

Г. И. Данилова

 | российский
учебник

ИСКУССТВО

Учебник

Москва

2018

УДК 373.167.1:7.03
ББК 85я72
Д18

**Одобрено Научно-редакционным советом корпорации
«Российский учебник» под председательством академиков
Российской академии наук В. А. Тишкова и В. А. Черешнева**

Данилова, Г. И.
Д18 **Искусство : 5 класс : учебник / Г. И. Данилова. — М. : Дрофа, 2018. — 173, [3] с. : ил. — (Российский учебник).**

ISBN 978-5-358-18080-2

Учебник открывает авторскую линию Г. И. Даниловой по искусству. Он знакомит с ценнейшим достоянием человечества — произведениями античной и древнеславянской мифологии. Содержит иллюстративный материал, который даёт наглядное представление об изучаемых произведениях искусства.

К каждому параграфу предлагаются задания для самостоятельной работы. В конце учебника помещены словарь, списки рекомендуемой литературы и интернет-источников.

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования.

**УДК 373.167.1:7.03
ББК 85я72**

ISBN 978-5-358-18080-2

© Данилова Г. И., 2018
© ООО «ДРОФА», 2018

Предисловие

Творенье может пережить творца:
Творец уйдёт, природой побеждённый,
Однако образ, им запечатлённый,
Веками будет согревать сердца.

Микеланджело
(Перевод Е. Солоневича)

Греческая и славянская мифология... Как много образов и сюжетов подарила она человечеству! Сколько художников, поэтов и композиторов вдохновила в разные времена на создание бессмертных творений искусства! В драматических, оперных и балетных спектаклях до сих пор живут и действуют мифологические персонажи. Зевс и Прометей, Аполлон и Дафна, Орфей и Эвридика, Перун, Лада и Макошь и сегодня завораживают нас своими образами.

Учёные утверждают, что среди художественных произведений мирового искусства едва ли не полови-

на посвящена античным образам и сюжетам. Почему на протяжении всей истории художественной культуры интерес к ним, угасая на короткое время, вновь и вновь возрождался с удивительной настойчивостью и неизменным постоянством? Почему великие Мастера, вглядываясь в историческую даль прошлого, обращались к истокам духовности, поучительным картинам эпохи «детства человечества»?

В мифологических сказаниях, как в простых и наивных детских вопросах, подвергались проверке складывавшиеся в течение тысячелетий представления о нравственности. Что значат для нас понятия «идеал» и «красота», «счастье» и «любовь», «добро» и «зло», «ненависть» и «страдание», «борьба» и «подвиг»? Все они нашли яркое и образное воплощение в многочисленных произведениях мирового искусства. Обращённые к заре человечества, они не только переносят нас в прошлое, в историю, но и помогают сегодня решать сиюминутные и вечные общечеловеческие проблемы. Время и Вечность по-прежнему ведут диалог, задают вопросы настоящему и будущему.

Не меньший интерес представляет и славянская мифология, уходящая своими корнями в глубокую древность. Мы попробуем приоткрыть завесу времени и рассказать историю происхождения некоторых славянских мифологических сюжетов и образов, нашедших отражение в произведениях искусства.

Эта книга предоставит вам возможность совершить увлекательное путешествие в мир вечных сюжетов и образов, созданных величайшими Мастерами про-

шлого и настоящего. Она поможет вам сделать первые шаги в самостоятельном постижении произведений мировой культуры, даст импульс к собственному художественному творчеству, станет своеобразной путеводной нитью Ариадны в лабиринтах античной и славянской мифологии. Надеемся, что обширный иллюстративный материал позволит вам лучше познакомиться с шедеврами искусства, давно ставшими бесценным достоянием человечества, а интересные вопросы и задания будут способствовать закреплению и обобщению прочитанного.

Помимо основных содержательных блоков, представленных в учебнике, звёздочкой (*) выделен дополнительный материал, который поможет вам расширить и углубить представления об особенностях развития художественной культуры в различные эпохи.

