чувствует, что его любовь взаимна. Появляется отец Вареньки, полковник. Хозяева уговаривают его станцевать мазурку с дочерью. Во время танца пара привлекает всеобщее внимание. После мазурки отец подводит Вареньку к Ивану Васильевичу, и остаток вечера молодые люди проводят вместе.

Иван Васильевич возвращается домой под утро, но не может уснуть и отправляется бродить по городу в направлении дома Вареньки. Издалека он слышит звуки флейты и барабана, которые без конца повторяют одну и ту же визгливую мелодию. На поле перед домом Б. он видит, как прогоняют через строй солдат какого-то татарина за побег. Командует экзекуцией отец Вареньки, красивый, статный полковник Б. Татарин умоляет солдат «помилосердствовать», но полковник строго следит, чтобы солдаты не давали ему ни малейшей поправки. Один из солдат «мажет». Б. бьет его по лицу. Иван Васильевич видит красную, пеструю, мокрую от крови спину татарина и ужасается. Заметив Ивана Васильевича, Б. делает вид, что не знаком с ним, и отворачивается. Иван Васильевич думает, что, вероятно, полковник прав, раз все признают, что он поступает нормально. Однако он не может понять причин, которые заставляли Б. жестоко бить человека, а не поняв, решает не поступать на военную службу. Любовь его идет на убыль. Так один случай переменял его жизнь и взгляды.

«Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми à la Nicolas I подвитыми усами, белыми же, подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед височками, и та же ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато украшенной орденами, выпячивающейся по-военному грудью, с сильными плечами и длинными стройными ногами. Он был воинский начальник типа старого служаки николаевской выправки.

(...) Дождавшись начала мазурочного мотива, он бойко топнул одной ногой, выкинул другую, и высокая, грузная фигура его то тихо и плавно, то шумно и бурно, с топотом подошв и ноги об ногу, задвигалась вокруг залы. Грациозная фигура Вареньки плыла около него, незаметно, вовремя укорачивая или удлиняя шаги своих маленьких белых атласных ножек. Вся зала следила за каждым

движением пары. Я же не только любовался, но с восторженным умилением смотрел на них. Особенно умилили меня его сапоги, обтянутые штрипками, — хорошие опойковые сапоги, но не модные, с острыми, а старинные, с четверугольными носками и без каблуков. Очевидно, сапоги были построены батальонным сапожником. «Чтобы вывозить и одевать любимую дочь, он не покупает модных сапог, а носит домодельные», — думал я, и эти четверугольные носки сапог особенно умиляли меня. Видно было, что он когда-то танцевал прекрасно, но теперь был грузен, и ноги уже не были достаточно упруги для всех тех красивых и быстрых па, которые он старался выделять. Но он все-таки ловко прошел два круга. Когда же он, ...хотя и несколько тяжело, упал на одно колено, а она, улыбаясь и поправляя юбку, которую он зацепил, плавно прошла вокруг него, все громко зааплодировали. С некоторым усилием приподнявшись, он нежно, мило обхватил дочь руками за уши и, поцеловав в лоб, подвел ее ко мне».

«Я стал смотреть ... и увидел среди рядов что-то страшное, приближающееся ко мне. Приближающееся ко мне был оголенный по пояс человек, привязанный к ружьям двух солдат, которые вели его. Рядом с ним шел высокий военный в шинели и фуражке, фигура которого показалась мне знакомой. Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый, под сыпавшимися с обеих сторон на него ударами, подвигался ко мне. (...) И не отставая от него, шел твердой, подрагивающей походкой высокий военный. Это был ее отец, с своим румяным лицом и белыми усами и бакенбардами.

При каждом ударе наказываемый, как бы удивляясь, поворачивал сморщенное от страдания лицо в ту сторону, с которой падал удар, и, оскаливая белые зубы, повторял какие-то одни и те же слова. Только когда он был совсем близко, я расслышал эти слова. Он не говорил, а всхлипывал: «Братцы, помилосердуйте. Братцы, помилосердуйте». Но братцы не милосердовали, и, когда шествие совсем поравнялось со мною, я видел, как стоявший против меня солдат решительно выступил шаг вперед и, со свистом взмахнув палкой, сильно шлепнул ею по спине татарина. Татарин дернулся вперед, но унтер-офицеры удержали его, и такой же удар упал на него с другой стороны, и опять с этой, и опять с той. Полковник шел подле, и, поглядывая то себе под ноги, то на наказываемого, втягивал в себя воздух, раздувая щеки, и медленно выпускал его через оттопыренную губу. Когда шествие миновало то место, где я стоял, я мельком увидел между рядов спину наказываемого. Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, чтобы это было тело человека».

— Ну, а любовь что? — спросили мы.

— Любовь? Любовь с этого дня пошла на убыль. Когда она, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице, задумывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади, и мне становилось как-то неловко и неприятно, и я стал реже видаться с ней. И любовь так и сошла на нет. Так вот какие бывают дела

и от чего переменяется и направляется вся жизнь человека. А вы говорите... — закончил он.

Антон Чехов (1860 – 1904)

«Спать хочется»

Сюжет: Ночь. Нянька Варька, девочка лет 13, качает колыбель и чуть слышно поет колыбельную. Ребенок плачет и не засыпает, Варьке хочется спать, но если она заснет, хозяева прибьют ее. Ей снится, как по дороге идут люди, а затем падают и засыпают. После она видит ее покойного отца. У него разыгралась грыжа, и он ворочается на полу от боли. Молодой врач посмотрел его и отправил в больницу на тележке, которую прислали хозяева. Грыжу вправили, но к утру он умер. Варька идет, плача, в лес, но получает удар по затылку, бьется лбом о березу и просыпается. Это хозяин ударил ее, так как она спит, а ребенок плачет. Она опять качает колыбель, и ей снится, как они с матерью идут наниматься в город и по дороге просят милостыню. Тут же ее будит хозяйка и требует ребенка, кормит его и отдает обратно Варьке. Она кладет ребенка в колыбель, качает ее, засыпая, но ей говорят готовить печь.

Она просыпается и за работой сон немного проходит. Ей говорят поставить самовар, почистить хозяину галоши, над которыми она опять чуть не засыпает. Затем надо сходить в магазин, и еще много дел. Самое мучительное — стоять над столом и чистить картошку, прислуживать за обедом, стирать, шить; голова сама клонится к столу и хочется спать. Вечером Варька бежит в магазин за пивом, водкой, чистит селедку, последний приказ: покачать ребенка. Варька качает колыбель и снова видит людей на дороге, отца, мать. Она не может понять, что же ее сковывает по рукам и ногам, мешает жить. Оглядывается и понимает это ребенок. Как она сразу не догадалась? Она душист ребенка, ложится на пол, смеется от радости и через минуту спит крепко, как мертвая.

Ребенок плачет. Он давно уже осип и изнемог от плача, но всё еще кричит и неизвестно, когда он уймется. А Варьке хочется спать. Глаза ее слипаются, голову тянет вниз, шея болит. Она не может шевельнуть ни веками, ни губами, и ей кажется, что лицо ее высохло и одеревенело, что голова стала маленькой, как булавочная головка.

— Баю-баюшки-баю, — мурлычет она, — тебе каши наварю...

(...) А ребенок кричит и изнемогает от крика. Варька видит опять грязное шоссе, людей с котомками, Пелагею, отца Ефима. Она всё понимает, всех узнает, но сквозь полусон она не может только никак понять той силы, которая сковывает ее по рукам и по ногам, давит ее и мешает ей жить. Она оглядывается, ищет эту силу, чтобы избавиться от нее, но не находит. Наконец, измучившись, она напрягает все свои силы и зрение, глядит вверх на мигающее зеленое пятно и, прислушавшись к крику, находит врага, мешающего ей жить.

Этот враг — ребенок.

Она смеется. Ей удивительно: как это раньше она не могла понять такого пустяка? Зеленое пятно, тени и сверчок тоже, кажется, смеются и удивляются.

Ложное представление овладевает Варькой. Она встает с табурета и, широко улыбаясь, не мигая глазами, прохаживается по комнате. Ей приятно и щекотно от мысли, что она сейчас избавится от ребенка, сковывающего ее по рукам и ногам... Убить ребенка, а потом спать, спать, спать...

Смеясь, подмигивая и грозя зеленому пятну пальцами, Варька подкрадывается к колыбели и наклоняется к ребенку. Задушив его, она быстро ложится на пол, смеется от радости, что ей можно спать, и через минуту спит уже крепко, как мертвая...

Николай Чернышевский **«Что делать?»**

Сюжет: Обыкновенная столичная барышня Вера Павловна не хочет выходить замуж за богатого развратника Сторешникова и идет наперекор воле своей матери. Девушку спасает от такого замужества, и опеки родителей студент-медик Лопухов: сначала он приобщает ее к чтению книг модных западных философов, а затем сочетается с ней фиктивным браком. Супруги свободны, независимы и равны. Лопухов трудится управляющим на заводе, а Вера Павловна руководит созданной ею кооперативной швейной мастерской и устраивает для своих работниц жилищную коммуны. Затем главная героиня влюбляется в лучшего друга своего мужа – физиолога Кирсанова, который перевоспитывает проститутку Настю Крюкову. Настя умирает от чахотки. Лопухов, видя взаимную любовь Веры и Кирсанова, понимает, что он лишний и исчезает, инсценируя самоубийство. Вера Павловна и Кирсанов женятся и у них рождается ребенок. Через какое-то время раскрывается тайна исчезновения Лопухова – он приезжает из Америки под именем Бьюмонта, женится на богатой дворянке Кате Полозовой, которую спас от смерти Кирсанов когда-то. Две счастливые пары заводят общее хозяйство и благоденствуют в полнейшей гармонии друг с другом.

В своей книге Чернышевский показывает новую модель семьи и хозяйствования. Он подробно расписывает устройство жизни в коммуне. Тут есть и уважение, и общий труд, и просвещение, даже денежные расчеты и планировки отдельных комнат для супругов. В романе пропагандируется новый взгляд на вопрос пола и эмансипацию женщин. Взаимоотношения, основанные на уважении к чужой личности (женщине) и признании за ней полной свободы выбора, демонстрировали в художественной форме возможность осуществления идеалов свободы, равенства и братства. Но, возможно, главное в этом произведении – создание утопической модели государства будущего. Она отражается в «Четвертом сне Веры Павловны» - это мир, в котором торжествуют разум, красота и справедливость. Это и есть ответ, на поставленный в заглавие романа вопрос.

Четвертый сон Веры Павловны (в сокращении)

И снится Вере Павловне сон, будто: приходит Богиня – это сама Любовь, Невеста всех Женихов, и это сама Вера Павловна. И Царица-Любовь говорит: « Тебе одной я скажу тайны моего будущего - ты хочешь видеть, как будут жить люди? Смотри.

Здание, громадное, громадное здание, каких теперь лишь по несколько в самых больших столицах, - или нет, теперь ни одного такого! Оно стоит среди нив и лугов, садов и роц. (...) Но это здание, - что ж это, какой оно архитектуры? Теперь нет такой; нет, уж есть один намек на нее, - дворец, который стоит на Сайденгамском холме: чугун и стекло, чугун и стекло - только. Нет, не только: это лишь оболочка здания, это его наружные стены; а там, внутри, уж настоящий дом, громаднейший дом: он покрыт этим чугунно-хрустальным зданием, как футляром; оно образует вокруг него широкие галереи по всем этажам. Какая легкая архитектура этого внутреннего дома, какие маленькие простенки между окнами, - а окна огромные, широкие, во всю вышину этажей! Но какие это полы и потолки? Из чего эти двери и рамы окон? Что это такое? серебро? платина? Да и мебель почти вся такая же, - мебель из дерева тут лишь каприз, она только для разнообразия, но из чего ж вся остальная мебель, потолки и полы? "Попробуй подвинуть это кресло", - говорит царица. Эта металлическая мебель легче нашей ореховой. Но что ж это за металл? Ах, знаю теперь, Саша показывал мне такую дощечку, она была легка, как стекло, и теперь уж есть такие серьги, брошки, да, Саша говорил, что, рано или поздно, алюминий заменит собою дерево, может быть, и камень. Но как же все это богато! Везде алюминий и алюминий, и все промежутки окон одеты огромными зеркалами. И какие ковры на полу! Вот в этом зале половина пола открыта, тут и видно, что он из алюминия. И повсюду южные деревья и цветы; весь дом - громадный зимний сад.

Но кто же живет в этом доме, который великолепнее дворцов? "Здесь живет много, очень много; иди, мы увидим их". Они идут на балкон, выступающий из верхнего этажа галереи. Как же Вера Павловна не заметила прежде? "По этим нивам рассеяны группы людей; везде мужчины и женщины, старики, молодые и дети вместе. Но больше молодых; стариков мало, старух еще меньше, детей больше, чем стариков, но все-таки не очень много. Больше половицы детей осталось дома заниматься хозяйством: они делают почти все по хозяйству, они очень любят это; с ними несколько старух. А стариков и старух очень мало потому, что здесь очень поздно становятся ими, здесь здоровая и спокойная жизнь; она сохраняет свежест". Группы, работающие на нивах, почти все поют. Но какой работою они заняты? Ах, это они убирают хлеб. Как быстро идет у них работа! Но еще бы не идти ей быстро, и еще бы не петь им! Почти все делают за них машины, - и жнут, и вяжут снопы, и отвозят их, - люди почти только ходят, ездят, управляют машинами. И как они удобно устроили себе; день зноен, но им, конечно, ничего: над тою

частью нивы, где они работают, раскинут огромный полог: как подвигается работа, подвигается и он, - как они устроили себе прохладу! Еще бы им не быстро и не весело работать, еще бы им не петь!

Но вот работа кончена, все идут к зданию. "Войдем опять в зал, посмотрим, как они будут обедать", - говорит старшая сестра. Они входят в самый большой из огромных зал. Половина его занята столами, - столы уж накрыты, - сколько их! Сколько же тут будет обедающих? Да человек тысяча или больше: "здесь не все; кому угодно, обедают особо, у себя"; те старухи, старики, дети, которые не выходили в поле, приготовили все это: "готовить кушанье, заниматься хозяйством, прибирать в комнатах, - это слишком легкая работа для других рук, - говорит старшая сестра, - ею следует заниматься тем, кто еще не может или уже не может делать ничего другого". Великолепная сервировка. Все алюминий и хрусталь; по средней полосе широких столов расставлены вазы с цветами, блюда уж на столе, вошли работающие, все садятся за обед, и они, и готовившие обед.

- Неужели ж это мы? неужели это наша земля? Я слышала нашу песню, они говорят по-русски. - "Да, ты видишь невдалеке реку, - это Ока; эти люди мы, ведь с тобою я, русская!" "И все так будут жить?" - "Все, - говорит старшая сестра, - для всех вечная весна и лето, вечная радость.

Они только стали умны, стали обращать на пользу себе громадное количество сил и средств, которые прежде тратили без пользы или и прямо во вред себе. Недаром же я работаю и учу. Трудно было людям только понять, что полезно, они были в твое время еще такими дикарями, такими грубыми, жестокими, безрассудными, но я учила и учила их; а когда они стали понимать, исполнять было уже не трудно. Я не требую ничего трудного, ты знаешь. Ты кое-что делаешь по-моему, для меня, - разве это дурно?" "Нет" - "Конечно, нет. Вспомни же свою мастерскую, разве у вас было много средств? разве больше, чем у других?" - "Нет, какие ж у нас были средства?" - "А ведь твои швеи имеют в десять раз больше удобств, в двадцать раз больше радостей жизни, во сто раз меньше испытывают неприятного, чем другие, с такими же средствами, какие были у вас. Ты сама доказала, что и в твое время люди могут жить очень привольно. Нужно только быть рассудительными, уметь хорошо устроиться, узнать, как выгоднее употреблять средства". - "Так, так; я это знаю". - "Иди же еще посмотреть немножко, как живут люди через несколько времени после того, как стали понимать то, что давно понимала ты".

