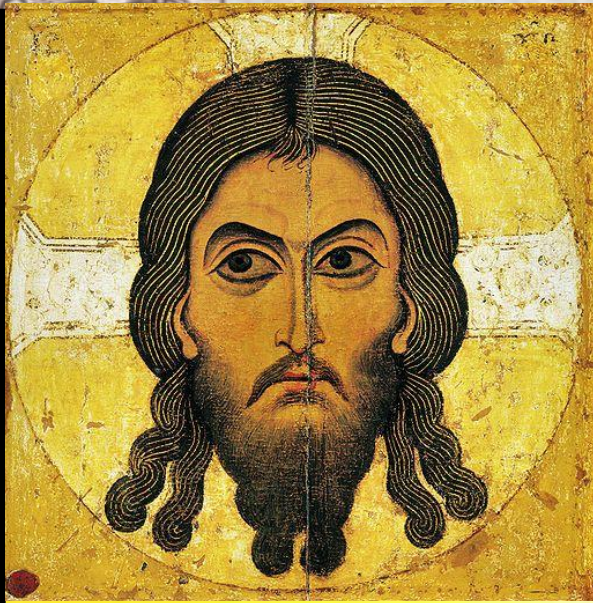

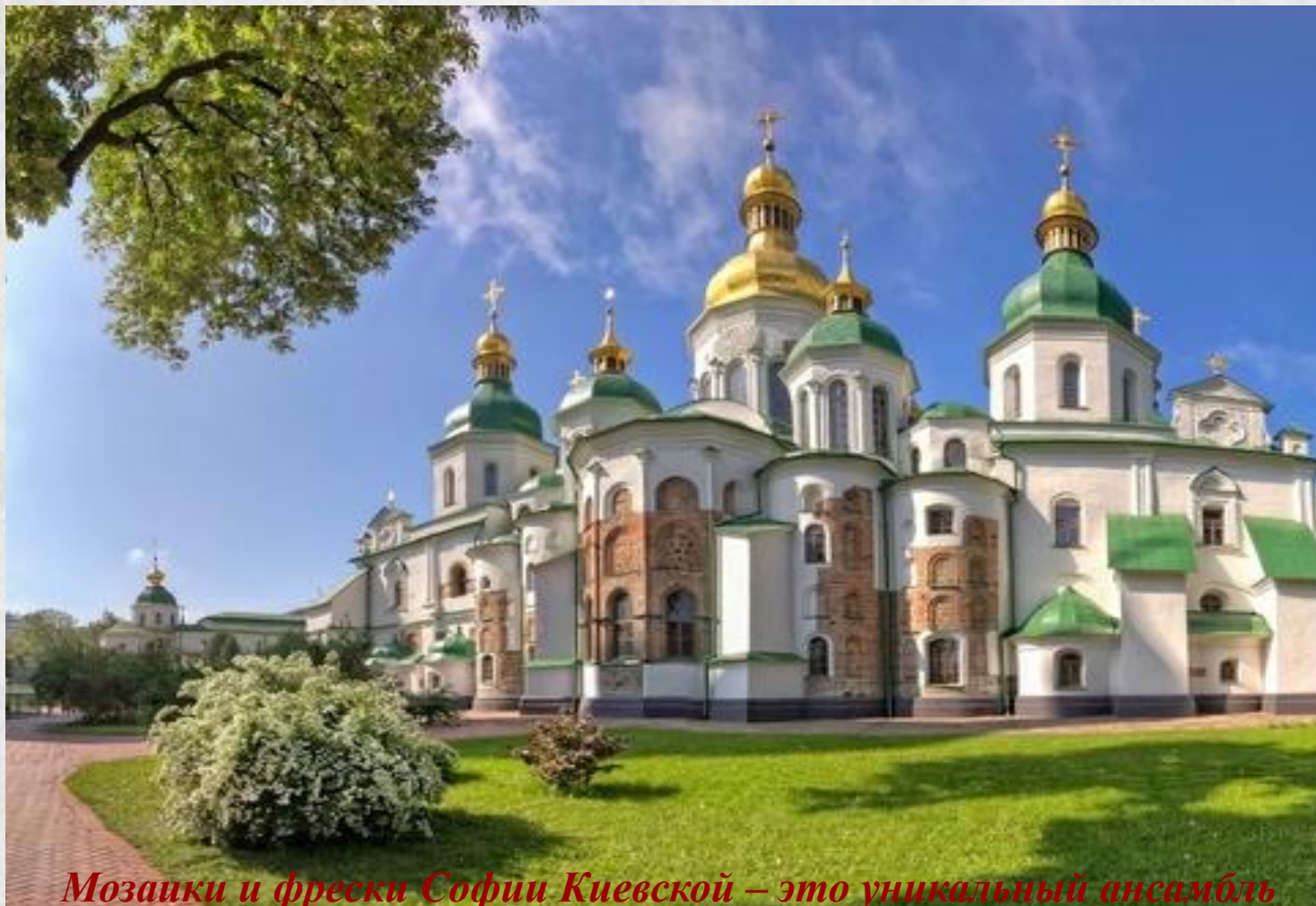
**Изобразительное
искусство и музыка
Древней Руси**