Сюжеты и образы античной мифологии

Где ты, светлый мир? Вернись, воскресни,
Дня земного ласковый расцвет!
Только в небывалом царстве песни
Жив ещё твой баснословный след.

.....
В царство сказок возвратились боги,
Покидая мир, который сам,
Возмужав, уже без их подмоги
Может плыть по небесам.

*Ф. Шиллер. Боги Греции
(Перевод М. Лозинского)*

Люди, жившие тысячи лет назад, ощущали свою беспомощность перед окружающей их грозной природой, а потому пытались объяснить происходящее влиянием божественной силы. Разбушевавшуюся морскую стихию они связывали с действиями владыки морей Посейдона, посылаемые на землю гром и молнии воспринимали как наказание разгневанного Зевса.

Создавая мифы, предания и легенды, человек пытался проникнуть в тайны мировой гармонии и мирового разлада, жизни и смерти. Несмотря на наивность, фантастичность мифов, в них в то же время ощущалась глубина постижения важнейших сторон бытия и нравственности. Идеалы человеческой Личности того времени нашли отражение в античных мифах. Даже тогда, когда речь шла о богах, в них легко угадывалась сложная и противоречивая земная жизнь человека.

Величественные боги порой удивительно похожи на простых смертных! Они, как и люди, могли быть великодушны и мстительны, добры и злы, непостоянны, ревнивы и преданны в любви. У них, как и у людей,

были собственные дети, которых они строго наказывали или щедро одаривали своей божественной милостью.

Античный миф, воспевающий грандиозные потрясения как в самой природе, так и в душе человека, жив и сегодня. С полным правом можно сказать, что он существует вне времени и пространства. Им живёт и дышит искусство многих исторических эпох и народов.

В богатом художественном наследии Античности каждая эпоха черпала свои образы и идеалы, выражая в них собственное отношение к жизни. Сегодня древние боги, герои, фантастические существа спокойно и величественно взирают на нас с полотен знаменитых художников. Они общаются с нами со страниц художественной литературы, передают нам свои чувства и мысли на языке танца, в ритмах музыкальных произведений. Герои античных мифов, воплощённые в камне и бронзе, украшают крупнейшие

города мира. В своей речи, часто не замечая этого, мы используем крылатые выражения, почерпнутые из античной мифологии. Современная наука также использует имена мифологических героев в названиях химических элементов, планет Солнечной системы и созвездий.

Выберите ясный погожий вечер и взгляните в звёздное небо. Не правда ли, оно завораживает нас своей красотой и безмолвным величием? А ведь вид звёздного неба не изменился, мы видим его таким, каким он открывался взору людей, живших тысячи лет назад. Вот, например, что рассказали нам древние греки о созвездиях Большой и Малой Медведицы, кото-

Ф. Буше. Юпитер и Каллисто. 1744 г. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

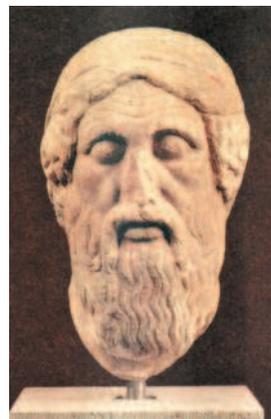
рые особенно хорошо видны в Северном полушарии, где мы живём.

...Зевс (в римской мифологии — Юпитер), верховный олимпийский бог, был пленён красотой нимфы Каллисто, находящейся в окружении богини охоты Артемиды. Узнав об этом, разгневанная богиня изгнала нимфу из своей свиты. А ревнивая Гера, жена Зевса, решила наказать Каллисто ещё более жестокой карой. Она лишила её человеческого облика и превратила красавицу нимфу в медведицу. Тут же её тело покрылось шерстью, на руках появились звериные когти, а лицо превратилось в хищную пасть, из которой вырывался страшный рык. В отчаянии Каллисто бросилась бежать и скрылась от людей в чаще глухого леса. Долго блуждала медведица по лесам, пока не забрела в укромную пещеру. Там она родила сына и дала ему имя Аркад, что означает «счастливый».