Они входят в дом. Опять такой же громаднейший, великолепный зал. Вечер в полном своем просторе и веселье, прошло уж три часа после заката солнца: самая пора веселья. Как ярко освещен зал, чем же? - нигде не видно ни канделябров, ни люстр; ах, вот что! - в куполе зала большая площадка из матового стекла, через нее льется свет, - конечно, такой он и должен быть: совершенно, как солнечный, белый, яркий и мягкий, - ну, да, это электрическое освещение. У них вечер, будничный, обыкновенный вечер, они каждый вечер так веселятся и танцуют; но когда же я видела такую энергию

веселья? Но как и не иметь их веселью энергии, неизвестной нам? - Они поутру наработались. Кто не наработался вдоволь, тот не приготовил нерв, чтобы чувствовать полноту веселья. И теперь веселье простых людей, когда им удастся веселиться, более радостно, живо и свежо, чем наше. Они имеют все наше нравственное развитие вместе с физическим развитием крепких наших рабочих людей: понятно, что их веселье, что их наслаждение, их страсть - все живее и сильнее, шире и сладостнее, чем у нас. Счастливые люди! Как они цветут здоровьем и силою, как стройны и грациозны они, как энергичны и выразительны их черты! Все они - счастливые красавцы и красавицы, ведущие вольную жизнь труда и наслаждения, - счастливицы, счастливицы!

"То, что мы показали тебе, несомненно будет в полном своем развитии, какое видела теперь ты. Сменится много поколений прежде, чем вполне осуществится то, что ты предощущаешь. Нет, не много поколений: моя работа идет теперь быстро, все быстрее с каждым годом, но все-таки ты еще не войдешь в это полное царство моей сестры; по крайней мере, ты видела его, ты знаешь будущее. Оно светло, оно прекрасно. Говори же всем: вот что в будущем, будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести: настолько будет света и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы умеете перенести в нее из будущего. Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее все, что можете перенести".

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ
«КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА».

СОЦИАЛЬНО – ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Лидер художественной жизни Европы Франция.

С 1789 по 1871 гг., Франция пережила множество революций, переворотов и восстаний:

Три республики (первая – 1792 – 1804 гг., вторая – 1848 – 1851 гг., третья – с 1870 г.);

Две империи Бонапартов – Наполеона I (в 1804 – 1814 гг., а затем еще так называемые «Сто дней» в 1815 г., и его племянника Наполеона III (в 1852 – 1870 гг.);

Две реставрации Бурбонов (в 1814 – 1815 гг., и после окончательного разгрома Наполеона I при Ватерлоо в 1815 – 1830 гг.);

Июльскую монархию – конституционное правление короля Луи Филиппа (в 1830 – 1848 гг.).

ИСКУССТВО

Усталость от социальных потрясений, разочарование в духовных буржуазных ценностях, уход от социальных проблем действительности, аполитичность, переход от драматического мироощущения к созерцательному восприятию мира. Интерес к научным достижениям и изобретениям эпохи, применение их в художественной сфере, «научный» подход к творческому процессу. Ведущий художественный метод отражения действительности – реализм*.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

ИМПРЕССИОНИЗМ*

(от франц. – impression – впечатление).

1863г. – открытие «салона отверженных*» - художников отвергнутых официальным художественным салоном.

1874г. – первая выставка участников «салона отверженных», получивших название – **импрессионисты.**

Родоначальник – **Эдуард Мане.**

Ядро группы – **Клод Моне, Камиль Писсарро, Альфред Сислей, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Берта Моризо.**

Задача – не просто изображать реальный мир, а передавать непосредственные впечатления от увиденного.

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ*

С 1880 – кризис импрессионизма. Появление ярких творческих индивидуальностей, не связанных единой художественной концепцией.

Поль Сезанн – разложение формы на простые геометрические фигуры: «все в природе лепится с помощью шара, конуса и цилиндра», сознательное искривление предметов, показ их с различных точек зрения, объем с помощью контрастирующего цвета.

Последователи – кубисты.

<p>Основа техники – теория разложения цветов.</p> <p>Черты стиля – 1) интерес к передаче эффектов света и атмосферы;</p> <p>2) письмо чистыми цветами (не смешивать краски на палитре);</p> <p>3) письмо отдельными мазками;</p> <p>4) письмо на пленэре*;</p> <p>5) эффект «случайного» кадрирования;</p> <p>6) этюдность* (впечатление не завершенности);</p> <p>7) узкий круг тем сюжетов, предпочтение пейзажу, жанру, портрету;</p> <p>8) оптимистическое мироощущение</p> <p>1886 – последняя совместная выставка импрессионистов</p> <p>Импрессионизм в скульптуре – Огюст Роден</p>	<p>Поль Гоген – отказ от объемности мира и предметов в пользу подчеркнутого силуэта и интенсивного цвета, преклонение перед культурой «не цивилизованных» народов <i>Последователи – примитивисты, символисты.</i></p> <p>Винсент Ван Гог – передача динамизма в окружающем мире. Повышенный драматизм и экспрессивность (выразительность), Работа крупными, густыми мазками (техника импасто*), яркий, насыщенный цвет.</p> <p><i>Последователи – экспрессионисты</i></p> <p>Анри де Тулуз-Лотрек – работа в графике, плакатность, гротеск, острота наблюдений «богемной» жизни.</p> <p>Пуантилисты (<i>от франц. Pointillier – «писать точками»</i>) – Ж. Сера, П. Синьяк – продолжили теоретические поиски импрессионистов в теории разложения цветов, доведя технику письма от отдельных мазков, к письму точками различных цветов.</p>
ЛИТЕРАТУРА	
<p style="text-align: center;">НАТУРАЛИЗМ*</p> <p>Направление в прозе. <u>Задача</u> – выражение жизни во всех ее проявлениях, максимально точно воспроизводя природу, беспристрастно и «научно».</p> <p>В основе творчества – представление о том, что характер и судьба человека обусловлены «средой» и «наследственностью».</p> <p>Представители: Эмиль Золя, Ги де Мопассан, Густав Флобер, братья Гонкур и др.</p>	<p style="text-align: center;">СИМВОЛИЗМ*</p> <p>Направление в поэзии. Уход в сферу чувств и мимолетных впечатлений. Все явления мира рассматриваются как символы, знаки из мира потустороннего, нереального, не видимого.</p> <p>Особое внимание уделяется <u>музыкальности</u> стиха.</p> <p>Новый стиль стихосложения – <i>верлибр*</i> (свободный стих) – нерифмованный, со свободным ритмом.</p> <p>Представители: Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо, Стефан Малларме.</p>

МУЗЫКА

ИМПРЕССИОНИЗМ (СИМВОЛИЗМ)

Развился как оппозиция академическому* официальному искусству, под влиянием литературы и живописи.

Представители: **Клод Дебюсси, Морис Равель.**

- Черты стиля:
- 1) передача первого непосредственного впечатления от явлений жизни;
 - 2) тяготение к малым формам (инструментальные миниатюры*);
 - 3) свободно-импровизационная* манера изложения;
 - 4) обогащение красочно-колористической (тембральной)* стороны музыки;
 - 6) усиление значения гармонии* и аранжировки*;
 - 7) программность* - узкий круг тем и сюжетов, предпочтение пейзажу, жанру, портрету;
 - 8) оптимистическое мироощущение

История искусств.

Эдуард Мане. Завтрак на траве.

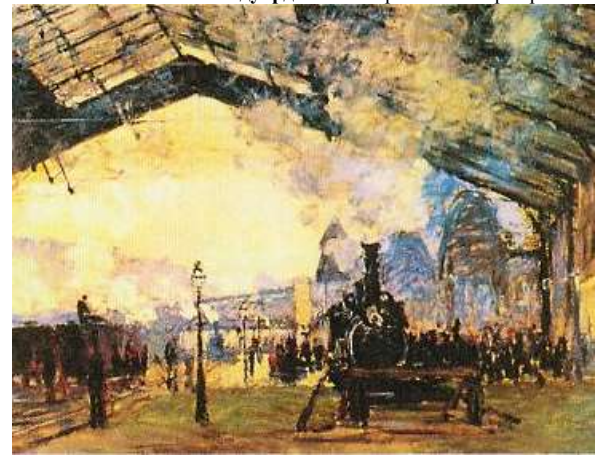
Эдуард Мане. Олимпия.

Эдуард Мане. Бар в Фоли-Бержер.

Клод Моне. Впечатление. Восход солнца.

Клод Моне. Вокзал Сен-Лазар.

Клод Моне. Стога.

К. Моне. Руанский собор.

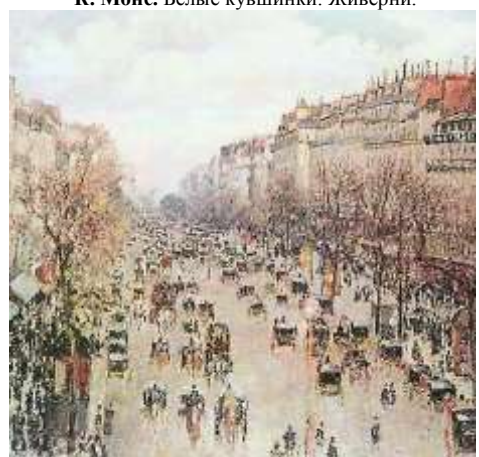
К. Моне. Белые кувшинки. Живерни.

Клод Моне. Бульвар Капуцинок в Париже.

А. Сислеи. Наводнение в Пор-Марли.

К. Писсарро. Бульвар Монмартр в Париже.

История искусств.

О. Ренуар. Спящая.

О. Ренуар. Девушка с веером.

О. Ренуар. Жанна Самари.

Огюст Ренуар. Ложка.

О. Ренуар. Танец.

О Ренуар. Завтрак гребцов.

О. Ренуар. Портрет мадам Шарпантье с детьми.

О. Ренуар. Качели.

Э. Дега. Балетный класс.

Э. Дега. Голубые танцовщицы.

Э. Дега. Женщина за туалетом.

Эдгар Дега. Абсент.

О. Роден. Мыслитель.

О. Роден. Врата Ада.

Огюст Роден. Граждане Кале.

О. Роден. Вечная весна.

П. Сезанн. Автопортрет.

Поль Сезанн. Берега Марны.

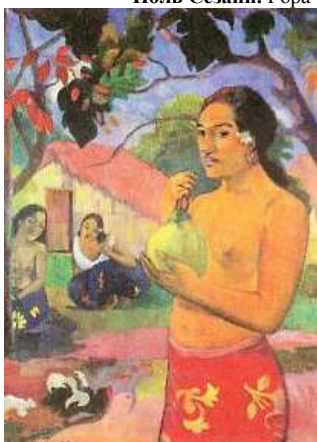
П. Сезанн. Пьеро и Арлекин.

Поль Сезанн. Гора Сен-Виктуар.

П. Сезанн. Натюрморт с яблоками и апельсинами.

Поль Гоген. Женщина с плодом.

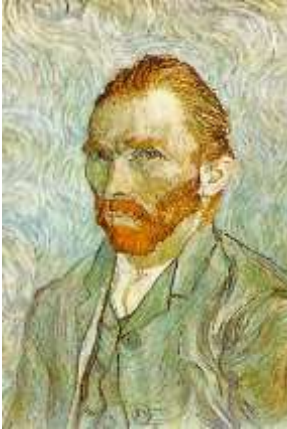
Поль Гоген. Фатата те Мити. (У моря).

П. Гоген. Варварские сказания.

Поль Гоген. Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?

В. Ван Гог. Автопортрет.

Винсент Ван Гог. Едоки картофеля.

В. Ван Гог. Звездная ночь. (Фрагмент).

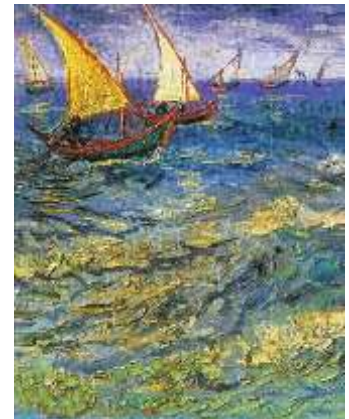
В. Ван Гог. Красные виноградники в Арле. (Фрагмент).

Винсент Ван Гог. Подсолнухи.

В. Ван Гог. Персиковые деревья в цвету.

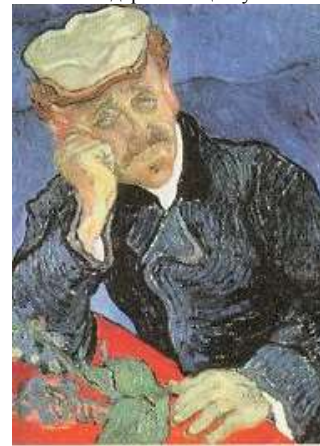
В. Ван Гог. Морской пейзаж в Сент-Мари.

В. Ван Гог. Стул Ван Гога.

В. Ван Гог. Автопортрет.

В. Ван Гог. Доктор Гаше.

В. Ван Гог. Церковь в Овере.

Винсент Ван Гог. Вороны над полем пшеницы.

Тулуз-Лотрек. Певица И. Гильбер. **Тулуз-Лотрек.** Ж. Авриль.

СТРАНИЦЫ ХРЕСТОМАТИИ **«НАТУРАЛИЗМ» В ЛИТЕРАТУРЕ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ВТОРОЙ** **ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА**

Слово *«натурализм»* впервые использовал критик Ж.А. Кастаньяри в 1863 г.: *«натуралистическая школа утверждает, что искусство есть выражение жизни во всех ее проявлениях... и что единственная его цель – воспроизводить природу с максимальной интенсивностью и силой; это истина, равная науке»*. Сами писатели этого направления называли свои романы то натуралистическими, то физиологическими, то экспериментальными, не видя особой разницы.

Эмиль Золя (1840 – 1902)

«Ругон-Маккары»

или «Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй Империи»

Так Золя назвал 20-томную серию романов, вышедших с 1871 по 1893 г., Уже в заглавии были определены две задачи: во-первых, изобразить историю разных представителей семьи Ругон-Маккаров в нескольких поколениях на основании теории наследственности; во-вторых, показать социальную обстановку, в которой живут и действуют Ругон-Маккары. Первая задача явилась отражением натуралистической теории Золя и определила композиционное построение всей серии: во всех 20-ти томах фигурируют представители одной семьи Ругон-Маккаров (они потомки одной женщины, но разных отцов), выходцы из города Плассана, стоящие на разных ступенях общественной лестницы, люди разных профессий. Золя прослеживает судьбу детей и внуков Ругон-Маккаров. Ругоны оказываются более цепкими в жизни, унаследовав энергию и расчетливость своего предка-крестьянина Ругона. Потомки бродяги, пьяницы Маккара отягощены дурной наследственностью как со стороны матери, так и со стороны отца: лень, неврастения, алкоголизм, проявляются у всех представителей этой семьи.