*Славу древнерусского искусства
составляет не только
архитектура, но и неразрывно
связанные с ней мозаика,
иконопись, фресковая живопись,
резьба по камню и деревянная
скульптура.*

Мозаики и фрески Киевской Софии

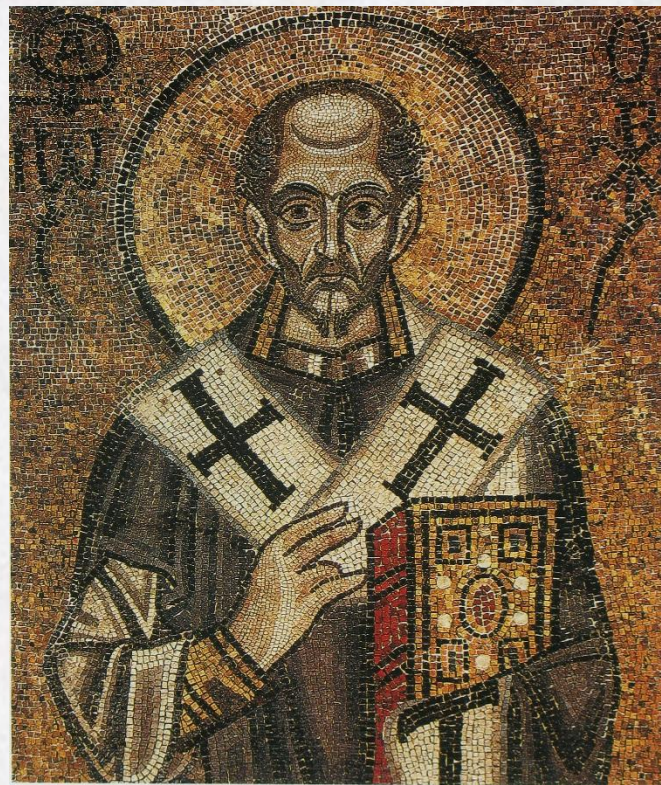

Мозаики и фрески Софии Киевской – это уникальный ансамбль произведений монументального искусства XI столетия. Авторами росписей были не только местные, но и византийские мастера, вот почему большинство фресок соответствуют византийскому канону.

Главные темы мозаик и фресок – прославление небесной и земной церкви, божественности, княжеской власти.

Спас Вседержитель

Иоанн Златоуст

В суровых и строгих ликах переданы напряженная духовная жизнь, глубокая убежденность в истинности христианской веры, готовность к самопожертвованию во имя нее.

Богоматерь Оранта (Молящаяся)

(XI в. Собор Святой Софии. Киев)

Является одним из шедевров мозаичных росписей. Богоматерь изображена с высоко поднятыми руками, обращенной с молитвой к Вседержителю Христу.

Окруженная мерцанием золотых кубиков смальты, облаченная в праздничные сине-золотистые одежды, она поднимается над алтарем и производит неизгладимое впечатление на присутствующих. Ее спокойный и торжественный лик, покровительствующий жест рук воспринимаются как олицетворение заступничества и защиты.

