

Г. И. Данилова

 | российский
учебник

ИСКУССТВО

Вечные образы искусства.
Библия

Учебник

Рекомендовано
Министерством
образования и науки
Российской Федерации

5-е издание, стереотипное

Москва

 ДРОФА

2019

УДК 373.167.1:7.03
ББК 85я72
Д18

Данилова, Г. И.
Д18 **Искусство : Вечные образы искусства. Библия. 6 кл. : учебник / Г. И. Данилова. — 5-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2019. — 238, [2] с. : ил. — (Российский учебник).**

ISBN 978-5-358-23460-4

Учебник знакомит с ценнейшим достоянием человечества — произведениями искусства, созданными на библейские сюжеты. Содержит обширный иллюстративный материал, который даёт наглядное представление об изучаемых произведениях искусства.

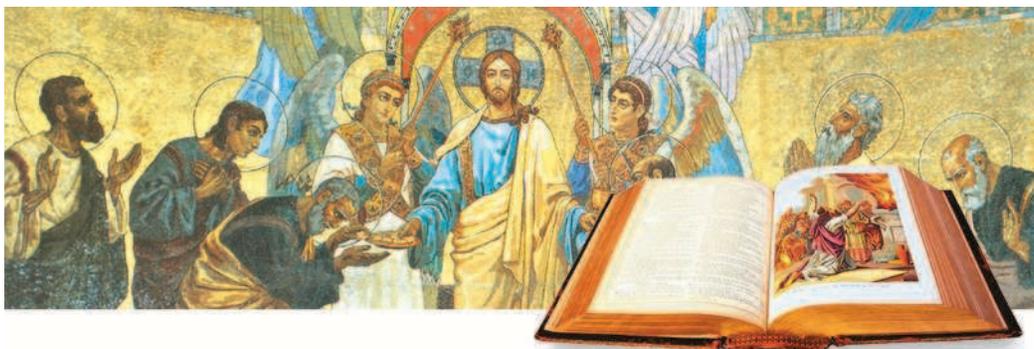
Каждый параграф завершается рубриками «Вопросы и задания для самоконтроля» и «Творческая мастерская». В конце учебника помещены словарь, список рекомендуемой литературы и интернет-источники.

Учебник написан в соответствии с авторской программой курса, одобрен РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включён в Федеральный перечень учебников.

**УДК 373.167.1:7.03
ББК 85я72**

ISBN 978-5-358-23460-4

© Данилова Г. И., 2013
© ООО «ДРОФА», 2013

Библия — Книга книг

Кто сердца не питал, кто не был восхищён
Сей книгой...

В. А. Жуковский

Библия — сокровищница духовного и культурного наследия — оказала огромное влияние на развитие всей мировой культуры. Созданная в период с XII в. до н. э. по начало II в. н. э., она до сих пор остаётся одной из любимых и читаемых книг.

Библия — произведение, состоящее из множества книг, написанных в разные времена и разными авторами. Поэтому становится понятным перевод её названия с греческого: «Biblia» — «книги». Основную часть Библии составляют Ветхий и Новый Завет.

Что же так привлекает людей в Библии? Прежде всего — идеалы добра, справедливости, самоотверженного служения людям и вера в ценность человеческой личности. На протяжении двух тысячелетий многие свои помыслы и идеалы человечество связывало с личностью Иисуса Христа. В него искренне верили, свято чтили его поучения и заветы. Его слушали и восхваляли. Молились на него...

Бессмертный облик Христа стремились запечатлеть в произведениях искусства величайшие мастера. Трудно сосчитать, сколько творений художников самых разных эпох посвящено библейским сюжетам и образам. Росписи в римских катакомбах, византийские иконы и мозаики, искусство сурового Средневековья и торжественного Возрождения... Микеланджело и Эль

Греко, Дюрер и Андрей Рублёв, Рембрандт и Рубенс... Перечень имён величайших художников мира можно было бы продолжать точно так же, как и список композиторов, создавших музыкальные произведения на темы Священного Писания: И. С. Бах, Ф. Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов...