Однако «Ругон-Маккары» — это прежде всего художественная летопись жизни Франции в период Второй империи. Золя показывает положение различных классов и социальных групп: в его романах изображены правящая верхушка, высший свет империи («Его превосходительство Эжен Ругон», «Нана»); крупная финансовая буржуазия, банкиры, спекулянты, для которых режим Наполеона III представлял удобную возможность грабить Францию («Добыча», «Деньги»); мелкая буржуазия, лавочники, являвшиеся опорой режима Второй империи («Чрево Парижа», «Накипь»); реакционное духовенство («Покорение Плассана», «Проступок аббата Мурэ»); ремесленники и рабочие («Западня», «Жерминаль»); крестьянство («Земля»); интеллигенция («Творчество», «Доктор Паскаль») и др. Золя отобразил жизнь народных масс с большей широтой, чем его предшественники. Судьбы и характеры героев Золя объясняются не только биологическими, а социальными факторами.

Ги де Мопассан (1850 – 1893)

«Пышка»

Сюжет: Действие новеллы происходит во время франко-прусской войны. Группа французских буржуа едет в дилижансе по оккупированной прусской армией территории. В дилижансе находятся оптовые виноторговцы супруги Луазо, фабрикант Карре-Ламадон и граф Юбер де Бревиль с супругами, демократ Корнюде, две монахини. Их попутчицей оказывается девица легкого поведения Элизабет Руссе, по прозвищу Пышка, данное ей за полноту. Она в порыве патриотизма отказала в постое немцу, и теперь поэтому вынуждена скрываться. Дилижанс едет долго и оказывается, что ни кто, кроме Пышки не взял с собой продуктов. Она всех угощает своими запасами, и все с удовольствием съедают все, что у нее есть.

На ночь вся публика останавливается в "Торговой гостинице", где во время ужина прусский офицер домогается Пышку, а она отказывает ему. Наутро в дилижанс по приказу офицера не запрягают коней. В первый день все попутчики негодуют по поводу офицера, но на второй день они решают ее заставить переубедить его. На третий день, после увещеваний всех ее спутников, Пышка уступает немцу в его домогательствах. Когда на следующий день дилижанс отправляется в путь, никто не разговаривает с Пышкой, которая не успела запастись провизией. Никто даже и не думает поделиться с ней едой. Она чувствует всеобщее презрение.

СИМВОЛИЗМ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭЗИИ КОНЦА 19 ВЕКА

Шарль Бодлер (1821 – 1867)

Из сборника «Цветы зла»

«Соответствия»

Природа — некий храм, где от живых колонн
Обрывки смутных фраз исходят временами.
Как в чаще символов, мы бродим в этом храме,
И взглядом родственным глядит на смертных он.

Нерасторжимые, сроднясь как тень и свет,
Глубокий, темный смысл обретшие в слияньи,
Подобно голосам на дальнем расстоянии,
Перекликаются звук, запах, форма, цвет.

Есть запах чистоты. Он зелен точно сад,
Как плоть ребенка свеж, как зов свирели нежен.
Другие — царственны, в них роскошь и разврат,

Для них границы нет, их зыбкий мир безбрежен.
Так мускус и бензой, так нард и фимиам
Восторг ума и чувств дают изведать нам.

«Гимн красоте»

Скажи, откуда ты приходишь, Красота? Твой взор - лазурь небес иль порожденье ада? Ты, как вино, пьянишь прильнувшие уста, Равно ты радости и козни сеять рада.	С усмешкой гордою идешь по трупам ты, Алмазы ужаса струят свой блеск жестокий, Ты носишь с гордостью преступные мечты На животе своем, как звонкие брелоки.
Заря и гаснущий закат в твоих глазах, Ты аромат струишь, как будто вечер бурный; Героем отрок стал, великий пал во прах, Упившись губ твоих чарующею урной.	Будь ты дитя небес иль порожденье ада, Будь ты чудовище иль чистая мечта, В тебе безвестная, ужасная отрада! Ты отверзаешь нам к безбрежности врата.
Прислал ли ад тебя, иль звездные края? Твой Демон, словно пес, с тобою неотступно: Всегда таинственна, безмолвна власть твоя, И все в тебе - восторг, и все в тебе преступно!	Ты Бог иль Сатана? Ты Ангел иль Сирена? Не все ль равно: лишь ты, царица Красота, Освобождаешь мир от тягостного плена, Шлешь благовония и звуки и цвета!

Поль Верлен (1844 – 1896) Из сборника «Романсы без слов» «Сплин». Разные переводы

***	***	***
Алеют слишком эти розы, И эти хмели так черны. О дорогая, мне угрозы В твоих движениях видны.	Алеют розы, сплошь пылая, Весь черен плющ над головой. Я при малейшем, дорогая, Твоём движеньи сам не свой.	Плющи были чёрны, И розы кровавы. Вы стали притворны, Подсыпав отраву.
Прозрачность волн, и воздух сладкий, И слишком нежная лазурь. Мне страшно ждать за лаской краткой Разлуки и жестоких бурь.	Чрезмерно нежны - синь простора И зелень волн, и ласка дня. Боюсь и жду, что скоро-скоро Ты бросишь холодно меня.	И в небе цвет нежный, И в воздухе сладость. А я, — безнадежный! — Боюсь вашу радость.
И остролист, как лоск эмали, И букса слишком яркий куст, И нивы беспредельной дали — Все скучно, кроме ваших уст. <i>Перевод Ф. Сологуба</i>	Я так измучен остролистом И терном в зареве листвы, И этим полем, слишком чистым, И все, что лишь не ты, - увы! <i>Перевод Г. Шенгели</i>	Бегу остролиста, От буксы усталость, Печаль в поле чистом От вас мне досталась! <i>Перевод О. Кустова</i>

«Песня дождя» («песня без слов», «хандра», «дождь» и др.) Разные переводы

***	***	***
Сердце исходит слезами, Словно холодная туча... Сковано тяжкими снами, Сердце исходит слезами.	И в сердце растрava, И дождик с утра. Откуда бы, право, Такая хандра?	Сердцу плачется всласть, Как дождю за стеной. Что за темная власть У печали ночной?
Льются мелодией ноты Шелеста, шума, журчанья, В сердце под игом дремоты Льются дождливые ноты...	О дождик желанный, Твой шорох – предлог Душе бесталанной Всплакнуть под шумок.	О напев дождевой На пустых мостовых! Неразлучен с тоской Твой мотив городской!
Только не горем томимо Плачет, а жизнью наскуча, Ядом измен не язвимо, Мерным биеньем томимо.	Откуда ж кручина И сердца вдовство? Хандра без причины И ни от чего.	Сердце плачет тайком – О какой из утрат? Это плач ни о ком, Это дождь виноват.

Разве не хуже мучений
Эта тоска без названья?
Жить без борьбы и влечений
Разве не хуже мучений?
Перевод И. Анненский.

Хандра ниоткуда,
Но та и хандра,
Когда не от худа
И не от добра.
Перевод Б. Пастернак.

И за что, не пойму,
Эта мука из мук –
Тосковать одному
И не знать, почему.
А. Гелескул

Артюр Рембо (1854 – 1891)

«Гласные»

Перевод А. Кублицкой-Пиоттук

А - черный; белый - Е; И - красный; У -зеленый.
О - синий: тайну их скажу я в свой черед,
А - бархатный корсет на теле насекомых,
Которые жужжат над смрадом нечистот.

Е - белизна холстов, палаток и тумана.
Блеск горных родников и хрупких опухал!
И - пурпурная кровь, сочащаяся рана
Иль алые уста средь гнева и похвал.

У - трепетная рябь зеленых волн широких,
Спокойные луга, покой морщин глубоких
На трудовом челе алхимиков седых.

О - звонкий рев трубы, пронзительный
и странный,
Полеты ангелов в тиши небес пространной –
О - дивных глаз ее лиловые лучи.

Перевод М. П. Кудинова

А - черный, белый - Е, И - красный, У - зеленый,
О - синий... Гласные, рождений ваших даты
Еще открою я... А - черный и мохнатый
Корсет жужжащих мух над грудой зловонной.

Е - белизна шатров и в хлопьях снежной ваты
Вершина, дрожь цветка, сверкание короны;
И - пурпур, кровь плевка, смех, гневом озаренный
Иль опьяненный покаяньем в час расплаты.

У - цикл, морской прибой с его зеленым соком,
Мир пастбищ, мир морщин, что на челе высоко
Алхимией запечатлен в тиши ночей.

О - первозданный Горн, пронзительный
и странный.
Безмолвье, где миры, и ангелы, и страны,
- Омега, синий луч и свет Ее Очей.

Из сборника «Озарения» (Верлибр)

«Фразы»

Когда этот мир однажды будет сведен к одному только темному лесу,
предназначенному для четырех наших глаз удивленных,- к одному только пляжу
для двух сохраняющих верность детей,- к одному музыкальному дому для
нашего светлого чувства,- я вас отыщу.

Будь здесь только одинокий старик, прекрасный, спокойный и окруженный
"неслыханной роскошью",- я склонюсь перед вами.

Воплоти я все ваши воспоминанья,- будь я той, кто смогла бы связать вас по
рукам и ногам,- и я задушю вас.

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО КАЗАХСТАНА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА»

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ	АРХИТЕКТУРА	ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО	МУЗЫКА	ЛИТЕРАТУРА
<p>В результате продолжительных войн с Джунгарами, часть казахских племен просит протектората у России. В результате с 1730 г. начинается процесс постепенного <u>присоединения Казахстана к России.</u></p> <p>В 1866 году – после взятия русской армией Чимкента в борьбе с Кокандским ханством вся современная территория Казахстана оказалась под властью России. 21 ноября 1868 года в канцелярии царского правительства издаётся «Временное</p>	<p>Бурный рост городов и поселений. Типы поселений: 1. города-крепости – Уральск, Гурьев, Семипалатинск, Петропавловск, Верный (1854); 2. фабрично-заводские – Караганда, Джекказган, Нельде; 3. Поселки переселенцев – русско-украинские села.</p> <p>Появление новых типов общественных сооружений (церкви, театры, больницы и др.).</p>	<p>Собственно казахской живописи* в данный период еще не существует.</p> <p>Работа в Казахстане русских художников – этнографические* зарисовки, сбор и систематизация материала. <u>Е. Корнеев, А. Чернышев, Т. Шевченко, В. Верещагин</u> и др.</p> <p>Огромное значение для развития живописи в Казахстане - деятельность Николая</p>	<p>Расцвет казахской народно-профессиональной устной музыкальной культуры. Песенная культура. Биржан – сал (1831 – 1894) – основоположник народно-профессиональной песенной школы, акын*-импровизатор*. Лирическая, социально-обличительная тематика. Яркими представителями классической устной профессиональной школы – народными певцами-композиторами,</p>	<p>Продолжение традиций устного народного творчества – акынов*. <u>Характерная черта</u> – связь слова и музыки.</p> <p><u>Вторая половина 19 века</u> – начало сложения современной казахской письменной литературы. Творчество писателей – просветителей: 1. Чокан Валиханов – первый казахский ученый, историк, этнограф*, писатель. Наследие: дневники и очерки из экспедиций по Средней Азии, собирание и переводы на русский язык</p>

<p>уложение», согласно которому все земли казахов переходят в государственную собственность. Как следствие – появление и рост новых городов. Процесс активного оседания кочевых народов Казахстана. Развитие капитализма в Казахстане. Поток переселенцев из России – приобщение к русской и европейской культуре.</p> <p>Потеря независимости вызывает сопротивление коренного населения – ряд восстаний и бунтов. Антиколониальная деятельность партии «Алаш» (1917 – 1920 гг.).</p>	<p>Основные архитектурные стили*:</p> <p><u>1. Традиционные</u> для Центральной Азии культовые* (мечети) и мемориальные* (мавзолеи*, некрополи*) сооружения.</p> <p><u>2. Историзм:</u> а). неоклассицизм* – строгая симметричная планировка, использование элементов античной* архитектуры; б). неорусский стиль – использование элементов древнерусского культового* и теремного зодчества;</p> <p><u>3. «Кирпичный стиль»:</u> главный элемент – обнаженная кирпичная кладка, тщательная проработка мелких деталей.</p>	<p>Хлудова (1850 – 1935).</p> <p><u>Основной жанр</u> – бытовой*, <u>темы</u> – из повседневной жизни казахов-кочевников.</p> <p><u>Просветительская и педагогическая деятельность</u> – с 1921 г. – руководитель первой художественной студии в г. Алма-Ате. Знаменитый ученик – <u>А. Кастеев.</u></p> <p>Продолжение традиций народных мастеров во всех видах декоративно-прикладного искусства.</p>	<p>акынами-импровизаторами являются Ахан – Сере, Жаяу Мусса, Мухит, Абай Кунанбаев, Ибрай, Майра, Кенен.</p> <p>Инструментальная культура.</p> <p>Курмангазы (1818 – 1889) - основоположник народно-профессиональной инструментальной школы. Выдающийся представитель западно-казахстанской школы – <u>токпе</u></p> <p>Наиболее яркие представители этой традиции: Даулеткерей (1820-1887), Казангап (1854-1921), Абыл (1820-1892), Дина(1861-1955), Сейтек(1861-1933) и другие. Традиция</p>	<p>казахских и киргизских эпосов. Работы по истории и культуре Средней Азии.</p> <p>2. Ибрай Алтынсарин – педагог-просветитель. Автор первых учебников по русскому языку для казахов (киргизов). В литературе – пропаганда просвещения, бичевание невежества и других пороков. Переводы.</p> <p>3. Абай Кунанбаев – писатель, поэт, философ, композитор. Основоположник новых стихотворных форм. В прозе – философские темы. Значительная работа в области переводов русской классики на казахский язык.</p>
--	---	--	--	--

	<p>4. <u>Эклектика*</u> – сочетание приемов архитектуры различных исторических периодов в одном здании;</p> <p>5. <u>Модерн*</u> – динамическое сочетание объемов, плавные линии, ассиметрия, акцент – большие окна различных форм.</p> <p>Архитекторы рубежа 19–20 вв.: А. Зенков, П. Гурдэ, С. Гаврильчиков, Г. Эфенди и др.</p>		<p>кюев* <u>шертпе</u> представлена творчеством Байжигита, Таттимбета, Сугура и многих других.</p> <p>Бхлас (1843-1916) - расцвет кобызовой музыки.</p> <p>Сармалай (1835-1885) - ветвь сыбызговой традиции.</p>	<p><u>Рубеж 19 -20 вв.</u> Поэзия «Зар заман» - «Эпохи скорби» - основоположник Ш. Канайулы. Критика новых явлений, связанных с присоединением Казахстана к России, разрушающих привычную жизнь казахов.</p> <p>Деятельность группы «Книжник» - пропаганда религиозно-патриархальных взглядов, собирание фольклора*.</p> <p>Н. Наушабаев, М.-Ж. Копеев и др.</p> <p><u>Начало 20 века</u> – классики лит-ры. Группа газеты «Казах»: А. Байтурсынов – педагог, переводчик, языковед; М. Дулатов – автор первого</p>
--	---	--	---	--

				казахского романа «Несчастливая Жамал»; М. Жумабаев – ввел новые поэтические формы, стилистическую систему в казахском литературном языке.
--	--	--	--	--

Семипалатинск. Дом семьи Невзоровых. Уральск. Здание коммерческого банка. 1896 г. Петропавловск. Романовское училище. Архитектор С. Гаврильчиков. 1913 г.

Верный (Алматы). Дом купца И. Габдувалиева. Верный. Дом офицерского собрания. Верный (Алматы). Городское училище. 1890. Архитектор А. Зенков. Архитектор. А. Зенков. Архитектор. П. Гурдэ.

Уральск. Здание бывшей русско-киргизской школы. Уральск. Дом купца Карева. 1901-1903 1907 г. Верный. Свято-Вознесенский Собор. Арх. А. Зенков. 1881. г.

Сузак. Двухминаретная мечеть. Жаркент. Мечеть-медресе Валибая. Семипалатинск. Одноминаретная мечеть. 1887 – 1892. Арх. Хон Пик, Х. Булат и др. Архитектор Габдулла Эффеңди . 19 в.