Не меньший интерес вызывают фресковые росписи светского характера, отражающие реальный мир человека

В западной части собора Св. Софии в Киеве сохранилось два групповых портрета семьи Ярослава Мудрого, прославившегося победами над печенегами, строительством новых мощных укреплений вокруг Киева, основателя первой на Руси библиотеки

*На одной фреске
изображен сам
великий князь с
сыновьями, несущими
в руках макет
Софийского собора*

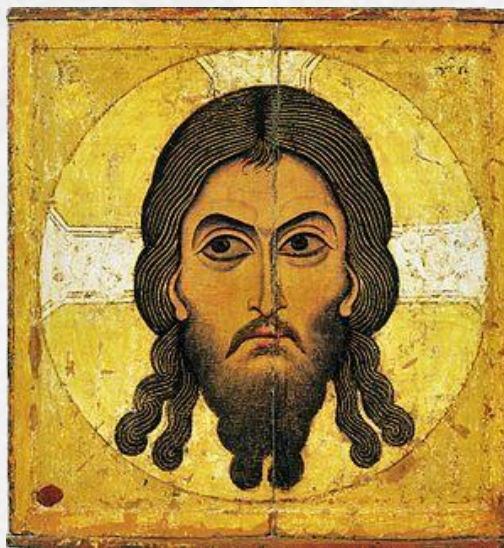
*На другой фреске – портреты
дочерей Ярослава, смиренно
ступающих в ряд со свечами в
руках. Изображенные в полный
рост в праздничных одеждах,
они внимательно смотрят на
мир с широко открытыми
глазами.*

*Их одухотворенные лица
индивидуализированы.
В спокойном и сдержанном
облике передано представление
о женской красоте.*

Новгородская живопись.

Одновременно с архитектурными сооружениями формируется новгородская школа живописи, представленная главным образом иконами. По сравнению с византийскими иконами, в новгородских иконах много экспрессии, эмоциональной выразительности, непосредственности в выражении чувств.

Ранние иконы – «Ангел Златые Власы», «Спас Нерукотворный», «Устюжское Благовещение»

Икона «Ангел Златые Власы»

В задумчивом и грустном выражении лица ангела просматриваются доброта и кротость. Ярко – красный плащ, уголок которого виден снизу, румянец щек, белокурые волнистые волосы с золотистыми нитями придают иконе особое очарование. Приглушенным охристым и оливковым тонам византийских икон новгородский мастер предпочел яркие и сочные тона.

Творчество Феофана Грека

(ок. 1340 – после 1405)

В творчестве византийского художника, прибывшего в Новгород в 70-е годы XIV в. Передан неудержимый порыв страстей. Его энергичную, стремительную манеру письма не спутаешь ни с какой другой.

Во фресковых росписях Феофана Грека есть и великолепное мастерство колорита, и суровый аскетизм. В его манере письма решающее значение приобретает светотень, с помощью которой он добивается объемности изображения.

Но главное, что отличает художественный стиль Феофана Грека, - это проникновенное понимание души человека, его высоких внутренних порывов и стремлений.

Фреска «Старец Макарий Египетский» (1378 г.)

В лице столетнего старца чувствуется трагизм, затаенная мольба, скорбь и надежда. Седые волосы, слезящиеся, почти слепые глаза, покрытое морщинами лицо, отчаянный, отрешенный от мирской суеты жест поднятых рук, могучий разворот плеч – все призвано передать былую мощь и твердость духа старца.

Некогда он был знаменитым теологом, автором многочисленных богословских «Бесед», а теперь, уединившись от внешнего мира, по-прежнему не находит душевного успокоения.