То же можно сказать и о мировой литературе. Редко кто из художников и писателей прямо или косвенно не обращался к сюжетам и образам Библии. Поэтов она привлекала образностью, богатством и красотой художественного слова. В этом ряду Данте Алигьери, И. В. Гёте и Дж. Г. Байрон, А. С. Пушкин, Б. Л. Пастернак и И. А. Бродский... Вот как передано отношение к величайшей Книге в стихотворении **Валерия Яковлевича Брюсова «Библия»**:

О, Книга книг! Кто не изведал
В своей изменчивой судьбе,
Как ты целишь того, кто предал
Свой утомлённый дух — тебе!

В чреде видений неизменных
Как совершенна и чиста —
Твоих страниц проникновенных
Младенческая простота!

Не меркнут образы святые,
Однажды вызваны тобой:
Пред Евой — искушение змия,
С голубкой возвращённой — Ной!..

Резец, и карандаш, и кисти,
И струны, и певучий стих —
Ещё светлей, ещё лучистей
Творят ряд образов твоих!

Какой поэт, какой художник
К тебе не приходил, любя:
Еврей, христианин, безбожник,
Все, все учились у тебя!

И сколько мыслей гениальных
С тобой невидимо слиты:

Сквозь блеск твоих страниц кристальных
Нам светят гениев мечты.

Ты вечно новой, век за веком,
За годом год, за мигом миг,
Встаёшь — алтарь пред человеком,
О, Библия! О, Книга книг!

Ты — правда тайны сокровенной,
Ты — откровенье, ты — завет,
Всевышним данный всей Вселенной
Для прошлых и грядущих лет!

Начиная с XX столетия к страницам Библии обратился и мировой кинематограф.

Произведения искусства, созданные на библейские сюжеты, никогда не были простой иллюстрацией Священного Писания. В них заключены духовное содержание и глубокий нравственный смысл. К сожалению, сюжеты, заимствованные из библейской мифологии, сегодня известны далеко не каждому человеку. Это объясняется прежде всего тем, что христианское искусство глубоко символично и строго канонизировано религией, поэтому разобраться в нём непросто. Это обстоятельство не всегда в наши дни позволяет по достоинству оценить то или иное произведение искусства. Свою задачу автор учебника видит в том, чтобы помочь вам понять язык библейской мифологии, почувствовать красоту и значение образов, переданных в красках, звуках и слове...

Обширный иллюстративный материал поможет вам лучше познакомиться с шедеврами искусства, ставшими бесценным достоянием человечества.

В конце каждого параграфа вы найдёте немало интересных вопросов и заданий, которые помогут закрепить и обобщить прочитанное. Раздел «Творческая мастерская» посоветует, как правильно сделать первые шаги в самостоятельном постижении произведений искусства, даст импульс к собственному художественному творчеству.

Параграфы, предназначенные для углублённого или самостоятельного изучения, обозначены звёздочкой (*).

Рафаэль. Сотворение мира

Сюжеты и образы Ветхого Завета

Ветхий Завет — древнейшая часть Священного Писания — включает фольклорные тексты, мифы, предания, любовную поэзию, фрагменты исторических хроник, документы и законодательные памятники, религиозные и философские сочинения, в которых рассказывается о сотворении мира, начале земной жизни первых людей, мечтах о Земле обетованной, о жизни иудейских пророков, судей и царей. Ветхий Завет, написанный на древнееврейском языке, является священной книгой как для иудейской, так и для христианской религии.

Сотворение мира

Летит душа, собирая наслажденья
С обильных жатв давно минувших дней.
Ветр свежий веет от востока,
От тучных, счастливых земель,
Где мира и людей святая колыбель.

П. А. Катенин

Вопрос о том, как был сотворён мир, всегда интересовал человечество. Вот как об этом говорится в Библии: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днём, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один» (Быт. 1: 2—5).

До сих пор эти строки волнуют наше воображение, приглашая образно представить картину сотворения мира и создания жизни на Земле. Художников и поэтов, композиторов и скульпторов всегда привлекал этот библейский сюжет. Обратимся и мы к прекрасным творениям искусства.

Лучшее, что создано на эту тему, конечно, фрески Сикстинской капеллы в Ватикане великого художника итальянского Возрождения **Микеланджело**. В них он предлагает своё прочтение известного библейского текста.