В. Верещагин. Горная река в горах Алатау.

Василий Верещагин. Киргизские кибитки на реке Чу.

Василий Верещагин. Богатый киргиз с соколом.

Василий Верещагин. Киргизская девушка.

Василий Верещагин. У дверей мечети.

Тарас Шевченко. Казашка Катя.

Т. Шевченко. Казахские дети – байгуши.

Т. Шевченко. Киргизенок.

Николай Хлудов. Угощение табаком.

Николай Хлудов. Доение верблюдицы.

Николай Хлудов. В юрте.

СТРАНИЦЫ ХРЕСТОМАТИИ
ПОЭЗИЯ ЖЫРАУ И АКЫНОВ 19 ВЕКА
Махамбет Утемисов (1804 – 1846)

* * *

* * *

Не сменив боевого коня под седлом,
Не сверкнув золотого копья острием,
Не промчав по крутым и высоким холмам,
Не подставив тело холодным ветрам,
И ремни подпруги не сгнили пока,
Не растаял, как жёлтое масло, потник,
До последнего маленького кругляшка
Курт не съев в голодные трудные дни,
И пока не стал бородат и чужд
Сын, что был тобой воспитан, рождён,
И пока жена не забыла, как муж
Рядом спал, обнимал и как выглядел он,
И пока не прожил всю жизнь в седле,
И в пустыне жаркой не поголодал,
И не смог мяса вдоволь поесть нигде,
И в беду в далёком пути не попал,
Пока не позабыл, как с женщиной спать,
Пока не перестанут тебя узнавать,
Если и после этого будешь жив,
Пока тряпки на ранах не перевернул,
Чей-то череп под голову подложив,
Под Полярной звездой пока не уснул,
Разве делу мужчины придёт конец?

Птичка озёрная, птичка родная,
Крылья крепки, но шейка слаба,
Я потерял в бою Исатая,
Теперь одинока моя голова.
Птичка озёрная, невеличка,
Озеро ты защищала крылом,
На берегу том в гнезде яички,
Но враг разрушил крошечный дом.
Я защищал свою землю родную,
Детей и старух прикрывая крылом,
Переломить хотел силу злую,
Но потерял свой родимый дом.
В небе летаешь, крошка, синичка,
Ястреб тебя отогнал от воды,
Ястреб, безжалостный к маленьким
птичкам,
Ух, он дождётся, запомни, беды!
Хана Джангира, меня разлучившего
С милой родиной навсегда,
И окруженье его нечистое
Тоже настигнет, попомни, беда!
От разговоров много ли толку?
В горе, печали, в разлуке с ней,
С родиной милой, теперь и далёкой,
Много пройдёт, Махамбет, твоих дней!..

Шернияз Жаралгасулы (1817 – 1881)
Обращение к султану Баймухамеду (отрывок)

Шернияз: Султан, где былая юность моя?

Одинок я, как старая кляча твоя.
Словно палки всевышнего хлещут меня,
Никуда от беды не укроюсь я.
Я босой, а стою пред тобой – на снегу.
Если хочешь – казни. Всё равно не сбегу.
Я – как серая козочка в стаде овец,
И терпеть этой жизни никак не могу.
Ты могуч, словно бьющий с вершин водопад.
От меча исполина погибнуть я рад,
Если хочешь рубить – вот моя голова.
Всё равно от пурги мои уши болят.

Баймухамед:

Кто ты такой?

Шернияз:

Не ведая горя, весёлый народ

Зимою и летом привольно живёт
В аргынских степях и найманских степях.
Там моя песня начало берёт.
Она зародилась на воле степной.
Свободный народ был слушатель мой.
Скажи, Исатая ты помнишь, султан?
Сподвижник его – Шернияз пред тобой.

Баймухамед просит спеть что-нибудь плохое о себе.

Шернияз: Султан, тебя создал хорошим сам бог.
Зачем же я буду кричать, что ты плох?
Велик твой предок Арыстанбек,
Но рядом с тобою – он нищ и убог.
Язык Шернияза остёр, как пила.
Тебя возвеличит моя похвала,
Но если плохое скажу о тебе,
Простится ли мне на султана хула?
Нечаянно слово плохое скажу –
Недолго потом я живым прохожу,
А если всю правду скажу о тебе –
Ты тут же предашь Шернияза ножу.

Баймухамед:

Головы не сниму, говори только плохое.

Шернияз:

Аула такого найти я не мог,
Чтоб ты не ограбил его и не сжёг.
Какой ты султан? Ты легавый кобель!
Побей меня гром! Разрази меня бог!
Врагам Исатай был запродан тобой,
А он был великий и славный герой.
Казахский народ проклиняет тебя.
Какой ты султан! Просто пёс ты цепной!
И ты с Исатаем тягаться посмел,
Который, как ясное солнце, горел!
Какой ты султан? Иноходец-калмык –
И тот бы с тобой рядом сесть не хотел!
И ты управляешь народом теперь –
Сварливый как баба, и злобный, как зверь!

ТВОРЧЕСТВО САЛОВ И СЕРЭ

Биржан - сал (1831 – 1894)

Биржан я, Кожагула сын.
На свете никому не делал зла.
Спины не гнул, не клячил и не льстил.
Что поэту восхваленье и хула?!

Баласы Қожағұлдың Біржан салмын
Адамға зияным жоқ жүрген жанмын.
Қасыңа мені сендер неге алмайсың,
Өзім сұңқар, өзім сал, кімге зармын.

Для жигита бедность – злая западня,
Жить он не захочет, потеряв коня.
Ну а если друга нечем угостить,
От стыда умрёт он, не прожив и дня.

Жасым бар жиырмада жасырмаймын,
Басымнан дұшпан сөзін асырмаймын.
Басымнан дұшпан сөзі асып кетсе,
Сен түгіл, патшаға да бас ұрмаймын.

* * *

Название этой моей песни «Жонып алды»,
Она словно вырезана из молодого тальника.
Она – моя возлюбленная, которую я пою всю жизнь
Поэтому она осталась в моей душе, не стёрлась.
Я бедный поэт, раб красивой песни.
Песни, которую любит народ,
Песня, которая только тысячи раз
ревоплотившись, находит себя.
Песня, которая взлетает под самые облака
и отдыхает в величии.
Кто не любит песни, которая неукротимо
стремится вверх
Песни, которая играет прекрасную музыку души.
Песни, которая даёт силу телу и пищу мыслям,
Песни, которая, баюкая, плавит душу.

Ахан-серэ (1843 – 1913)

* * *

* * *

Кто крепок сердцем, кто в душе герой –
Лишь тот в тяжёлый час тебе поможет.
И тот при встрече отвернуться может,
Кто в дни удачи за тебя горой.
Уж тот велик, кто в бедствии подаст
Хоть кончик пальца. Поищи такого.
В тяжёлый час с тобой любой горазд
И жёстко обходиться и сурово.
Трусливому нужны и власть, и честь.
А где он, друг, что честен и упорен?
Коль ты богат – то и друзей не счесть.
Там много кур, где много хлебных зёрен.
Коль друга нет ни одного с тобой,
То знай – несчастье под твоею кровлей.
Хвастливого ты испытай борьбой,
А сокола расхваленного – ловлей.
Когда повсюду благодать и мир,
В своём углу любой из нас - батыр.
Красу озёр мы чувствуем весной,
Когда осядут лебеди на воды.
И только в дни,
Когда придут невзгоды, -
Узнаешь, кто чужой, а кто родной.

О время – ты песок, струишься не спеша,
А мы проводим жизнь в безделье и гульбе,
Бай утирает жир – он рад такой судьбе.
Но разве эта жизнь народу хороша?

О молодость, здоровьем ты крепка,
Пусть нити знаний время жизни ткут...
А наши дни в невежестве бегут.
Безделья ноша в жизни нелегка.

* * *

В радуге вышивок платья подол золотой,
Шея твоя – серебряных денег чудесней.
Сотня красавиц выйдет гулять под луной,
Ты среди них – лебедь с печальной песней.
Я целый век не сводил бы с тебя своих глаз!
Губы, косу твою, щёки – не забываю.
Ты моя милая, мой драгоценный алмаз,
Так и пылаю от страсти к тебе, так и пылаю.

Жаяу Муса (1835 – 1929)

* * *

* * *

Бием звать судью – смешно,
Бием звать раба - грешно,

Наши бии бесчестны все подряд -
Каждый жаден, и хитёр, и богат.

Сеять только сумасшедшим
Хлеб на камне суждено,
Но дерзающий не хочет
Знать, что это не умно.
В поученье много мыслей,
Но не понято оно.
Коль живёшь, с роднёю ладя,
Шли ей издали поклон;
Если ж враг тебе твой дядя,
Ста чужих опасней он.
Соловей поёт во мраке
Лучше всех, хотя и мал.
Редкий выстрел в жаркой драке
Убивает наповал.
До луны длинна дорога,
Но увы, длинней намного
Путь к родне, коль с ней порвал.

Для народа они худшие враги,
Хоть о благе народном твердят!
С колыбели учат подлости ребят,
Люди умные в тюрьме у них сидят...
Горько видеть, что злоба и корысть
В человеческих душах царят!

* * *

Едва Шолпан в час утренний взойдёт,
Сиянье озаряет небосвод...
Но ярче звёзд Мусы сияют песни,
Когда певец в час утренний поёт.

А ты восходишь яркою звездой,
Мечта моя, мой перстень золотой,
Но ярче звёзд горит твоя улыбка,
И радостно мне песни петь с тобой.

* * *

Ситец белый, красный, синий – ситца много.
Я печален, и в душе моей тревога.
Сын Чормана Мустафа меня ограбил,
Без коня – пешком идти мне по дорогам!
Я озлоблен, мне досадно, но, признаться,
Не хочу я и не стану унижаться:
Нет коня, чтоб мог отнять его Чорманов,
Песни есть, чтоб с ним немедля расквитаться.

ПИСЬМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 19 ВЕКА

Абай Кунанбаев (1845 – 1904)

*В душу взглядишь глубже, сам собою побудь:
Я для тебя загадка, я и мой путь.
Знай, потомок, дорогу я для тебя открывал.
Против тысяч сражался – не обессудь!*
Абай

С такими словами обратился Абай к будущему поколению. Такими сердечными строками говорил о грядущем поэт, прокладывая тропу из мрачных веков минувшего к иному, светлому будущему. Он нёс во мраке невежества, окутывавшем казахские степи, яркий факел поэзии, указывал своему народу новые горизонты, откуда взойдёт его солнце.

Мухтар Ауэзов

* * *

* * *

Қалың елім, қазағым, қайран жұртым,
Ұстарасыз аузыңа түсті мұртың.
Жақсы менен жаманды айырмадың,
Бірі қан, бірі май боп енді екі ұртың.

О, казахи мои! Мой бедный народ!
Жёстким усом небритым прикрыл ты рот.
Кровь – на правой щеке, на левой – жир...
Где же правда? Твой разум не разберёт.

Бет бергенде шырайың сондай жақсы,
Қайдан ғана бұзылды сартша сыртың?
Ұқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді,
Аузымен орақ орған өңкей қыртың.
Өзімдікі дей алмай өз малыңды,
Күндіз күлкің бұзылды, түнде ұйқың.
Көрсеқызар келеді байлауы жоқ,
Бір күн тыртың етеді, бір күн – бұртың.
Бас басына би болған өңкей қықым,
Мінеки, бұзған жоқ па елдің сиқың?
Өздерінді түзелер дей алмаймын,
Өз қолыңнан кеткен соң енді өз ырқың.
Ағайын жоқ нәрседен етер бұртың,
Оның да алған жоқ па құдай құлқың.
Бірлік жоқ, береке жоқ, шын пейіл жоқ,
Сапырылды байлығың, баққан жылқың.
Баста ми, қолда малға талас қылған,
Күш сынасқан күндестік бұзды-ау шырқың.
Оңалмай бойда жүрсе осы қыртың,
Әр жерде-ақ жазылмай ма, жаным, тырқың.
Қай жеріңнен көңілге қуат қылдық,
Қыр артылмас болған соң, мінсе қырқың.
Тиянақсыз, байлаусыз байғұс қылпың,
Не түсер құр күлкіден жыртың-жыртың.
Ұғындырар кісіге көз келгенде,
Пыш-пыш демей қала ма ол да астыртың?

Если с молодую честь не терял,
Если щедро прожил для людей,
Если враг твою доблесть познал,
Если верен был дружбе своей,
Если доброе имя берёг,
Если все доверяли тебе,
Если ты не плутал средь дорог.
Если сам не перечил судьбе,

* * *

Айттым сәлем, қаламқас,
Саған құрбан мал мен бас.
Сағынғаннан сені ойлап,
Келер көзге ыстық жас.

Сенен артық жан тумас,
Туса туар – артылмас.
Бір өзіңнен басқаға
Ынтықтығым айтылмас.

Асыл адам айнымас,
Бір бетінен қайрылмас.
Көрмесем де, көрсем де,
Көңілім сенен айрылмас.

Ты и с виду неплох, и числом велик.
Почему же так обманчив твой лик?
Ты не хочешь добрым советам внимать,
Режет всех без разбора твой серп-язык.
Власть не можешь явить над своим добром
Спишь тревожным сном и тревожишься днём.
То заносчив, а то с обидой глядишь,
Постоянен в непостоянстве одном.
Всякий подлый, чванливый, мелкий сброд
Изуродовал душу твою, народ.
Не надеюсь на исправленье твоё,
Коль судьбу свою в руки народ не берёт.
Родич с родичем спорят из-за пустяков.
Богом отнят их разум, удел их таков!
Ни единства, ни чести, везде разлад.
Стало меньше в степях табунов, косяков.
Из-за денег и власти кипит вражда.
Ты бессилён, а спор ведут господа.
Если накопи этой не смоешь с себя,
В униженье, в страхе ты будешь всегда.
Разве можешь ты быть спокоен душой,
Если горки не в силах взять небольшой?
Если стойкости нет, если твёрдости нет,
Разве можешь ты быть доволен собой?
Если кто-либо верный укажет путь,
Ты его клеймишь неразумной хулой.

** *

Если жил, согревая сердца,
Если полной влюблялся душой,
Если что отдавал – до конца,
Если брал – возвращая с лихвой,
Если смело прошёл перевал,
Если жить не осталось уж сил,
Если смерть свою не умолял,-
Значит ты человеком прожил!

* * *

Шлю, тонкобровая, привет!
Похожей не было и нет!
Когда тоскую по тебе –
Мне слёзы затмевают свет.

Ты лучше всех. За сотни лет
Подобной не был мир согрет.
Одной тебе моя любовь,
Твой образ – он давно воспет.

И пусть я стану нищ и сед,
Но мне иной дороги нет;
Ты в сердце у меня живёшь,
Во сне преследуешь как бред.

Көзім жатқа қарамас,
Жат та маған жарамас.
Тар төсекте төсіңді
Иіскер ме едім жалаңаш.

Иығымда – сіздің шаш,
Айқаласып тай-талас,
Ләззәт алсақ болмай ма,
Көз жұмулы, көңіл мас.

Сізде – сымбат, бізде – ықлас,
Осы сөзім бәрі рас.
Сіздей жардың жалғанда
Қызығына жан тоймас.

Етің етке тигенде,
Демің тиіп сүйгенде,
Тән шымырлап, бой еріп
Ішім оттай күйгенде.

Жүрек балқып игенде,
Ішкі сырды түйгенде,
Іздеп табар сұңқармын
Жарастықты шүйгенде.