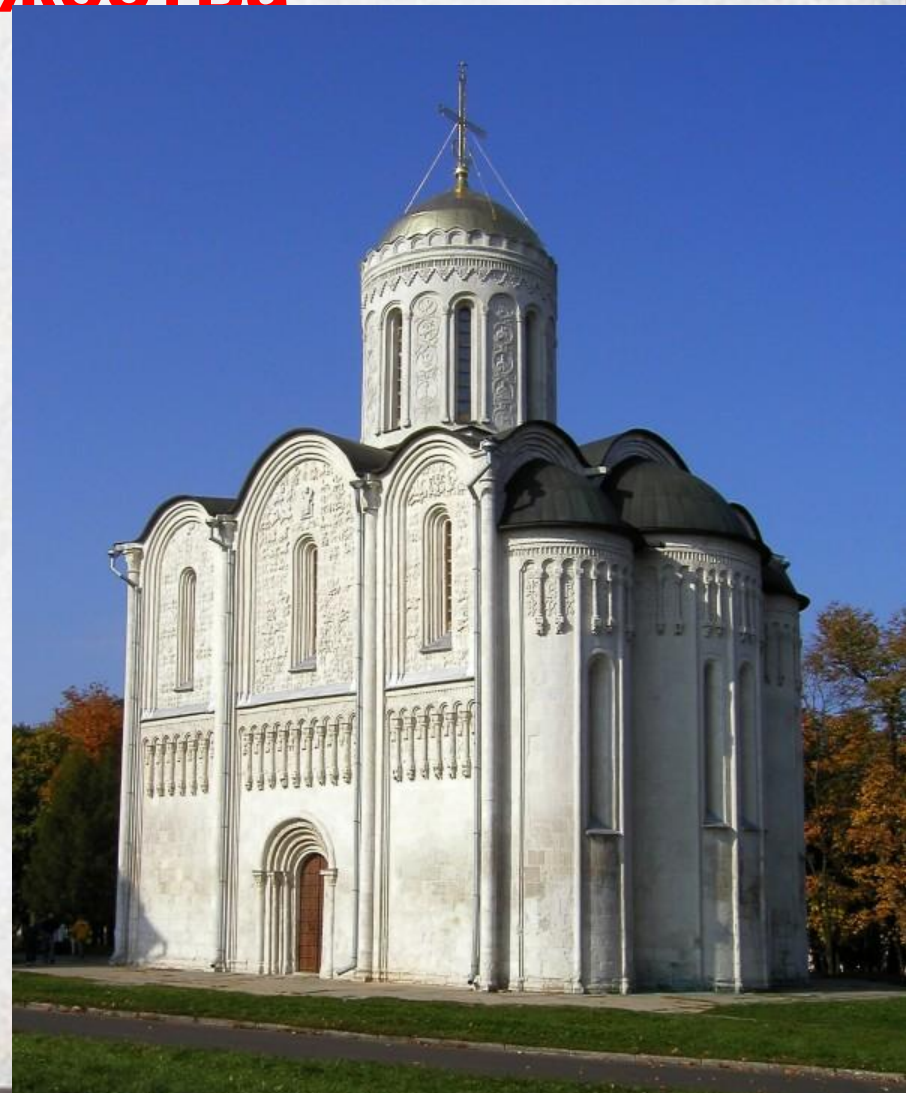
Изобразительное искусство Владимира – Суздальского княжества

*Немногое из произведений
изобразительного
искусства*

*Владимира – Суздальской
Руси*

сохранило время.

*Небольшая часть фресок
в Дмитриевском соборе во
Владимире да несколько
икон конца XII – XIII вв.
напоминают о расцвете
сильной и самобытной
школы древнерусской
живописи.*

Икона «Дмитрий Солунский»

(Конец XII - XIII в. Государственная Третьяковская галерея. Москва)

В монументальной иконе воплощен образ сурового христианского святого и мученика. Облаченный в богатые одежды, украшенные золотом и драгоценными камнями, он восседает на пышном троне.

Ангел венчает его голову княжеской короной, подчеркивая тем самым его божественное происхождение.

В правой руке Дмитрий Солунский держит тяжелый меч – символ незыблемой княжеской власти.

Плавный ритм его могучих плеч, складки одежды, декоративность колорита – все свидетельствует о высоком мастерстве художника – иконописца.

Творчество Андрея Рублева

(ок. 1360/1370 – 1430)

Творчество Андрея Рублева принесло известность и славу московской школе живописи.

Мало известно о судьбе этого величайшего русского художника. Неизвестно его происхождение, причины перехода из одного монастыря в другой, взаимоотношения с окружающими людьми.

В его творчестве не отразилось мрачное, жестокое время, когда Русь находилась под монголо – татарским игом. Напротив, в нем царит спокойная тишина, очарованная жизнью, отзывчивость души.