Не могла Каллисто в образе медведицы ухаживать за своим сыном, а потому Зевс позаботился о нём, отдав его на воспитание нимфе Майе — богине гор и полей. А медведица продолжала ходить по высоким горам день и ночь, скрываясь от охотничьих стрел.

Шло время... Аркад возмужал, стал отличным охотником. Однажды, когда он пас стадо, он увидел медведицу и, испугавшись, натравил на неё собак. И погибла бы Каллисто-медведица, не оказись рядом Зевс. Он взял её на небо, превратив в созвездие Большой Медведицы. А любимую служанку нимфы, с которой она не хотела расставаться, превратил в созвездие Малой Медведицы...

Первоначально у древних греков мифы существовали только в устной форме. Позднее их начали записывать. Многие рассказали нам литературные произведения, написанные на мифологические сюжеты. В греческой литературе это прежде всего знаменитые «Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Теогония» Гесиода, драмы Эсхила, Софокла и Еврипида. Важнейшим произведением римской литературы явились «Метаморфозы» («превращения») Овидия. Это своеобразная мифологическая энциклопедия, объединившая 246 мифов в 15 книгах и в более чем

Слепой Гомер.
Ок. 450 г. до н. э.
Старая
Пинакотейка,
Мюнхен

Обложка книги
Овидия
«Метаморфозы»

12 тысячах стихов. Равной ей нет во всей античной литературе, а поэтому в дальнейшем на страницах нашего учебника большинство примеров будет взято именно из неё. Следует также назвать «Энеиду» Вергилия, труды историка Геродота и археолога Павсания. В большинстве названных произведений созданы яркие картины, увлекательные описания, живо и легко запоминающиеся образы и сюжеты.

Один и тот же миф, рассказанный разными авторами, вовсе не одно и то же. Иногда его просто невозможно было узнать, так как он обрастал новыми героями, художественными деталями и подробностями. Наверное, этим в какой-то мере можно объяснить и различные интерпретации (толкования) одного и того же мифа в произведениях искусства, созданных в разные эпохи различными авторами.

Знакомство с произведениями искусства на мифологические сюжеты рождает сегодня множество вопросов, таит в себе удивительные открытия. Давайте попробуем вместе разобраться в том, что нам кажется интересным, но не всегда ясным и понятным.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Чем можно объяснить происхождение мифов? Можно ли утверждать, что в них нашла отражение земная жизнь человека? Поясните свой ответ.
2. О каких легендах может рассказать карта звёздного неба?
3. Из каких произведений литературы можно почерпнуть знания об античной мифологии? Познакомьтесь с некоторыми из них на сайте «Мифы Древней Греции» (<http://gotourl.ru/6482>) в разделе «Библиотека».

Творческая мастерская

1. Рассмотрите карту звёздного неба, на которой запечатлена область вокруг Полярной звезды. Именно эта её часть хорошо видна в Северном полушарии. Здесь находятся созвездия Дракона, Цефея, Кассиопеи, Ле-

беда... Познакомьтесь с мифами, нашедшими отражение на карте звёздного неба, и проведите виртуальную экскурсию для своих одноклассников. Дополнительную информацию вы можете найти на сайте «Энциклопедия древнегреческой и древнеримской мифологии» в рубрике «Мифы и звёзды».

2. Знаете ли вы, под каким знаком зодиака родились? Связан ли ваш знак с какой-либо мифологической легендой? Передайте её содержание.

3. Придумайте свою историю на какой-либо сюжет античной мифологии. Познакомьтесь с работами ваших сверстников на сайте «Мифология Древней Греции» в рубрике «Создай свой миф — что может быть проще!».

4. Используя ресурсы Интернета, справочную литературу и издания по греческой мифологии, объясните смысл следующих выражений: *ахилле-сова пята, гордиев узел, дамоклов меч, танталовы муки, панический страх* и др. Подготовьте презентацию на эту тему.