Қылығыңда жоқ оғат,
Қарап тойман жүз қабат.
Ыстық тартып барасың
Бір сағаттан бір сағат.

Сіз – қырғауыл жез қанат,
Аш бетіңді, бер қарат,
Жақындай бер жуықтап,
Тамағыңнан аймалат!

* * *

Қараңғы түнде тау қалғып
Ұйқыға кетер балбырап.
Даланы жым-жырт дел салқып
Түн басады сылбырап.

Шаң шығармас жолдағы
Сілкіне алмас жапырақ.
Тынығарсың сен дағы,
Сабыр қылсаң азырақ .

И ни враги, ни злой навет,
Ни женщины чужой привет
Не смогут остудить во мне
Твоей красы горящей след.

На тесном ложе хоть на миг
Припасть к пожару губ твоих,
Вдыхать пьянящий запах кос
И грудей маленьких, тугих;

В глазах бездонных и сухих
Увидеть страсть, глядеться в них
И понимать, что ты одна,
Что нет таких, как ты, других.

Тобой насытиться нельзя, -
Рукою по шелкам скользья,
Я замираю, потрясён,
И ты огнём пылаешь вся.

Мы вместе... Юрта нам мала...
Но ты не здесь, ты не пришла...
И всё ж я – сокол, и тебя
Настигну, где б ты ни была.

В тебе – ни жадности, ни зла;
И горделива, и смела.
Ты час от часу ближе мне,
Ты мне всё более мила.

Приди, приблизь свиданья час,
О мой фазан, позволь хоть раз
Прильнуть к тебе и заглянуть
В горячий мрак бездонных глаз!

* * *

Горные вершины
Спят во тьме ночной.
Тихие долины
Полны свежей мглой.

Не пылит дорога,
Не дрожат листы.
Подожди немного,
Отдохнёшь и ты.

(Гете, перевод Лермонтова)

Слова назидания
Слово семнадцатое

Сила, Разум и Сердце поспорили, кто из них нужнее человеку. Убедившись, что не смогут прийти к согласию, они обратились за помощью к Науке.

- Послушай, Наука! – сказала Сила. – Ты ведь знаешь, что без упорного труда нельзя достичь ни мастерства, ни богатства. Только я оберегаю от легкомыслия, от позора мелочных, недостойных человека дел, от стремления к лёгкой наживе. Лишь я не даю им падать духом и возвращаю их на верный путь, когда они даже среди белого дня умудряются сбиваться с него. Послушай, Наука! Работая без усталости и сна, люди овладевают тобой, выходит, своим взлётом ты тоже обязана мне. Работая без усталости и сна, становятся люди слугами господними, выходит, своей жизнью человечество обязано мне. Так скажи, Наука, почему спорят со мной эти двое?..

И заметил тогда Разум:

- Я определяю, что полезно и что пагубно для человека и в земной, и в загробной его жизни. Разве не на этом держится вечная жизнь? Люди поступают по моему велению, следовательно, я знаю цену человеческой силе и понимаю язык науки. Как же можно спорить со мной, если без меня люди не ведают, где искать выгоду, как уберечься от беды, каким образом постигать науку?..

Не выдержало Сердце:

- Я – царь жизни! – воскликнуло оно. – Я гоню кровь по жилам, во мне обитает душа, потому и нет без меня жизни! Я отравляю сон сытых, нежащихся в мягкой постели в тёплом доме, заставляя их страдать за убогих, голодных и бездомных. Мною держится почтение к старшим и снисхождение к младшим. Я – справедливость, удовлетворение, совесть, благодарность и милосердие. Что без меня Сила и Разум? Только люди не способны сохранить меня таким и потому сами становятся разными. Но я – царь жизни! И моё назначение невозможно оспаривать!

Выслушав всех троих, заговорила Наука:

- Слушай, Сила, всё что ты говорила, – истина. Ты сейчас не упомянула о многих своих достоинствах, в этом тоже проявилась твоя сила. Без тебя немислима жизнь. Но иногда твои возможности оборачиваются для людей жестокостью. Хватка у тебя твёрдая, и когда ты сторонник неправды – приходит беда. Много от тебя пользы, но немало бывает и зла.

Послушай, Разум, и ты говорил правду. Нет приобретений без разума. Тебе дано открывать людям тайны природы, жизни, души, верно, что даже о своём создателе люди узнают от тебя. Ты владеешь тайнами бытия обоих миров, но это не удовлетворило тебя, и ты стал плодить хитрость и коварство. Тебе ведомы пути к сокровищам обоих миров, и потому на тебя стали опираться и плохие и хорошие люди. И беда в том, что ты с одинаковой готовностью исполняешь желания и тех и других.

Вы просили меня определить, кто из вас представляет для человека большую ценность. Но я не хочу противопоставлять вас друг другу.

Пусть повелителем для всех будет Сердце.

Ты, Разум, многогранен и разнолик, а Сердце не будет следовать за каждым твоим решением. Хорошее оно одобрит и подчинится ему с великой радостью. Плохое не примет, скорее отречётся от тебя.

Ты, Сила, могущественна и крута, а Сердце не будет давать тебе воли. Для добрых дел оно не пожалеет тебя, от недобрых удержит.

Соединитесь же вместе, и, как я уже говорила, пусть вами руководит Сердце! Если это произойдёт, и вы сойдётесь в одном человеке, то он станет праведником. Пыль с подошв его ног будет исцелять слепых. В этом – в гармонии и чистоте человеческой жизни – и заключается смысл существования великого мира.

Если же вы не сможете объединиться, то я отдам предпочтение Сердцу – царю человеческой жизни.

Так решила спор Наука.

Шокан Уалиханов (1835 – 1865)

Из «Дневника поездки на Иссык-куль». Народные предания

Космологические понятия кыргызов

Здесь трудно распознать, которая из дошедших до нас легенд более древнего происхождения и под влиянием какого культа они произошли, тем более, что об одном и том же предмете существуют в одно и то же время различные понятия.

Звезды, по мнению некоторых кыргызов, не что иное, как большие горы из драгоценных камней, лежащие от нашей планеты в таком расстоянии, что кажутся маленькими точками. Кыргызы верят во влияние звезды на человеческое счастье... Каждая звезда соответствует душе какого-нибудь человека на земле, и когда умирает человек, то и звезда его падает на землю. Когда кыргызы видят падающую звезду, то говорят: «Моя звезда выше» или несколько раз чмокают губами. Счастливого человека, покровительствуемого судьбой, называют «человеком со звездой»...

Из звезд кыргызы знают и отличают поименно очень немного.

1. *Полярная звезда* – Темир казык (железный кол); по ней ориентируются кыргызские путешественники во время ночи. Название железный кол, вероятно, дано вследствие видимой неподвижности, поэтому две звезды, близкие к ней и имеющие около нее движение, которое похоже на ход лошадей, привязанных на веревке к колу, называют «двумя белыми лошадьми»

2. *Большая Медведица* называется кыргызами «семь воров» - джеты-каракчи – это души семи разбойников, которые днем воровали, а ночами каялись во грехах, за это они были обращены после смерти в семь звезд. У семи воров находится похищенная дочь Пляд.

3. *Пляды* – Уркер. Кыргызы заметили поступательное движение Пляд к Большой Медведице и думают, что она преследует семь воров, чтобы выручить свою дочь. По плядам кыргызы узнают часы ночи и время года. (...)

Луна, вероятно, была божеством. Кыргызы при виде новой луны делают земные поклоны и летом берут с того места, где делали поклоны, траву, которую,

придя домой, бросают в огонь. Киргизы говорят, что на луне есть старуха (вероятно, вследствие округленности и пятен, которые кажутся частями лица). Киргизы не смотрят долго на луну, боясь, чтобы сатруха не сосчитала ресниц, если это случится, то человек должен умереть. Вообще об луне говорят с уважением.

Солнце. Конечно, если луна была божеством, то солнце должно было быть тем же, между тем мы не видим у киргизов следов уважения к этому светилу. Странно. Не могло ли быть, что младенчеству человек отдал превенство луне по тому самому, как в анекдотах рассказывают про одного простака, который сказал: «Луна лучше слонца, потому что днем и без солнца светло».

Небо – это высочайшее божество в шаманстве. Кок-тенгри – «синее небо». У киргизов первое прилагательное «кок» означает видимое, предметное, а существительное «тенгри» обращено в синоним Аллаха и Кудая...

Небо было свободно в своих поступках, оно награждало и карало. От его воли зависело благополучие людей и народов. Выражения «Тенгри – жарылкасын (жарылкамак)» - да наградит тебя небо; «кок-сккуан» - проклятый небом и «кок-сккуыр» - чтобы не было неба показывают их шаманское происхождение.

На небе есть жители – люди. Они опоясываются под горолом; мы живем в середине, на земле, и носим пояс на середине тела, люди же подземные, у которых также свое солнце, луна и звезды, носят пояс на ногах. Между небесными киргизами есть очень богатая старуха...

Радуга – кемпирдын косагы, то есть старушкин косаг. Косагом называется привязь овец на две стороны петлями к натянутой по земле веревке. Упоминаемая здесь старушка уже нам знакома. Радуга – ее косаг из разноцветных овец, которых старушка имеет привычку доить после дождя.

Ибрай Алтынсарин (1841 – 1889)

Знаний увидев свет,
Дети, в школу идите!
В памяти крепко, навек
Прочитанное сохраните.
 Дело пойдет успешно,
 Радости будет – вдвойне...
 Знайте – неграмотный бродит,
 Словно слепой во тьме.

Дети, будем учиться!
В памяти вашей пусть
Знаний запас сохранится.

 Ученье даст вам счастье,
 Оно озарит, как свет,
 Каждое ваше желанье,
 Яркий оставит след.

Дети, в школу идите!
В памяти крепко, навек
Знания сохраните.

Как добрый конь не устанет,
Так знание не подведет.
Темному человеку
Счастье жизнь не дает.
 Узнать неизвестные тайны
 Умные дети хотят,
 Глупые дети вздорно
 Целые дни галдят.

Мать и отец постареют.
А в старости, может быть,
Придет к ним внезапно бедность.
Как им ее пережить?

 Тогда-то ученье ваше
 Даст им желанный покой.
 Вы бедность от них отведёте
 Уверенною рукой.

Грамотный жизнь познает
Во всей ее красоте.
Грамотный дотянется

Стада – богатство степное-
Сметает суровый джуг.
Богатство ученых иное –
Растущее, вечно живое-
Вьюги не заметут...

Давайте, дети, учиться!
В памяти вашей пусть
Знаний запас сохранится.

Сможет к своей мечте.
Отцы и матери ваши
Хотят одного сейчас:
Знающего человека
Увидеть в каждом из вас.

Дети, в школу идите!
В памяти крепко, навек
Знания сохраните.

Шакарим Кудайбердиев (1858 – 1931)

Поэма «Калкаман-Мамыр»

Краткое содержание: Действие поэмы происходит в 18 веке, когда казахский народ вел трудную борьбу с жунгарами, поэтому особенно были важны дружба и взаимопонимание между казахскими родами. Главный герой - жигит Калкаман из рода Тобыкты влюблен в девушку Мамыр, которая уже просватана за жигита из другого племени. Смелая попытка влюбленных пойти против воли старейшин и правил шариата приводит к опасному межродовому противостоянию.

Развязка происходит, когда Мамыр по обычаю навещает отцовский аул. Предводитель рода, увидев девушку, без лишних слов пускает в нее стрелу из лука. Умирая, Мамыр просит батыра не убивать Калкамана. Однако батыр непреклонен. Тогда старейшина выносит приговор – жигит должен на полном скаку пронестись мимо батыра, а тот выстрелит только один раз. Это решение удовлетворяет обиженный род. Выстрел батыра наносит Калкаману легкую рану. Род Тобыкты ликует, но Калкаман упрекает сородичей: они не защитили Мамыр, приговорили к смерти и его самого. Обиженный жигит навсегда покидает родную землю и присоединяется к материнскому роду, кочевавшему в Большой орде. Когда же на казахскую землю обрушиваются полчища жунгар, то в сражениях погибают многие сородичи Калкамана, не защитившие некогда своего батыра.

Поэма «Енлик – Кебек»

Краткое содержание: Кебек – молодой, красивый, сильный батыр-тобыктинец. Род Тобыкты возлагает большие надежды на этого юношу, у которого «душа с огнем», который умеет преодолеть в жизни любые испытания. Чтобы узнать свое будущее, Кебек отправляется в Чингистау, где отшельником в бедной юрте жил великий предсказатель – абыз Насын. Еще не доехав до места, Кебек вынужден был остановиться, потому что услышал грустную, чарующую музыку, лившуюся из юрты. Играли на кобызе, инструменте, который, казалось, знал самые потаенные уголки человеческой души. Сладко было жигиту слушать эту музыку, но тревога наполнила его сердце, недоброе предчувствие поселилось в нем. Надо бы уехать прочь, но музыка очаровывала, не отпускала.

Предсказание Насын-абыза было таким же, как музыка, тревожным, волнующим, опасным: Кебек, достигнув самой прекрасной поры своей жизни, погибнет из-за девушки, «стройной как газель», с глазами, глубокими как дно морское.

Однажды Кебек с беркутом отправился на охоту за лисицами. Когда уже наступил вечер, в ущелье Чингиза Кебек увидел мирно расположившийся аул,

где и решил переночевать. В этом ауле, принадлежащем роду Найман, жила девушка Енлик, прекрасная настолько, что невозможно было отвести взгляда от ее ясного лица, от ее волос, черных как вороново крыло.

Молодые люди полюбили друг друга. Но беда заключалась в том, что девушка было просватана за богатого старика из рода Керей, да и калым был уже заплачен. И все-таки сила любви была так велика, что влюбленные решают не разлучаться и сбегают из аула в горы.

Конфликт из-за Енлик грозил перерасти в настоящую межродовую войну. Когда же Тобыкты и Найман, устав от взаимной вражды, обратились к биям, было вынесено жестокое решение казнить влюбленных. Так сбылось предсказание Насын-абыза. Смертный приговор влюбленные принимают с большим достоинством. Енлик в своем прощальном слове не просит сохранить им жизнь, а почти требует дать ей возможность попрощаться с любимым мужем Кебеком и похоронить их рядом.

Цари на войско не жалеют трат,
Готовят войны к выгоде своей,
Один другого истребить хотят,
Народ же шлёт под пули сыновей.

Каким оружием его ни бей,
Ничто не может слово победить.
Пусть крутится извечный мир сильней,
Мои войска, не старясь, будут жить.

Изменчив мир, его круговорот,
И гибнут жертвы столько лет подряд.
Где, чья земля? И прав, какой народ?
Могильные холмы о том молчат.

Слова сильны бессмертием своим,
Они губить не станут никого.
Нет веры наслаждениям земным,
Нет вечного под небом ничего.

Но разве я не настоящий царь?
Мои войска – ряды стихов моих.
Стихи бессмертны и теперь, как встарь,
И всё переживёт правдивый стих.

Зачем мне царство? Я б его не взял.
Что делать с ним? Ведь смерть всё заберёт.
Но если бы мой смертный час настал,
Мои войска бумага сбережёт.

Не могут умереть мои войска,
Коль будет суждено попасть в печать.
Любого воина сильней строка,
Когда её все будут повторять.

Своим потомкам стих я передам –
Одним на радость и на смех другим.
Хоть не придётся повстречаться нам,
Пусть знают, как я скорбью был томим.