Икона «Спас в Силах»

(1408 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва)

На иконе изображен восседающий на престоле Иисус Христос с раскрытым текстом Евангелия. Художнику в полной мере удалось передать глубину и возвышенное благородство образа. Величавый облик спаса в соединении с душевной отзывчивостью позволяют увидеть в нем национальный идеал, в котором выражены представления о справедливости и святости веры. Чистые, мягко звучащие тона иконы, ее торжественный и четкий ритм свидетельствуют о высоком мастерстве художника.

«Звенигородский Спас»

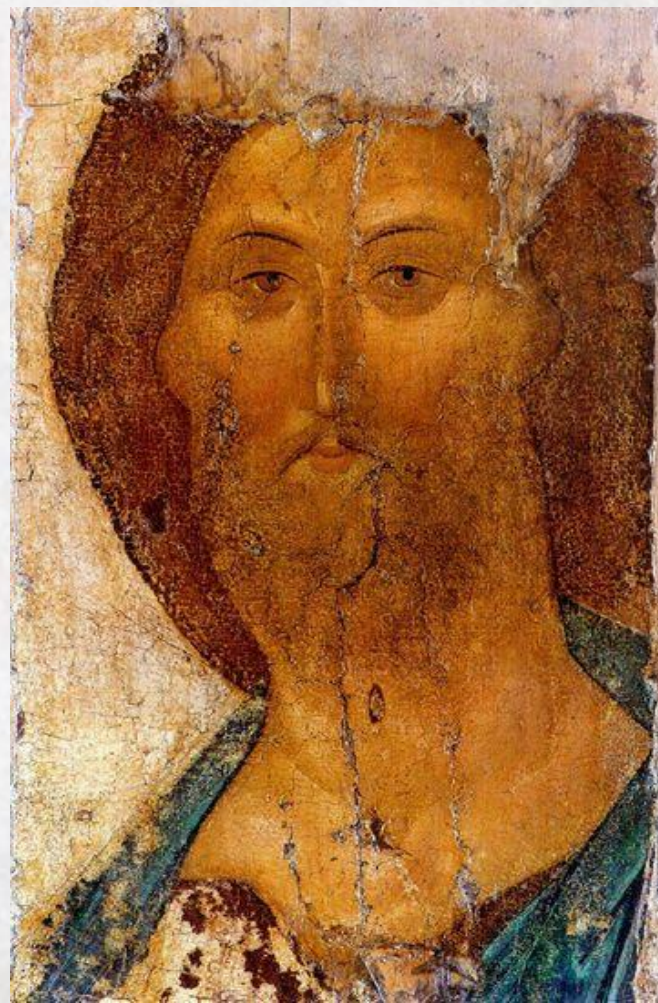
(Начало XV века. Государственная Третьяковская галерея. Москва)

*Это одно из самых выразительных
и проникновенных произведений
Рублева.*

*В нем передано выражение мягкой
нежности и душевной доброты.*

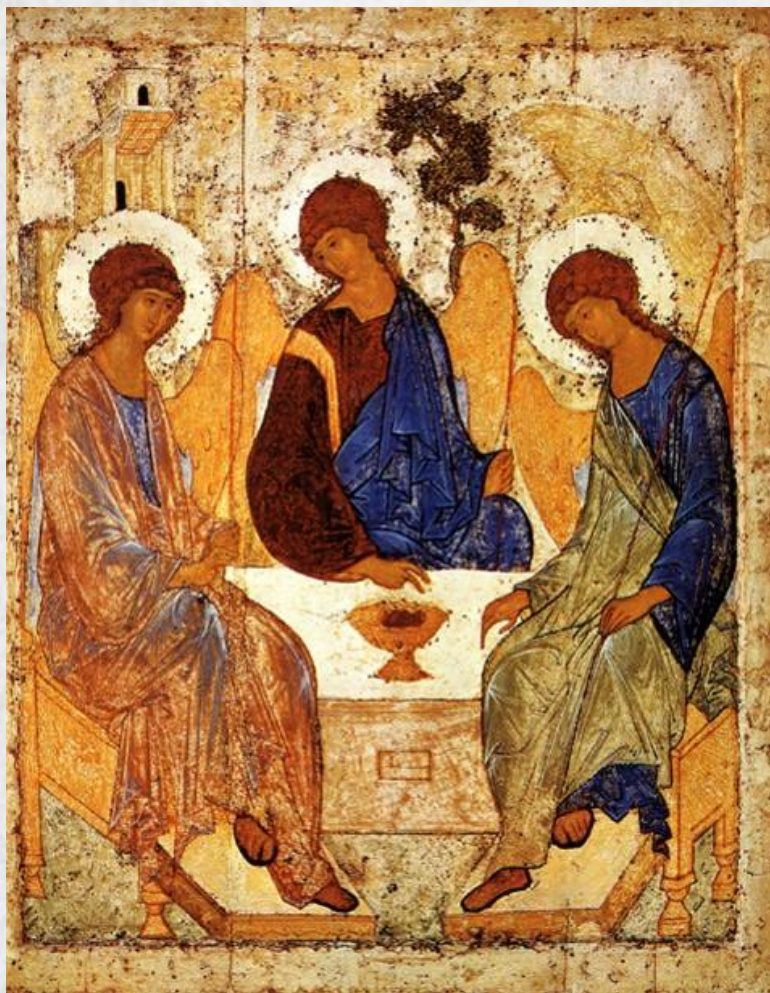
*Открытый и кроткий взгляд,
устремленный в неведомую даль,
полон такой человечности и
участия в судьбах людей, каких
еще не знала древнерусская
живопись.*