5. Названия многих цветов своим происхождением обязаны античным мифам. Как правило, каждый миф — это красивая и поучительная легенда. Познакомьтесь с некоторыми из них на сайте «Мифы о цветах» (<http://gotourl.ru/6496>) и сделайте рисунки к понравившимся сюжетам.

Сотворение мира

Не было моря, земли и над всем распростёртого неба, —
Лик был природы един на всей широте мироздания, —
Хаосом звали его...

Там, где суша была, пребывали и море, и воздух.

И ни на суше стоять, ни по водам нельзя было плавать.

Воздух был света лишён, и форм ничего не хранило.

Всё ещё было в борьбе, затем что в массе единой

Холод сражался с теплом, сражалась с влажностью сухость,

Битву с весомым вело невесомое, твёрдое с мягким.

*Овидий. Метаморфозы
(Перевод С. Шервинского)*

Как был сотворён мир? Что было источником жизни на Земле? Как появились боги и люди? Эти и многие другие вопросы задавал себе человек уже в глубокой древности. Мир представлялся ему беспорядочным на-

громождением, лишённым соразмерности, гармонии и красоты. Ничего, кроме ужаса и страха, он не внушал людям.

Если мы заглянем в словарь, то узнаем, что слово «хаос» имеет греческое происхождение и переводится как «зияние», «бездна», «беспорядок». Мы и сейчас употребляем его, когда говорим о неразберихе и беспорядке. Как видим, первоначальное значение слова вполне соответствовало представлениям древних греков о происхождении мира.

Позднее возникший из Хаоса мир греки стали называть Космосом, что, наоборот, означало «порядок», «мир», «красота». Действительно, Космос — это упорядоченный, совершенный и гармоничный мир. Он состоит из Земли, Неба и подземного царства. На Небе обитают боги, на Земле — обычные люди, а подземный мир населён духами умерших. Из Хаоса возникли и первые божества: Ге́я (Земля), Никта (Ночь), Эре́б (Мрак), Тартар (Бездна) и Эрос (Любовь). Позднее из Земли родились Ура́н (Небо) и Понт (Море). Это были природные стихии, которые определяли жизнь людей на земле.

Хаос воспринимался как источник жизни, а Земля (Гея) была матерью, колыбелью мира. Вам, конечно, известны слова, имеющие этот корень: *география, геометрия, геология, геодезия, геофизика, геополитика...* Все они имеют отношение к Гее — богине Земли, которая, согласно мифам, произвела на свет богов, титанов и людей.

Среди многочисленных детей Геи было немало чудовищ, многие из которых походили на змей и драконов, выползающих из земных недр. От Урана у Геи родились сторукие великаны и одноглазые циклопы, от Тарта́ра — огромное чудовище Тифо́н (от греч. «смерч», отсюда слово «тайфун» — дующий с моря ураганный ветер) и Ехидна — чудовище в виде полуженщины и полузмеи, ставшее воплощением двойственности характера. Порождением Тифона и Ехидны были злой пес Кербер (у римлян — Цербер, собака с тремя головами),

Химéра (чудовище с головой и шеей львицы, туловищем дикой козы и хвостом дракона), а также Сфинкс — странное существо с женской головой, львиным телом и птичьими крыльями. Именно Сфинкс задавал людям загадку: «Кто из живых существ утром ходит на четырёх ногах, днём на двух, а вечером на трёх»? Всем, кто не мог отгадать её, грозила смерть.

Ф. Гюнтер. Кронос.
1765—1770 гг. *Баварский национальный музей, Мюнхен*

Двенадцать детей Гея и Урана получили название титанов. Старшим среди них был Океан, олицетворявший бескрайние воды, омывающие со всех сторон Землю. Младшим — Кронос (у римлян Сатурн), который оказался наиболее смелым среди своих братьев. Было у титанов ещё шесть сестёр, которых называли титанидами. Самыми известными среди них были Мнемозина — богиня памяти, Фемиды — богиня правосудия.