ТВОРЧЕСТВО ПОЭТОВ СТИЛЕВОГО ТЕЧЕНИЯ

«ЗАР ЗАМАН» («ЭПОХА СКОРБИ И ПЛАЧА»)

Дулат Бабатайулы (1802 – 1871)

Разве красива гор высота,
Если там пастбищ нет для скота,
Если в долинах под крутизной.
Нет несмятой травы густой?
Разве красива река, когда
Нет аула на берегу,
Где бы могли пастись стада,
Травку пощипывая на лугу?
Разве красив тот край земли,

Жадности бая меры нет,
Он захватить бы хотел весь свет.
Нет нам и пользы от тех красот,
К каким влечётся лишь сумасброд.
Гордец, он себя лишь красавцем мнит,
Красуется он, забывая стыд.
Что пользы от баев и беков там,
Где не дают они бой врагам?
Баи не жарятся в нашем аду,

Где не найдёшь чистых озёр,
Чьи широко воды легли,
Так, что не может измерить взор?
Разве аул красив и богат,
Если в нём тысячи нет коней,
Нет и привязанных жеребят.
Возле забитых в траву жердей?

Нет красоты у пышных речей,
Если не слушает их народ,
Если не манят они людей,
Не облегчают его забот.
Нет от скупого бая нам
Пользы, несчастным и беднякам,
Если не видит он наших бед,
Если он скуп только нам во вред,
Если он думает лишь о том,
Чтобы купить и продать потом.

Не мёрзнут, как мы, терпя беду.
Нет пользы от тех батыров степей,
Что так и не выйдут из забвения,
Не сядут на рвущихся в бой коней,
Не схватят отточенного копья,
Не ринутся ястребом гончим с рук
И не натянут тугой свой лук,
Чтоб враг разбитый бежал от них,
Не защитят сыновей своих.
Разве в груди тех батыров есть
Огонь, который рождает месть?
О главном сейчас пусть речь идёт.
Где сердцем внимающий мне народ?
Где те, что способны возглавить род?
Султаны, старейшины, беки, знать,
Вам только б в могилу нас всех загнать,
Глумясь над народом, его терзать!
Но раз наша сила ушла из рук,
Что пользы от наших стенаний, мук?

Шортанбай Канайулы (1818 – 1881)

Есть наставление в слове моём,
Дети мои, внимайте ему.
И не забудьте его потом,
К вашему я обращаюсь уму.

Человек хороший с коня упадёт,
Будет злорадствовать тут же плохой.
Несчастный защиту себе найдёт
Только у тех кто добр душой.
Больным стал и дряхлым старик-сосед,
Помощи он от родни не ждёт.
Радости в жизни ему уж нет.
Что значат слёзы всех прежних лет
Пред теми, какие сейчас он льёт?
Бедный богатому не родня,
С ним он и рядом боится сесть,
Не проработает хоть полдня –
Бай и похлёбки не даст поесть.
От бая добра не дожждётся кедей.

Судьбы давно ушедших людей
Могут и ныне себя повторять.
Всё, что ты делал в жизни своей,
Может неожиданно явиться опять.
Бай проклят богом – он чести враг:
Шерстью торгует он, копит скот.

Как же влачит свои дни бедняк,
В летней жаре проливая пот?
Летом арыки ему копать,
Осенью сеном набить закут.
А всё, что сумеет он собрать,
Скорей за долги у него возьмут.
Одна есть корова у бедняка,
Её на мясо зарежет он,
А бай запишет за ним телка,
Чтоб был за него побор внесён.
Беда бедняку – давай и давай!
Зато и сыт, и доволен бай.

У бая кокетливая жена,
Все красные платья носит она,
Пренебрегает своим муженьком,
И всякий, кто хочет, к ней входит в дом.
С такою женой, себе на беду,
Бай и при жизни кипит в аду.

Всё больше и больше он копит скот,
А дома хозяйство в разор идёт,
И вместо обеда он пьёт лишь чай.
Пускай у скота большой приплод,
Друзей и среди близких бай не найдёт.
Не очень богат этот нынешний бай!

Жазык (1826 – 1863)

Этот край, где гнёзда вьют орлы,
Край на свете лучший занимали,

Табуны – от края и до края.
Разорилась наша степь вконец,

Нет нигде такой воды, и дали,
Пастбищ, чем у нас в Каркаралы.
Мы нигде таких вот табунов
Тонкошерстных коз, таких коров,
Кумыса такого не встречали.
Вольные, - не жизнь, а благодать!
Были перед баями мы сиры.
Стали нас султаны угнетать,
Выгнал биев из Баян-Аула.
Умер Чон. Султаны же опять,
Чтоб нас легче было обобратить,
Чтобы горе ниже нас согнуло,
Чтоб отныне не были вольны,
В сговор вдруг с чинушами вступили,
Продали за деньги, за чины,
Словно мы для них скотиной были...
Всюду злых поставили людей,
Отвели жайлау под пикеты,
Перечли овец, быков, коней...
И почти на всё ввели запреты.
Где висел когда-то конский хвост,
Там коня в бумагу записали,
А на ком лохмотья увидали,
Посчитали всё-таки всерьёз,
Будто бы имеет он овец,

Проданная слугами Жамантая.
Проклиная скорбное житьё
И бессильны пред чужою силой,
Долго-долго-долго от неё
Удалялись в край чужой, немилый
И дорогой слез и маеты
Мы ушли в изгнание, в Алатау.
Всё иначе там:
Колючи травы,
Влажен воздух и хребты круты.
Лошади и люди часто с них
В пропасть вниз срываются, как с башен,
И укусы тарантулов седых,
Злой укус – даже верблюду страшен,
Плох кумыс и корм не в корм – курай.
Край чужой, нам родиной не ставшей.
Только хуже всех Садыр-Матай,
Наш сосед, нам часто докучавший.
Жили мы среди камня и песка,
Среди сухого, горького кизила.
Каменная горькая тоска
Нас назад вернуться принудила,
Потому что нет нигде таких
Вод и пастбищ. Потому что свята
Та земля, где ты рождён когда-то.

СЮЖЕТЫ ПОПУЛЯРНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 19 ВЕКА

Все оперные сюжеты печатаются по книге «100 опер» М. Друскина

ФРАНЦУЗСКАЯ МУЗЫКА

Адольф Адан

Балет «Жизель» («Виллисы»)

На сюжет пьесы Д. Байрона

Действие 1. Залитая солнцем маленькая, тихая деревушка. Здесь живут простые, бесхитростные люди.

Молоденькая крестьянская девушка Жизель радуется солнцу, синему небу, пению птиц и больше всего счастьем любви, доверчивой и чистой, озарившей ее жизнь. Она любит и верит в то, что любима. Напрасно влюбленный в нее лесничий Ганс пытается уверить Жизель, что ее возлюбленный Альберт — не простой крестьянин, а переодетый дворянин и что он обманывает ее. Лесничий пробирается в дом Альберта, который тот снимает в деревне, и находит там серебряную шпагу с гербом. Теперь он окончательно убеждается, что Альберт скрывает свое знатное происхождение.

В деревушке после охоты останавливаются отдохнуть знатные господа с пышной свитой. Крестьяне радушно и приветливо встречают богатых гостей. Альберт смущен неожиданной встречей, ведь среди гостей его невеста Матильда. В это время возмущенный лесничий показывает всем шпагу Альберта

и говорит о его обмане. Жизель потрясена коварством возлюбленного. Разрушен чистый и ясный мир ее веры, надежд и мечтаний. Она сходит с ума и умирает.

Действие 2. Ночью среди могил тихого деревенского кладбища в лунном свете появляются виллисы — призраки невест, умерших до свадьбы. «Одетые в подвенечные платья, увенчанные цветами... неодолимо прекрасные, пляшут виллисы при свете месяца, пляшут тем страстнее и быстрее, чем больше чувствуют, что данный им для пляски час истекает, и они снова должны сойти в свои холодные, как лед, могилы...» (Г. Гейне).

Виллисы замечают лесничего: измученный угрызениями совести, он пришел к могиле Жизели. По приказу своей неумолимой повелительницы Мирты виллисы кружат лесничего в призрачном хороводе, пока он не падает, бездыханный.

Альберт тоже не может забыть погибшую Жизель. Глубокой ночью он приходит на ее могилу. Виллисы тотчас окружают юношу. Страшная участь лесничего грозит и Альберту. Но появившаяся тень Жизели защищает его от гнева виллис. Чистая и самоотверженная любовь девушки охраняет и спасает Альберта. С первыми лучами восходящего солнца исчезают белые призраки — виллисы. Исчезает и легкая тень Жизели, но она всегда будет жить в памяти Альберта вечным сожалением и мечтой о потерянной любви, любви, которая сильнее самой смерти.

Жорж Бизе

Опера «Кармен»

На сюжет новеллы П. Мэриме

Действие 1. На городской площади в Севилье, у сигарной фабрики, расположился сторожевой пост. В оживленной толпе мелькают драгуны, уличные мальчишки, работницы сигарной фабрики со своими возлюбленными. Появляется Кармен. Темпераментная и смелая, она привыкла властвовать над всеми. Встреча с драгуном Хозе пробуждает в ней страсть. Ее хабанера — песня свободной любви — звучит как вызов Хозе, а цветок, брошенный к его ногам, обещает любовь. Приход невесты Хозе Микаэлы на время заставляет его забыть о дерзкой цыганке. Он вспоминает родную деревню, дом, мать, предается светлым мечтам. И снова Кармен нарушает спокойствие. На этот раз она оказывается виновницей ссоры на фабрике, и Хозе должен доставить ее в тюрьму. Но чары цыганки всемогущи. Покоренный ими, Хозе нарушает приказ и помогает Кармен бежать.

Действие 2. В таверне Лилас-Пастья веселье в разгаре. Это место тайных встреч контрабандистов, которым помогает Кармен. Вместе с подружками Фраскитой и Мерседес она проводит досуг в песнях и танцах. Желанный гость таверны — тореадор Эскамильо. Он всегда весел, уверен в себе и смел. Жизнь его полна тревог, опасна борьба на арене, но сладостна награда герою — слава и любовь красавиц. Темнеет. Посетители покидают таверну. Под покровом ночи контрабандисты собираются на рискованный промысел. На этот раз Кармен отказывается идти с ними. Она ждет друга. В таверну приходит Хозе, но радость их встречи кратковременна. Военный горн призывает драгуна в казармы. В его

душе страсть борется с долгом. Кармен негодует. Между влюбленными назревает ссора. Неожиданно появляется Цунига — начальник Хозе, он надеется на благосклонность Кармен. В порыве ревности Хозе обнажает саблю. Военская присяга нарушена, путь к возвращению в казармы отрезан. Хозе остается с Кармен, чтобы начать новую жизнь, полную тревог и опасностей.

Действие 3. Глухой ночью, в горах, контрабандисты устроили привал. С ними Кармен и Хозе. Ссора в таверне не забыта. Слишком велико различие между любовниками. Мечтающий о спокойной жизни крестьянина, Хозе страдает от измены долгу, от тоски по родному дому. Лишь страстная любовь к Кармен удерживает его в лагере контрабандистов. Но Кармен больше не любит Хозе, разрыв между ними неминуем. Что-то скажут ей карты? Подругам они предсказали счастье, только Кармен судьба не сулит радости: она прочла в картах свой смертный приговор. С глубокой скорбью размышляет она о будущем. Внезапно приходит Эскамильо — он спешит на свидание с Кармен. Хозе преграждает ему путь. Ревность и негодование вспыхивают в душе драгуна. Кармен останавливает поединок соперников. В этот момент Хозе замечает Микаэлу, которая, преодолев страх, явилась в лагерь контрабандистов, чтобы увести Хозе. Хозе не внемлет ее словам. Лишь принесенное Микаэлой известие о смертельной болезни матери заставляет Хозе покинуть Кармен. Но встреча их — впереди.

Действие 4. Яркий солнечный день. Площадь в Севилье полна народа. Собравшиеся с нетерпением ожидают начала боя быков. Шумно и радостно приветствуют они шествие героев корриды, возглавляемое всеобщим любимцем Эскамильо. Приветствует его и Кармен. Ее влечет к жизнерадостному, отважному Эскамильо. Фраскита и Мерседес предупреждают Кармен о грозящей опасности: за ней неотступно следит Хозе. Кармен не слушает их; она устремляется в цирк. Хозе останавливает ее. Нежно, с любовью обращается он к Кармен. Хозе не верит, что она разлюбила. Но ответ Кармен неумолим: между ними все кончено. «Свободной родилась — свободной и умру», — гордо бросает она в лицо Хозе. В порыве гнева он закалывает Кармен. Смертью она утверждает свою свободу.

ИТАЛЬЯНСКАЯ МУЗЫКА

Джузеппе Верди

Опера «Травиата»

На сюжет романа А. Дюма-сына «Дама с камелиями»

Действие 1. В доме куртизанки Виолетты Валери царит шумное веселье: поклонники Виолетты празднуют ее выздоровление. Среди гостей — Альфред Жермон, недавно приехавший в Париж из провинции. С первого взгляда он полюбил Виолетту чистой восторженной любовью. Его пылкие чувства вызывают удивление и насмешки присутствующих. По просьбе гостей Альфред поет застольную песню — гимн любви и радости жизни. Из соседнего зала доносятся звуки вальса; гости устремляются туда. С Виолеттой, внезапно почувствовавшей себя плохо, остается Альфред. Он горячо убеждает Виолетту

изменить образ жизни, поверить его чувству. Вначале Виолетта отвечает шутками на страстные признания Альфреда. Однако на прощание дарит ему цветок, назначая свидание на завтра. Гости расходятся. Оставшись одна, Виолетта с волнением вспоминает нежные речи Альфреда. Впервые в своей блестящей и легкомысленной жизни она столкнулась с подлинным чувством; в ее сердце зажглась ответная любовь.

Действие 2. Виолетта и Альфред покинули Париж, уединившись в загородном доме. Здесь, в сельской тиши, они нашли свое счастье. Безмятежные грезы Альфреда прерывает приход служанки Аннины, которая проговаривается, что Виолетта тайно распродает свои вещи. Пораженный и пристыженный жертвой возлюбленной, он отправляется в Париж, чтобы уладить денежные дела. Виолетта рассеянно просматривает полученные письма. В одном из них — приглашение от старой подруги Флоры на бал-маскарад. Виолетта равнодушно откладывает его в сторону. Появляется отец Альфреда — Жорж Жермон. Он обвиняет Виолетту в том, что она ведет его сына к гибели, губит репутацию их семьи. Виолетта в отчаянии: любовь к Альфреду — ее единственная радость. А жить ей осталось недолго: она смертельно больна. Уступая настояниям Жермона, Виолетта решает пожертвовать своим счастьем. Она пишет возлюбленному прощальное письмо. Возвратившийся Альфред удивлен волнением и слезами Виолетты, а после ее ухода находит письмо, которое повергает его в отчаяние. Жермон зовет сына вернуться в родной Прованс, к семье, но тот не слушает его. Внезапно Альфред замечает оставленную на столе записку Флоры. Теперь он уже не сомневается, что Виолетта навсегда покинула его. Охваченный ревностью, он спешит в Париж, чтобы отомстить за измену.

Действие 3. Бал-маскарад у Флоры. Веселье в разгаре. За карточным столом, среди других игроков, Альфред. Входит Виолетта с бароном Дюфолем. Флора радостно встречает ее. Пестрая суэта бала чужда Виолетте; она мучительно переживает разрыв с любимым. Альфред ищет ссоры с бароном. Виолетта, в тревоге за жизнь возлюбленного, пытается предотвратить дуэль. Но Альфред сзывает гостей и при всех оскорбляет Виолетту, бросая ей в лицо деньги — плату за любовь.