*Изыскан колорит иконы, в
которой использована прозрачная
розовая охра, подчеркивающая
мягкость и плавность спокойных
линий.*

«Троица»

(1425 – 1427)

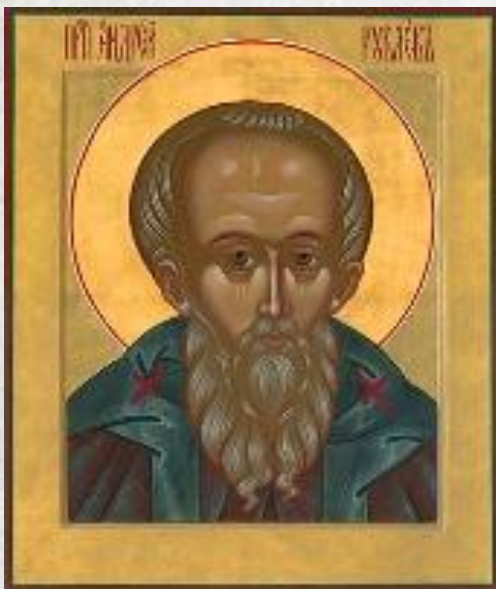

*Знаменитая «Троица»
является вершиной
художественного творчества
Андрея Рублева.
Она выражает идеалы Добра
и Справедливости, Любви и
Согласия.*

Творчество Дионисия

(ок. 1440 – 1503)