Невлюбил Уран своих чудовищных детей. Одних он стал повергать в недра Земли, в Тартар (отсюда фразеологическое выражение «провалиться в тартарары»), а других... пожирать. Застонала Мать-Земля Гея от такого горя. На помощь матери пришёл младший сын Кронос, однажды поразивший железным серпом спящего отца. Лишился Уран сил и был повергнут в Тартар. Все его дети вскоре были освобождены, а Кроносу было предложено стать властелином мира. Он и положил начало новому племени богов, стал править на земле и на небесах. Но коварный и дерзкий Кронос понимал, что собственные дети могут отомстить отцу и лишить его верховной власти, вот почему он стал проглатывать их, как только они появлялись на свет.

Благодаря хитрости матери, сумевшей подsunуть мужу вместо ребёнка спелёнутый камень, удалось спастись одному из сыновей — Зевсу. Младенец был от-

Н. Пуссен.
Детство Юпитера.
1637 г.
Картинная
галерея
колледжа, Далич

дан на воспитание лесным божествам на остров Крит. Французский художник **Никола Пуссен** (1594—1665) запечатлел этот сюжет в картине «**Детство Юпитера**». Персонажи картины свободно располагаются среди живописных деревьев и скал. Одна из нимф лёгким движением, напоминающим танец, собирает мёд из древесного дупла. Согласно легенде, младенец Зевс был вскормлен козой Амалфеей. После смерти своей кормилицы Зевс в знак признательности вознёс её на небо, превратив в созвездие Возничего. Шкуру козы он превратил в щит (эгиду) — знак высшей божественной власти, а рог Амалфеи — в рог изобилия, обладавший волшебным свойством давать всё, что пожелает его обладатель.

Возмужав, Зевс силой заставил отца вернуть на Землю своих братьев и сестёр. Начинаясь славная эра богов, которым ещё предстояло в отчаянной схватке победить титанов...

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Какими были представления древних греков о происхождении мира? Что об этом рассказывает античная мифология? Какой смысл в ней имели понятия *Хаос* и *Космос*?

2. Какую роль в античной мифологии играла Земля (Гея)? Что вам известно о детях Геи и Урана? Как, по вашему мнению, выглядят герои этих мифов? Нарисуйте некоторых из них.

3. Как удалось сохранить жизнь Зевсу? Что мы узнаём о его детстве из картины французского художника Н. Пуссена? В чём оригинальность авторского замысла и особенности его художественного воплощения? Поясните свой ответ.

Творческая мастерская

1. Сатурн (Кронос) — отец верховного греческого бога Зевса (в римской мифологии Юпитера). Как вы думаете, почему Кроноса изображали с крыльями за спиной и острой косой в руках? Как Зевс лишил власти отца и стал во главе богов-олимпийцев? Найдите в Интернете изображения Зевса (Юпитера) в различных видах искусства. Какие черты олимпийского бога особо отмечают их создатели? Каким вы представляете себе этого героя античной мифологии? Нарисуйте его.

2. Рассмотрите картину художника И. Айвазовского «Хаос (Сотворение мира)». Какое первое впечатление произвело на вас это произведение? Есть ли в нём сюжет? Какие мысли, идеи заключены в нём? Какое состояние души хотел передать художник? Нарисуйте, как вы представляете этот сюжет.

3. Познакомьтесь с произведениями литовского художника М. Чюрлёниса из цикла «Сотворение мира» (с. 16). Что отличает их от известной вам картины И. Айвазовского? Какими художественными средствами в них выражена мечта о мировой гармонии и красоте? Аргументируйте свой ответ.

4. Подумайте, какое значение и почему имеют в нашем языке такие слова и словосочетания, как *ехидна*, *цербер*, *химера*, *сфинкс*, *провалиться в тартарары*, *рог изобилия*, *находиться под эгидой*. Составьте собственный словарь устойчивых словосочетаний (фразеологизмов).

И. Айвазовский. Хаос
(Сотворение мира). 1841 г.
*Музей армянской культуры,
Венеция*