Действие 4. Сломленная страданиями и болезнью, покинутая друзьями, Виолетта медленно угасает. Доктор Гренвиль обнадеживает ее, но Виолетта знает, что конец близок. Она велит служанке раздать деньги бедным и, оставшись одна, перечитывает письмо Жермона, который сообщает о скором возвращении сына. Теперь Альфред знает все: отец рассказал ему о самопожертвовании Виолетты. С улицы доносится веселый шум карнавала. Вбегает взволнованная Аннина. Она сообщает, что Альфред вернулся. Счастье влюбленных беспредельно; они мечтают навсегда покинуть Париж и начать новую жизнь. Но силы оставляют Виолетту: радость ее сменяется бурным отчаянием — она не хочет умирать, когда счастье так близко! Вошедший Жермон с раскаянием убеждается, что его запоздалое согласие на брак сына с Виолеттой уже не может ее спасти. В последнем порыве Виолетта бросается к Альфреду и умирает на его руках.

Опера «Риголетто»

На сюжет драмы В. Гюго «Король забавляется»

Действие 1. Бал во дворце герцога Мантуанского. Герцог ухаживает за графиней Чепрано, вызывая ревность ее мужа. Шут зло издевается над графом Чепрано и советует герцогу нынче же ночью похитить прелестную графиню; взбешенный Чепрано клянется отомстить Риголетто. Веселье бала нарушается появлением графа Монтероне, который требует от герцога вернуть ему дочь. Шут глумится над Монтероне. Герцог приказывает заключить графа под стражу. Монтероне грозит герцогу страшным мщением за бесчестье дочери и проклинает Риголетто.

Действие 2. Проклятье Монтероне не дает покоя Риголетто. Возвращаясь поздно вечером домой, он встречает наемного убийцу Спарафучиле, предлагающего ему свои услуги. Шут тревожится за судьбу нежно любимой дочери Джильды, которая живет в глухом предместье со служанкой Джованной. Он запретил ей выходить из дома, боясь герцога и его развращенной челяди. Однажды в церкви Джильда встретила юношу, чья красота пленила ее. Неожиданно девушка видит его перед собой. Это герцог, переодетый студентом. Он пылко клянется Джильде в вечной любви. Оставшись одна, девушка предается сладостным мечтам. А тем временем у дома Риголетто собираются придворные: они задумали похитить Джильду, считая ее любовницей шута. Мучимый мрачными предчувствиями, Риголетто возвращается домой и в темноте сталкивается с ними. Чтобы рассеять подозрения шута, один из придворных рассказывает о готовящемся похищении графини Чепрано, которая живет рядом. Риголетто соглашается помочь придворным. Тогда ему надевают маску, повязав ее сверху платком. Издалека доносятся приглушенные крики Джильды. Риголетто срывает повязку и в ужасе убеждается, что его дочь похищена.

Действие 3. Герцог огорчен: прекрасная незнакомка исчезла, все поиски оказались тщетными. Придворные, желая развеселить его, рассказывают о ночном приключении — любовница Риголетто теперь во дворце. Герцог радостно спешит в свои покои. Напевая песенку, входит Риголетто; он повсюду ищет дочь, скрывая отчаяние под напускной беззаботностью. Узнав, что Джильда во дворце, он гневно требует, чтобы ему вернули дочь, но придворные глухи к угрозам и мольбам шута. В это время Джильда в слезах выбегает из покоев герцога. Риголетто клянется отомстить за позор дочери; встреча с Монтероне, которого ведут в темницу, укрепляет его решимость. Джильда в страхе умоляет отца простить герцога.

Действие 4. Притон Спарафучиле на берегу реки. Глухая ночь. Сюда приходит переодетый герцог; он увлечен новой страстью — к красавице Маддалене, сестре бандита. Убедившись в измене возлюбленного, Джильда прощается со своими светлыми грезами. Отец отправляет ее в Верону; переодевшись в мужской костюм, она должна нынче ночью покинуть Мантую. Риголетто останется, чтобы заплатить Спарафучиле за убийство и самому бросить в реку труп ненавистного герцога. Начинается гроза. Маддалена,

очарованная молодым красавцем, просит брата пощадить его. После долгих уговоров Спарафучиле соглашается убить первого, кто постучится в дверь. Этот разговор слышит Джильда; она по-прежнему любит герцога и пришла сюда, чтобы предупредить его о грозящей опасности. Для спасения возлюбленного Джильда готова отдать жизнь. Она смело входит в дом бандита. Гроза стихает. Возвращается Риголетто. Спарафучиле выносит мешок с мертвым телом. Шут торжествует — наконец он отмщен! Собираясь бросить труп в воду, Риголетто с ужасом слышит веселую песенку герцога. Он разрезает мешок и видит умирающую Джильду.

РУССКАЯ МУЗЫКА

М. Глинка

Опера «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»)

Действие 1. Крестьяне села Домнино радостно встречают ополченцев. Грустит лишь Антонида. Она ждет возвращения своего жениха — Богдана Собинина, который с дружиной ушел громить польскую шляхту. Сусанину понятны чувства дочери, но он хочет подготовить ее к испытаниям, которые несет тяжкая година. Не время сейчас думать о свадьбе. Внезапно с реки доносится песня. Это возвращается Собинин с дружиной. Он принес радостную весть: Минин и Пожарский возглавили русское войско, и со всех концов к ним стекается ратный люд. Крестьяне ликуют: близок час освобождения. Решение Сусанина отложить свадьбу огорчает Собинина: ведь для свадьбы он вернулся в родное село. Сначала Сусанин непреклонен, но, узнав, что враги осаждены в Москве, дает согласие.

Действие 2. В старинном польском замке короля Сигизмунда III беспечно пирует надменная, уверенная в своей победе шляхта. Ярко освещенная зала полна веселящихся гостей. Внезапно танцы прерываются появлением гонца. Он сообщает о разгроме наемных войск и осаде польского отряда в Москве. Шляхта в смятении. Рыцари собираются в бой, хвастливо бряцая оружием, клянутся покорить «ненавистных смердов».

Действие 3. В доме Сусанина готовятся к свадьбе Антониды и Собинина. Приемный сын Сусанина Ваня мечтает идти вместе с Собининым против поляков. Вошедшие крестьяне поздравляют жениха и невесту, Сусанин приглашает их на свадьбу. Вдруг слышится конский топот. Дверь распахивается, и в избу входят поляки. Им нужен проводник, чтобы пройти к Москве. Напрасно враги уговаривают Сусанина — он не станет предателем. Тогда поляки предлагают Сусанину золото. Неожиданно Сусанин соглашается: его осеняет мысль завести поляков в непроходимую лесную чащу. Тайком от врагов он посылает Ваню предупредить Минина об опасности и уходит с поляками. Узнав о случившемся, Собинин с дружиной устремляется в погоню за врагами.

Действие 4. Глухим, непроходимым лесом бредут усталые, замерзшие поляки. Враги подозревают, что Сусанин сбился с пути. Наконец отряд останавливается на привал, поляки засыпают. Не спит Сусанин. Он знает, что его ждет смерть: поляки чуют правду. Тяжело умирать, но свой долг он выполнил.

Проснувшиеся поляки с ужасом убеждаются, что им не выбраться из глухих лесных дебрей. Сусанин, торжествуя, открывает панам страшную правду. Взбешенные поляки убивают его.

В Москве, на Красной площади, народ приветствует русские войска. Здесь же Ваня, Антонида и Собинин. Народ празднует освобождение и славит героев, отдавших жизнь за победу над врагом.

«Руслан и Людмила» На сюжет поэмы А. Пушкина

Высокие хоромы великого князя Киевского Светозара полны гостей. Князь празднует свадьбу дочери Людмилы с витязем Русланом. Руслан и Людмила клянутся друг другу в вечной любви. Ратмир и Фарлаф, завидуют Руслану. В разгар свадебного веселья раздается удар грома, все погружается во тьму. Мрак рассеивается, но Людмилы нет: она похищена. Светозар обещает руку дочери и полцарства тому, кто спасет княжну. Руслан, Ратмир и Фарлаф отправляются на поиски.

В далеком северном краю, куда странствия привели Руслана, живет добрый волшебник Финн. Он рассказывает свою историю. Бедный пастух, он полюбил красавицу Наину, но та отвергла его любовь. Ни подвигами, ни богатством, добытым в смелых набегах, не мог он завоевать сердце гордой красавицы. И лишь с помощью магических чар Финн внушил Наине любовь к себе, но Наина тем временем стала дряхлой старухой. Отвергнутая волшебником, теперь уже она преследует его. Финн предостерегает Руслана против козней злой волшебницы. Руслан продолжает свой путь.

Поиски приводят Руслана в зловещее пустынное место. Он видит поле, усеянное костями павших воинов и оружием. Туман рассеивается, и перед Русланом возникают очертания огромной Головы. Голова рассказывает Руслану историю двух братьев — великана и карлика Черномора. Карлик хитростью одолел своего брата и, отрубив ему голову, заставил ее сторожить волшебный меч. Отдавая меч Руслану, Голова просит отомстить злему Черномору.

В садах Черномора томится Людмила. Невидимый хор слуг уговаривает ее подчиниться власти чародея. Звуки марша возвещают о приближении Черномора. Рабы вносят на носилках карлика с огромной бородой. Начинаются танцы. Внезапно раздается звук рога. Это Руслан вызывает Черномора на поединок. Погрузив Людмилу в волшебный сон, Черномор уходит. В бою Руслан срезает Черномору бороду, лишая его чудесной силы. Но он не может пробудить Людмилу от волшебного сна.

В долине разбит стан Руслана. Ночь. Ратмир охраняет сон друзей. Вбегают испуганные рабы Черномора, которых Руслан освободил из-под власти злого волшебника. Они сообщают, что невидимой силой вновь похищена Людмила, вслед за которой скрылся и Руслан.

Фарлаф, похитив с помощью Наины княжну, привез ее в Киев, Но никто не в силах пробудить Людмилу. Светозар оплакивает дочь. Неожиданно появляется

Руслан. Волшебным перстнем Финна он пробуждает княжну. Ликующие киевляне славят храброго витязя, воспевают отчизну.

Романс «Ночной смотр». Слова В. Жуковского

В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает барабанщик;
И ходит он взад и вперед,
И бьет он проворно тревогу.
И в темных гробах барабан
Могучую будит пехоту:
Встают молодцы егеря,
Встают старики гренадеры,
Встают из-под русских снегов,
С роскошных полей италийских,
Встают с африканских степей,
С горючих песков Палестины.

В двенадцать часов по ночам
Выходит трубач из могилы;
И скачет он взад и вперед,
И громко трубит он тревогу.
И в темных могилах труба
Могучую конницу будит:
Седые гусары встают,
Встают усачи кирасиры;
И с севера, с юга летят,
С востока и с запада мчатся
На легких воздушных конях
Один за другим эскадроны.

В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает полководец;
На нем сверх мундира сюртук;
Он с маленькой шляпой и шпагой;
На старом коне боевом
Он медленно едет по фрунту:
И маршалы едут за ним,
И едут за ним адъютанты;
И армия честь отдает.
Становится он перед нею;
И с музыкой мимо его
Проходят полки за полками.

И всех генералов своих
Потом он в кружок собирает,
И ближнему на ухо сам
Он шепчет пароль свой и лозунг;
И армии всей отдают
Они тот пароль и тот лозунг:
И Франция — тот их пароль,
Тот лозунг — Святая Елена.
Так к старым солдатам своим
На смотр генеральный из гроба
В двенадцать часов по ночам
Встает император усопший.

А. Даргомыжский Сатирические песни

«Мельник». Слова А. Пушкина

Возвратился ночью мельник...
Женка! Что за сапоги?
Ах ты, пьяница, бездельник!
Где ты видишь сапоги?
Иль мутит тебя лукавый?
Это ведра! - Ведра?
Право? Вот уж сорок лет живу,
Ни во сне, ни наяву
Не видал до этих пор
Я на ведрах медных шпор!
На ведрах медных шпор!

«Титулярный советник».

Слова П. Вайнберга

Он был титулярный советник.
Она – генеральская дочь.
Он робко в любви объяснился -
Она прогнала его прочь!...

Пошел титулярный советник
И пьянствовал целую ночь
И в вином тумане носилась пред ним
Генеральская дочь.

П. Чайковский
Опера «Евгений Онегин»
На сюжет романа А. Пушкина

Действие 1. Летний вечер. Сад в усадьбе Лариных. Юные голоса дочерей — Татьяны и Ольги — вызывают у Лариной и няни Филиппьевны воспоминания о молодости. Издали доносятся звуки протяжной песни. Это крестьяне пришли поздравить барыню и принесли с собой разукрашенный цветами и лентами сноп — символ законченной жатвы. Песни крестьян привлекают внимание девушек — задумчивой, мечтательной Татьяны и беззаботной, шаловливой Ольги. В гости к Лариным приезжают их сосед Владимир Ленский, влюбленный в Ольгу восторженный юноша-поэт, и его друг Онегин, светский молодой человек, недавно прибывший из Петербурга и скучающий в деревенской глуши. Татьяна глубоко взволнована встречей с Онегиным, в нем она видит своего избранника.

Комната Татьяны. Девушка во власти тревожных дум. Поглощенная новым, неведомым ей чувством, она пишет Онегину письмо, признаваясь в любви.

В тенистом саду Лариных девушки с песнями собирают ягоды. В смятении вбегает Татьяна. Онегин приехал, сейчас он будет здесь. С трепетом она ожидает ответа на свое признание. Онегин учтив и сдержан. Он тронут искренностью Татьяны, но ответить на ее любовь не может.

Действие 2. В доме Лариных бал. На именины Татьяны съехалось множество гостей. Провинциальный бал с пересудами и сплетнями обывателей наводит на Онегина жестокую скуку. Чтобы отомстить Ленскому, который привез его сюда, он начинает ухаживать за Ольгой. Ленский возмущен поведением друга, кокетством и легкомыслием невесты. Во время мазурки вспыхивает ссора. В порыве гнева оскорбленный Ленский бросает Онегину вызов.

Зимним утром у мельницы назначена дуэль. Задолго до рассвета сюда прибыл Ленский с секундантом. Появляется запоздавший Онегин. Противники колеблются, они вспоминают былую дружбу, но пути к примирению отрезаны. Дуэлянты становятся к барьеру. Раздается выстрел, и Ленский падает, сраженный насмерть.

Действие 3. В богатом особняке собралась петербургская знать. Блестящий столичный бал в разгаре. Среди гостей Онегин, возвратившийся из странствий. Появляется князь Гремин с супругой, в которой изумленный Онегин узнает Татьяну. Князь сердечно рассказывает ему о своей счастливой женитьбе, представляет его Татьяне. Онегин только теперь понимает совершенство той, чье первое девичье чувство было им когда-то отвергнуто. Охваченный внезапной любовью к Татьяне, он решает добиться свидания с нею.

У себя в гостиной Татьяна в волнении читает письмо Онегина. Она до сих пор любит его. Неожиданно входит Онегин. В его словах признание и раскаяние. Татьяна вспоминает их первую встречу, когда счастье было так возможно, так близко. Но прошлого не воротить; взывая к чести и гордости Онегина, Татьяна просит оставить ее. Девические иллюзии больше не властны над нею. Онегин остается один.

Балет «Лебединое озеро»

Первая картина. Весеннее утро. На берегу озера Принц Зигфрид, Бенно и друзья Принца веселятся, танцуют с крестьянками, пируют. Появляется Владетельная Принцесса — мать Зигфрида в сопровождении свиты. Она напоминает Принцу о том, что завтра его совершеннолетие, и он должен выбрать себе невесту. Желая развлечь Принца, его друзья вовлекают в свой танец. Но Принц хочет остаться один. Над озером пролетает стая лебедей, и Принц устремляется к озеру.