На фреске «**Отделение света от тьмы**» мы видим огромную фигуру седобородого старца, Бога-Творца Саваофа. Его окружают четыре фигуры, поддержива-

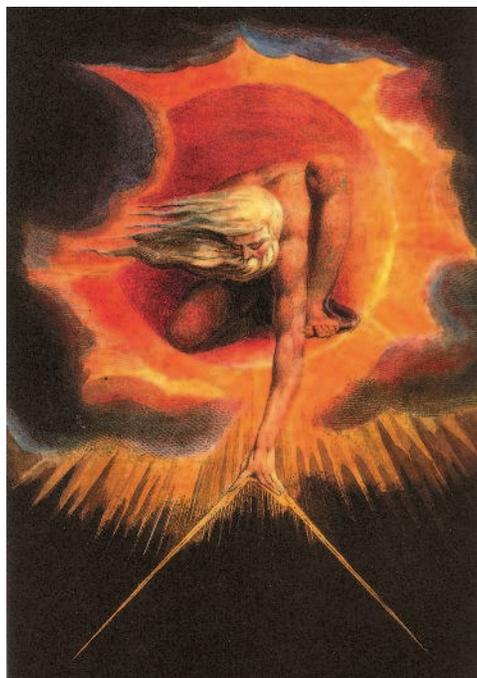

Микеланджело.
Отделение света
от тьмы.
1508—1512 гг.
Сикстинская
капелла,
Ватикан

ющие круглые металлические щиты, на которых символически показаны картины начала сотворения мира. Сжимаемый «каменной» рамой архитектурного сооружения, Саваоф отчаянно борется с окутывающим его хаосом и мраком. Неимоверным усилием он отталкивает надвигающиеся на него тяжёлые облака, стремясь при этом отделить свет от тьмы. Всё в его фигуре призвано передать напряжение, преодолевающее неподвижность и прочность материи. Ещё одно усилие — и цель достигнута: на смену миру, «безвидному и пустому», приходит первое утро Вселенной. Рядом с фигурой Бога-Творца, исполненной необъятной силы, мощи и энергии, светила и миры кажутся маленькими искорками, вылетающими из этого титанического существа.

Несомненно, для Микеланджело Саваоф — первый художник и ваятель Земли, обладающий безграничными творческими возможностями. Он великодушен, прекрасен и величествен.

Совсем иначе запечатлел сцену сотворения мира английский поэт и художник Уильям Блейк. Восхищаясь творениями Микеланджело в Сикстинской капелле, он создал фантастическую фигуру Бога Саваофа, склонившегося над бездной для того, чтобы измерить её с помощью циркуля. Создатель мира, во многом напоминающий Бога у Микеланджело, наделён сверхъестественной силой, способной творить чудеса. Циркуль в его руках уподоблен вспышке молнии во тьме

У. Блейк. Сотворение мира. 1795 г. Иллюстрация к «Книге Бытия». Британский музей, Лондон

грозовой ночи. Резкие контрасты золотисто-оранжевой и чёрной краски усиливают фантастичность и таинственность происходящего.

Но вернёмся к Библии. Во второй день Бог создал небесную твердь — необъятное пространство, которое простирается над нами и окружает землю. В третий день собрал он в одно место воду, и появилась суша. Повелел он земле произрастить зелень, траву и деревья. Покрылась земля травой, всевозможными растениями и деревьями разных пород. На четвёртый день по велению Бога засияли над нашей землёй небесные светила: солнце, луна и звёзды. На пятый он создал рыб и птиц, затем всех остальных животных.

В 1798 г. в столице Австрии Вене, на сцене оперного театра впервые прозвучало величественное произведение композитора **Франца Йозефа Гайдна** — оратория «Сотворение мира», состоящая из трёх частей. Две из них рассказывают о днях творения мира, а третья — о райской жизни Адама и Евы.

В увертюре (вступлении) композитор запечатлел невероятный беспорядок мирового хаоса, первый робкий проблеск света, тени облаков, унылую песнь первого дождя... Трубы и фаготы вместе со скрипками замечательно передали волнение и тихий всплеск первого моря. Когда композитору нужно было сказать о горах, в музыку вступили флейты и гобои. Их лёгкие звуки среди наступившей тишины и отрывочных вздохов кларнета помогали слушателям зримо представить эти величественные горы. Когда же певец запел о первых ручьях, слышались нежные голоса скрипок.