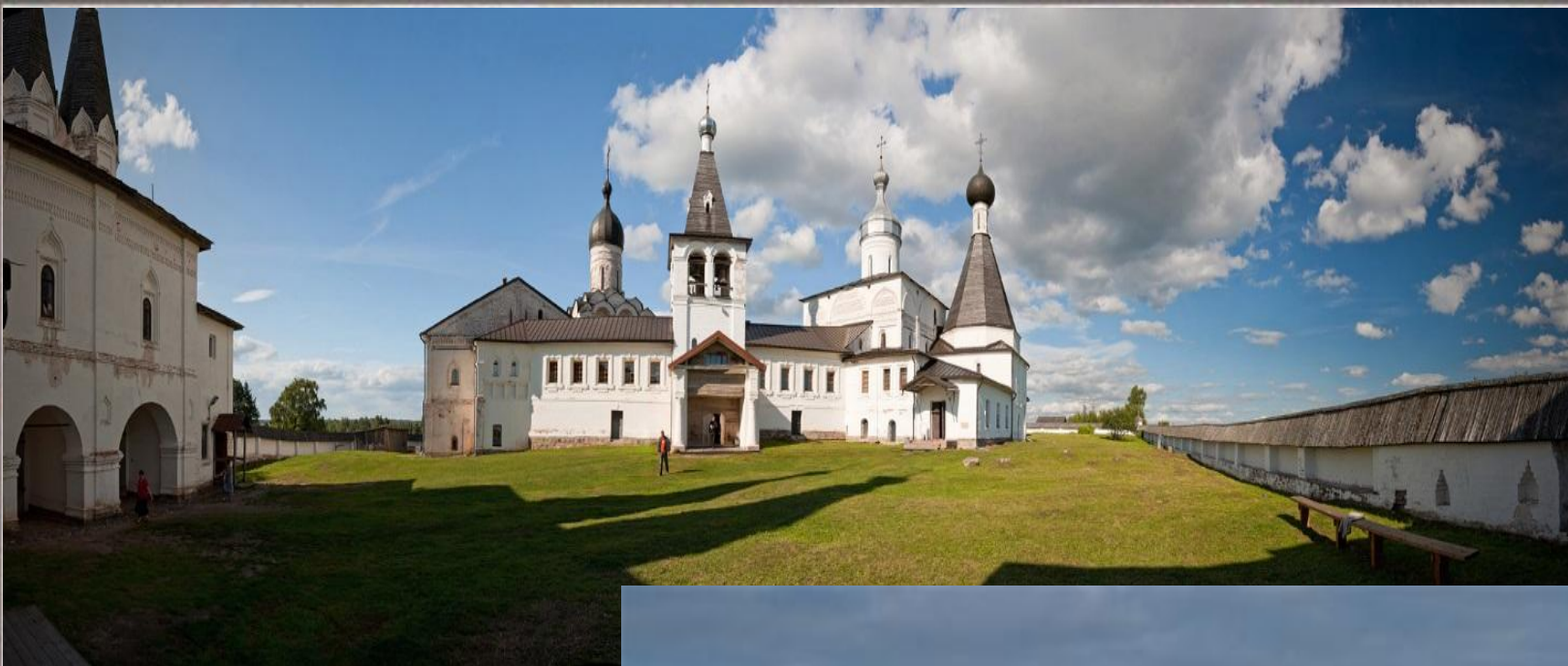
Дионисий стал достойным преемником Феофана Грека и Андрея Рублева. Он создал мир высокой духовности, торжества добра и идеала. Дионисию покровительствовал царь Иван III.

Произведения Дионисия отличаются утонченными пропорциями удлинённых фигур. Утратив объём, став бестелесными, они словно парят в пространстве.

Дионисий предпочитает нежные, светлые оттенки: голубые, бирюзовые, малиновые, розовые, лиловые, зеленоватые... Исследователи насчитывают в произведениях Дионисия около сорока тонов, отмечают 146 оттенков охры. Росписи Дионисия праздничные и радостные.

Будучи уже известным художником, Дионисий был приглашен в вологодские земли, где вместе со своими сыновьями расписывал собор Рождества Богоматери Феропонтова монастыря.

Среди фресок Феррапонтова монастыря выделяется огромная композиция «О Тебе радуется», проникнутая радостным прославлением Богоматери.

На фреске запечатлено множество фигур, небесных сил и предстоящих перед Марией людей. Все они поют славу Марии, восседающей на престоле с младенцем на руках.

Музыкальная культура Древней Руси

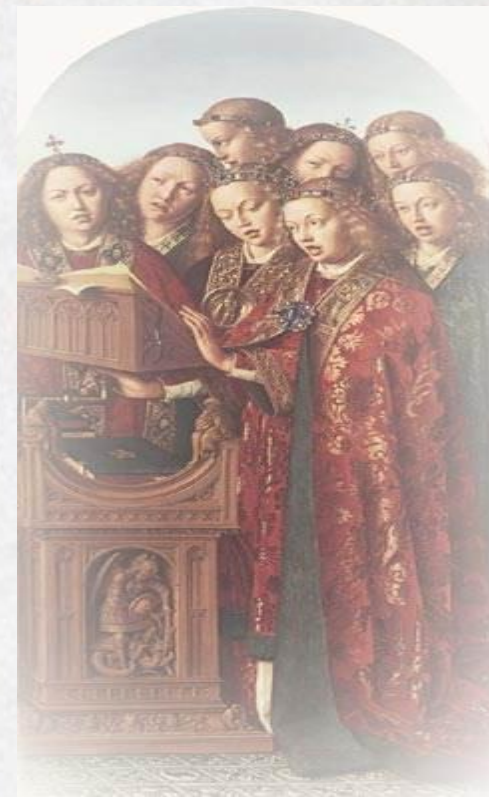
Древнерусская музыкальная культура своими истоками восходит к языческим традициям славян. Народные песни, закличания весны, плачи, сопровождающие похороны или свадьбы, песни при сборе урожая или во время военных походов всегда были неотъемлемой частью жизни наших предков.