Вторая картина. По озеру проплывает стая лебедей. Принц с удивлением видит, что лебеди превращаются в девушек. Королева лебедей Одетта рассказывает Принцу о том, что она и ее подруги — жертвы злого колдовства волшебника - филина Ротбарта, который превратил их в лебедей. Только ночью, возле этого озера, могут они принимать человеческий облик. Страшные чары будут продолжаться до тех пор, пока кто-нибудь не полюбит ее на всю жизнь. Зигфрид очарован красотой Одетты и вызывается быть ее спасителем. Он клянется ей в вечной любви и верности.

Третья картина. В замке Владетельной Принцессы — большой бал, посвященный совершеннолетию Принца. На этом балу, согласно воле матери, Зигфрид должен окончательно выбрать себе невесту. Появляются гости, проходят невесты со свитой. Внезапно появляется неизвестный рыцарь с красавицей дочерью. Сходство Одиллии с Одеттой смущает Принца. Одиллия обольщает Принца. Зигфрид делает выбор — убежденный, что Одетта и Одиллия — одно лицо, он объявляет дочь Ротбарта своей невестой и клянется ей в вечной любви. Ротбарт и Одиллия смеются над ним. В окно замка бьется белый лебедь. Принц бросается вон из замка.

Четвертая картина. Озеро лебедей. Девушки-лебеди в тревоге ждут возвращения Одетты. Она в отчаянии рассказывает им про измену Зигфрида. Злой гений восторжествовал, и теперь девушкам нет спасенья. На озере начинается буря. На берег выбегает Принц, умоляя Одетту о прощении. Но Одетте суждено погибнуть. Принц борется с Ротбартом. Смертельно раненый, умирающий Ротбарт губит Принца. Склоняясь над Зигфридом, угасает Одетта. Но девушки-лебеди освобождены от злого колдовства Ротбарта.

Балет «Щелкунчик»

На сюжет сказки Т. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король»

Пролог. В канун Рождества, в красивом доме доктора Штальбаума начинают собираться гости. За взрослыми на цыпочках следуют девочки и маршируют мальчики.

Действие I. Дети Штальбаума Мари (Клара) и Фриц, с нетерпением ждут подарков. Последний из гостей — Дроссельмейер – крестный этих детей. Его подарки всегда самые интересные.

Мари хочет поиграть с куклами, но с огорчением узнает, что они все убраны. Чтобы успокоить девочку, крестный дарит ей Щелкунчика – куклу для

раскалывания орехов. Шалун и озорник Фриц нечаянно ломает куклу. Мари расстроена.

Праздник заканчивается. Наступает ночь. Мари возвращается к Щелкунчику. И тут появляется Дроссельмейер. Он уже не крестный, а добрый волшебник. Он взмахивает рукой и в комнате начинает все меняться: стены раздвигаются, ёлка начинает расти, ёлочные игрушки оживают и становятся солдатыками. Внезапно появляются мыши под предводительством Мышиного короля. Отважный Щелкунчик ведет солдатиков в бой. Мари видит, что армия мышей превосходит армию солдатиков. В отчаянии она снимает свою туфельку и со всей силой бросает ее в Мышиного короля. Мышиная армия побеждена. Щелкунчик перестает быть уродливой куклой и превращается в прекрасного Принца.

Действие II. Принц (Щелкунчик) приводит Мари (Клару) в фантастический дворец Конфитюренбурга. Все здесь из сладостей, вокруг течет река из розовой воды, бьют фонтаны из лимонада и сока. Владельцы дворца, Фея Драже и Принц Коклюш, радостно встречают гостей.

Перед ними выступают Шоколад (испанский танец), Кофе (арабский танец), Чай (Китайский танец). Танцуют Трепак (русский танец). Оживают в вальсе волшебные цветы. Кульминацией праздника становится танец Клары и Щелкунчика (в первых постановках – Феи Драже и Принца Коклюша).

Появляется Дроссельмейер, он опять меняет все вокруг. Мари просыпается. Щелкунчик всё ещё у неё в руках. Она сидит в Знакомой комнате. Увы, это был всего лишь сказочный сон...

М. Мусоргский
Опера «Борис Годунов»
На сюжет драмы А. Пушкина

Пролог. Во дворе Новодевичьего монастыря пристав угрозами заставляет собравшийся народ просить боярина Бориса Годунова принять царский венец. Борис упорно отказывается от престола. На следующее утро народ, собравшийся перед Успенским собором, покорно славит Бориса, согласившегося венчаться на царство. Но торжество не радует государя — тягостные предчувствия терзают его.

Действие 1. В келье Чудова монастыря старик-отшельник Пимен пишет правдивую летопись о Борисе, повинном в гибели законного наследника престола — царевича Дмитрия. Подробностями убийства заинтересовался молодой инок Григорий Отрепьев. С волнением он узнает, что царевич был его ровесником, и принимает дерзкое решение: назваться Дмитрием и вступить в борьбу с Борисом.

Григорий появляется в корчме на литовской границе вместе со случайными попутчиками — беглыми монахами Варлаамом и Мисаилом. Входят приставы: они разыскивают беглого еретика Гришку Отрепьева. Читая царский указ, Гришка называет приметы Варлаама. Мнимого преступника схватывают, но обман обнаруживается, и Самозванцу приходится бежать.

Действие 2. Царский терем в Кремле. И в семье и в государственных делах нет царю удачи. Тщетны его старания заслужить любовь народа, мучительны воспоминания о совершенном преступлении. Князь Василий Шуйский, хитрый и коварный царедворец, приносит известие о появлении в Литве Самозванца, назвавшегося именем Димитрия, которого поддерживают король и паны. Борис в смятении. Он сурово допрашивает Шуйского — свидетеля смерти Димитрия, действительно ли погиб царевич? Однако дослушать рассказ Борис не в силах: ему мерещится призрак убитого младенца.

Действие 3. Девушки развлекают песнями скучающую в Сандомирском замке Марину Мнишек. Честолюбивая полька, мечтающая занять престол московских царей, хочет пленить Самозванца. В интересах католической церкви этого требует от нее и иезуит Рангони. Хитростью и лаской Марина разжигает любовь Григория Отрепьева. Она будет принадлежать ему, когда во главе польского войска Самозванец овладеет Москвой и станет властелином Руси.

Действие 4. Площадь перед собором Василия Блаженного. Народ жадно ловит слухи о приближении Самозванца. Он верит, что Димитрий жив и спасет его от приговора Бориса. Начинается царское шествие. Голодный люд протягивает руки с отчаянной мольбой: «Хлеба!». Жалкий Юродивый бросает в лицо самодержца тяжкое обвинение: он просит Бориса зарезать обидевших его мальчишек, как он зарезал маленького царевича.

В Грановитой палате Кремля собралась боярская дума. Все взволнованы вестью о Самозванце. Неожиданно перед взорами бояр предстает царь, в страхе отгоняющий от себя призрак ребенка. Пимен, приведенный Шуйским, повествует о чудесном исцелении слепого, помолившегося над могилкой Димитрия. Царь не выдерживает и падает без чувств. Очнувшись, он зовет сына Федора и, едва успев произнести последние слова напутствия, умирает.

Ярким пламенем разгорается крестьянское восстание. На лесной прогалине, близ селения Кромы, народ глумится над Борисовым воеводой, расправляется с попавшимися под руку иезуитами. Появляется Самозванец, народ радостно приветствует его. Но Юродивый предрекает народу новые невзгоды. «Горе, горе Руси, плачь, русский люд, голодный люд», — поет он.

А. Бородин

Опера «Князь Игорь»

На сюжет летописи «Слово о полку Игоревом»

Действие 1. В древнем русском городе Путивле князь Игорь собирается с дружиной в поход на половцев. Народ торжественно славит князя. Внезапно землю окутывает мрак — начинается солнечное затмение. Видя в этом недоброе предзнаменование, народ и бояре отговаривают Игоря, но князь непреклонен. Поручив заботы о жене ее брату Владимиру Галицкому, он ведет дружину на битву с врагом.

Галицкий воспользовался отъездом Игоря. Вместе с челядью он бражничает и бесчинствует. Его мечта - сесть в Путивле князем, а пока всячески притесняет

жителей. Дерзко похитив девушку, князь прогоняет подружек, явившихся просить об ее освобождении.

Защиты от наглого обидчика девушки ищут у Ярославны. Но, несмотря на всю свою решительность и твердость, княгиня не в силах справиться с братом. Бояре приносят недобрую весть: Игорь ранен и вместе с сыном взят в плен, а к Путивлю подходят полчища половцев.

Действие 2. Вечер в половецком стане. Девушки-половчанки песнями и плясками развлекают дочь хана Кончаковну. Но лишь радостное свидание с полюбившимся ей княжичем Владимиром – сыном Игоря, развеяло грусть красавицы. В тяжком раздумье Игорь. Верный Овлур предлагает ему побег. Игорь мечтает вырваться из плена, но колеблется — не пристало русскому князю бежать тайно. Его благородством и отвагой восхищен воинственный хан Кончак. Он принимает Игоря как почетного гостя. Хан готов даже отпустить его, если Игорь даст слово не поднимать меча против половцев. Но Игорь смело заявляет, что, обретя свободу, он снова соберет на хана полки. Чтобы рассеять мрачные думы князя, Кончак велит невольницам петь и плясать.

Действие 3. С богатой добычей возвращается ханское войско. Узнав от них о беде, постигшей родной Путивль, Игорь решается на побег и, когда стражи засыпают, договаривается с Овлуром. Кончаковна будит спящий стан и задерживает Владимира; Игорю удается бежать. Разгневанные ханы требуют смерти княжича, но Кончак объявляет Владимира своим зятем.

Действие 4. Ранним утром в Путивле на городской стене горько плачет Ярославна. Она обращается к ветру, солнцу, Днепру с мольбой вернуть ей милого Игоря. В отдалении показываются всадники. Это Игорь, сопровождаемый Овлуром. Их видят ошеломленные Скула и Ерошка. Изворотливый Скула предлагает ударить в колокол, чтобы первыми оповестить народ о возвращении князя. Хитрость удается. На радостях гудочки прощены. Вместе с народом они приветствуют Игоря.

Н. Римский-Корсаков

Опера «Снегурочка»

На сюжет сказки А. Островского

Пролог. Красная горка в волшебном царстве Берендея. Лунная ночь. Окруженная свитой птиц, опускается на землю Весна-красна. Пятнадцать лет назад у Весны и Мороза родилась дочка Снегурочка, и с той поры разгневанный Ярило-солнце дает земле мало света и тепла; лето стало коротким, зима — долгой и суровой. Появляется Мороз. Родители решают отпустить дочку в слободку Берендеевку под присмотр бездетного Вакулы-бобыля. Снегурочка счастлива: давно уже ее влекут к людям чудные песни пастуха Леля. Поручив Лешему охранять дочку, Весна и Мороз уходят. Приближается толпа веселых берендеев. Они провожают Масленицу, весело приветствуя наступление весны. Бобыль замечает появившуюся из лесной чащи Снегурочку. К великой радости Бобыля она просит взять ее в дочери.

Действие 1. Снегурочка живет у берендеев. Ей нравится местный пастух Лель – замечательный певец. Он тоже выделяет девушку из всех. Но видит, что любить красавица не способна. Подруга Снегурочки Купава спешит поделиться с ней своим счастьем — ее любит пригожий Мизгирь, и скоро будет их свадьба. Вот и сам жених, явившийся с богатыми дарами. Но, увидев Снегурочку, Мизгирь, плененный ее красотой, отказывается от Купавы. Обманутая невеста в слезах обращается к пчелкам и хмелю с мольбой наказать обидчика. Народ, возмущенный изменой Мизгирия, советует Купаве просить заступничества у доброго и справедливого царя Берендея.

Действие 2. Царский дворец. Гуслиеры славят мудрого Берендея. Но на душе у него тревожно: Ярило-солнце гневается за что-то на берендеев. Чтобы умиловить грозное божество, царь решает завтра, в Ярилин день, обвенчать всех невест и женихов. Вбегает Купава. Она рассказывает о своем несчастье. Негодующий Берендей велит привести Мизгирия и осуждает его на вечное изгнание. Мизгирь не оправдывается. Он только просит Берендея взглянуть на Снегурочку. Красота девушки поражает царя. Узнав, что Снегурочка не ведает любви, он понимает причину гнева Ярилы-солнца. И Берендей объявляет: юноша, который сумеет до рассвета заставить Снегурочку полюбить себя, получит ее в жены. Мизгирь просит отсрочить изгнание и клянется зажечь сердце девушки.

Действие 3. Догорает вечерняя заря. Берендей на поляне в заповедном лесу справляют канун наступающего лета. В награду за песни царь предлагает Лелю выбрать себе красавицу по сердцу. Лель выбирает Купаву. Это до слез огорчает Снегурочку. Появляющийся Мизгирь обращается к ней с взволнованными словами любви, но Снегурочка не может ответить на непонятное ей чувство. Путь Мизгирию преграждает Леший. Он заколдовывает лес, дразнит Мизгирия призраком Снегурочки. На опустевшую поляну выходят Лель и Купава, которая нежно благодарит своего нового жениха за то, что он спас ее от позора. Снегурочка, видевшая это, в отчаянии. Она решает просить у матери Весны сердечного тепла.

Действие 4. Ярилина долина. Светает. В ответ на просьбу дочери Весна надевает на нее волшебный венок. Теперь Снегурочка знает чувство любви, и новая встреча с Мизгирем зажигает ее ответной страстью. Скоро взойдет солнце, и, помня наставления родителей, Снегурочка торопит возлюбленного бежать от губельных для нее лучей Ярилы. Но в долину спускается Берендей со свитой. При первых лучах восходящего светила царь берендеев благословляет женихов и невест. Появляется Мизгирь со Снегурочкой. Девушка говорит царю о своей безмерной любви. Однако недолго длится счастье Снегурочки. Узнав горячее человеческое чувство, дочь Мороза стала доступной мести Ярилы. Яркий солнечный луч рассекает утренний туман и падает на Снегурочку. Даже предчувствуя близкую гибель, она благодарит мать за сладкий дар любви. В отчаянии Мизгирь бросается в озеро. Народ поражен. Но мудрый Берендей спокоен: ведь существование Снегурочки было нарушением законов природы; с

ее чудесной кончиной Ярило перестанет сердиться, и в стране восстановится счастливая жизнь. Лель, а за ним весь народ, запекает хвалебный гимн Солнцу.

Симфоническая сюита «Шехеразада»

На сюжет арабских сказок «1001 ночь»

На партитуре "Шехеразады" Римский-Корсаков поместил следующую программу: "Султан Шахриар, убежденный в коварстве и неверности женщин, дал зарок казнить каждую из своих жен после первой ночи; но султанша Шехеразада спасла свою жизнь тем, что сумела занять его сказками, рассказывая их ему в продолжение 1001 ночи так, что, побуждаемый любопытством, Шахриар постоянно откладывал ее казнь и, наконец, совершенно оставил свое намерение. Много чудес рассказала ему Шехеразада, приводя стихи поэтов и слова песен, вплетая сказку в сказку и рассказ в рассказ".

Из имевшихся в первом издании "Шехеразады" названий частей сюиты, из бесед композитора с друзьями известно, какие именно эпизоды "Тысячи и одной ночи" вдохновили Римского-Корсакова.

1 часть – «Море и корабль Синдбада-морехода».

2 часть – «рассказ Календера-царевича о чудесах, виденных им в путешествиях».

3 часть – лирическая сцена «Царевич и Царевна».

4 часть – две самостоятельные картины: «Праздник в Багдаде, и Корабль, разбивающийся о скалу с медным всадником».