Музыка пела о появляющихся из земли цветах и травах, а звуки флейт и скрипок напоминали нежный шёпот первой травы. Музыка рассказывала о горячем солнце, гордом полёте орла, звонком пении жаворонка, добродушном ворковании голубей, печальной трели соловья. Музыка металась, как взбудораженные волны моря. В ней слышались всплески

*Микеланджело. Сотворение Адама. 1508—1512 гг.
Сикстинская капелла, Ватикан*

воды, движение плавающих рыб. Легко угадывался тревожный шум лесов, рычание свирепого тигра, лёгкое содрогание крылышек стрекоз и бабочек, шипение извивающейся змеи с блестящей чешуёй, переливающейся на солнце.

На сцене не было никаких декораций. Солисты и хор, одетые в чёрные платья, смиренно сидели в ряд... И удивительная по красоте музыка лишней раз доказала, что силой искусства можно воссоздать величественную картину сотворения мира.

Земля, сотворённая Словом всемогущего Создателя, озарённая сиянием ласкового солнца, дышала покоем и дивной красотой. Но это ещё не было концом творения. Бог решил создать людей, чтобы они жили в этом прекрасном мире. Отныне человек должен властвовать над землёй и над всем, живущим и растущим на ней. Бог дал человеку разум и свободную волю. Он сотворил его из праха, вдохнул в него живую душу и назвал Адамом, что означает «человек, взятый из земли».

И вновь обратимся к замечательным фрескам Микеланджело в Сикстинской капелле. И до него художники часто использовали сюжет сотворения Адама. Они изображали создание человека Богом из земной

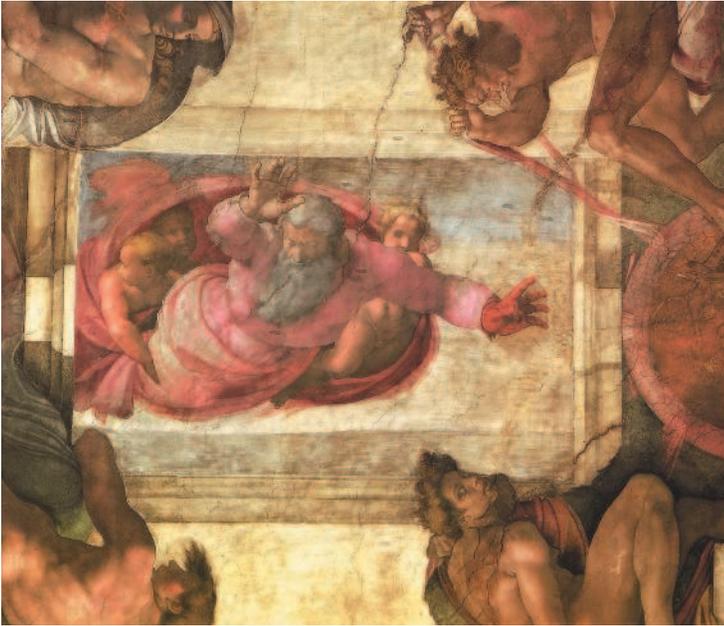

Микеланджело. Сотворение растений и небесных светил. 1508—1512 гг. Сикстинская капелла, Ватикан

пыли, из небытия, хаоса, подчёркивая его чудесное начало. У Микеланджело этот сюжет получает совсем иное звучание. Его фреска — гимн неиссякаемым творческим возможностям человека.

Гениально просто он показывает момент, когда ещё неподвижное, безжизненное тело Адама обретает душу. Он полулежит на пустынной земле, на самом её краю, опершись на правую руку. Его тело прекрасно сложено, пропорции атлетической фигуры напоминают знаменитые статуи античных скульпторов. Да, перед нами идеальный человек, в котором совершенные формы тела соответствуют высоким душевным качествам.

В небе в окружении ангелов парит величественная фигура Бога Отца с развевающимися седыми волосами и бородой. Левая рука Адама, безвольно лежащая на колене, протянута в сторону летящего к нему Саваофа. Творец протягивает перст, чтобы вдохнуть в своё создание искру божественного духа. Он почти касается руки Адама. Ещё миг — и они соприкоснутся. Этот крохотный промежуток придаёт картине невероятное напряжение, сравнимое с сильнейшим электрическим зарядом. Первый человек поднимется с земли, на которой был создан. Две протянутые друг к другу руки

*Микеланджело.
Отделение души
от воды.
1508—1512 гг.
Сикстинская
капелла,
Ватикан*

оставляют незабываемое впечатление, в них заключён главный смысл произведения Микеланджело, его внутренняя динамика.

Во фреске Саваоф представлен как Творец, Создатель, обладающий человеческой мощью и силой, которыми титанический дух художника так часто наделял героев своих произведений. С большой убедительностью передана стремительность полёта Создателя по бесконечному космическому пространству. Широкая, раздуваемая ветром накидка, укрывающая бескрылых ангелов, несущих и поддерживающих его, создаёт ощущение лёгкости и быстроты движения. Во взгляде Саваофа — неукротимая энергия и сила. Через мгновение они будут переданы Адаму, устремившему благодарный взор на Бога.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Какие моменты сотворения мира, запечатлённые во фресках Микеланджело, вам особенно запомнились? Почему?
2. В чём вы видите характерные особенности воплощения сюжета о сотворении мира в произведении изобразительного искусства (У. Блейк) и музыки (Ф. Й. Гайдн)?

Творческая мастерская

1. Итальянский художник и историк искусства Д. Вазари, описывая фигуру Адама на фреске Микеланджело, говорил, что его «тело и поза... кажутся созданными самим Творцом, а не кистью простого смертного». В какой мере справедлива эта оценка? Аргументируйте свой ответ.

2. Рассмотрите и другие фрески Микеланджело в Сикстинской капелле на сюжеты сотворения мира: «Сотворение растений и небесных светил», «Отделение суши от воды». Как в них переданы титанические усилия Бога-Творца? Что вы могли бы сказать об особенностях композиции и колорите этих произведений? Посмотрите видеофильм «Микеланджело. Сотворение мира» (2002) из цикла телепередач «Библейский сюжет». Обсудите свои впечатления с одноклассниками.

3. А вот как рассказывается в Библии о сотворении животных: «И сказал Бог: да произведёт вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду её. И увидел Бог, что это хорошо» (Быт. 1: 20, 21).

Сюжет «Сотворение животных» нашёл художественное воплощение в картине итальянского живописца Я. Тинторетто. Соответствует ли изображённое на картине вашим личным представлениям?

4. Английский поэт и художник У. Блейк по-своему запечатлел библейский сюжет сотворения мира. Нравится ли вам его произведение? Если да, то объясните чем. Попробуйте сами нарисовать один из библейских сюжетов сотворения мира.

5. Русский художник В. М. Васнецов не раз обращался к библейским сюжетам и образам. На одной из его картин запечатлён Бог Саваоф. Как удалось художнику передать суть этого образа? Что вы могли бы рассказать об окружении Саваофа?

Я. Тинторетто.
Сотворение
животных.
1550—1553 гг.
Галерея
Академии,
Венеция

В. М. Васнецов.
Бог Саваоф.
1885—1896 гг.
Владимирский
собор, Киев

6. Послушайте фрагмент из оратории Ф. Й. Гайдна «Сотворение мира». Звучание каких музыкальных инструментов вы смогли узнать? Как на языке музыки передана величественная картина сотворения мира? Посмотрите видеофильм «Й. Гайдн. Оратория “Сотворение мира”» (2006) из цикла телепередач «Библейский сюжет». Что нового вы узнали об истории создания этого произведения?

Жизнь первых людей на Земле*

О, Человек!.. Создан ты
Воистину по образу Творца.

Дж. Мильтон

Из Библии мы узнаём, что для первого человека Бог взрастил райский сад и поручил Адаму возделывать землю и приумножать её красоту. В прекрасном саду росли тенистые деревья со вкусными плодами, звенели ручьи, щебетали райские птицы, яркий и пёстрый цветочный ковёр покрывал землю. Чтобы Адаму было не так скучно и кто-то помогал ему в работе, Бог создал из ребра Адама женщину и назвал её Евой.

Во фреске Микеланджело «Сотворение Евы» перед стоящим Саваофом на земле лежит Адам. Прислонившись к высохшему дереву, он безмятежно спит, улыбаясь во сне. Рука Саваофа, протянутая к Еве, вызывает её к жизни. Глаза Евы, устремлённые на Творца, и молитвенно сложенные руки красноречиво гово-