На характер музыкальной культуры Древней Руси в значительной мере повлияло принятие христианства. Из Византии был заимствован музыкальный канон и система жанров.

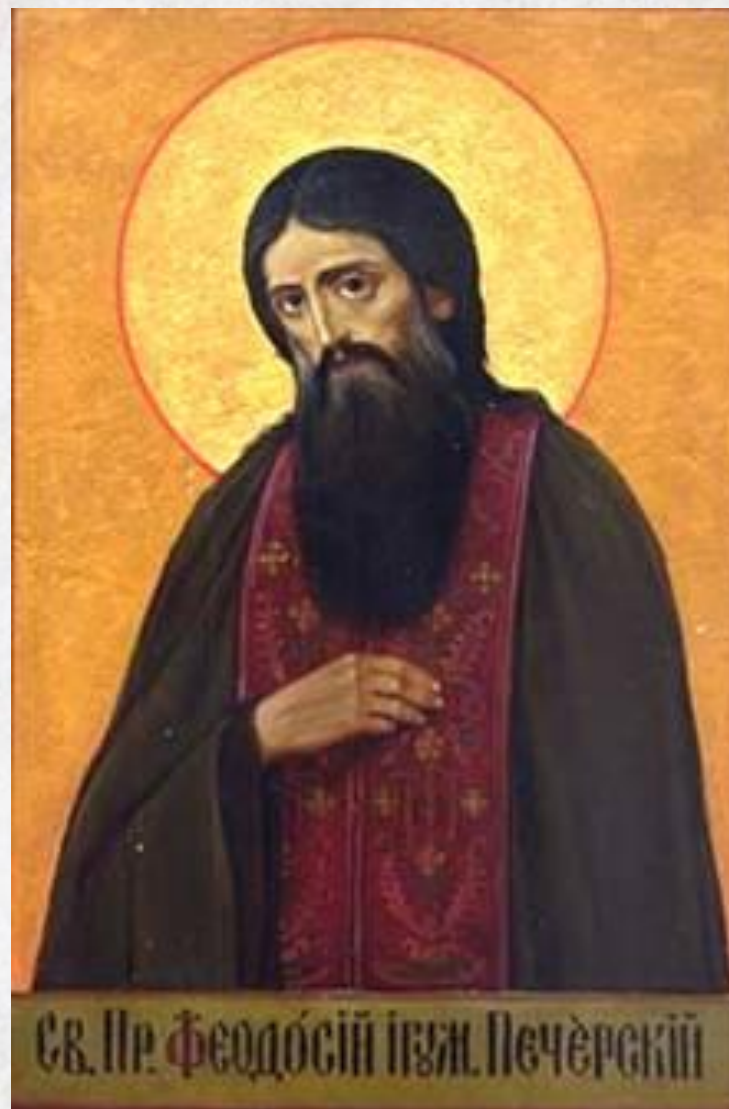

Отныне музыка развивается под эгидой церкви и рассматривается как составная часть богослужения.

Хоровые церковные песнопения (кондаки, стихирьы, каноны) посвящались главным церковным праздникам, жителям особо почитаемых святых.

*Основные принципы
церковного
песнопения –
«слаженность и
доброчинство» – были
сформулированы в
поучении Феодосия
Печерского и
предполагали
последовательное и
гармоничное их
исполнение.*

В основе древнерусского певческого искусства лежит знаменный распев, т.е. распевно произнесенное слово.

Такое название он получил от славянского слова «знамя», т.е. «знак», которым записывали песнопения.

Знаменное пение также называют крюковым, т.к. изображение крюков являлось важнейшим музыкальным знаком.

*Музыка звучала не только в храмах во время богослужения.
Она сопровождала княжеские пиры и развлечения,
официальные церемонии и военные походы.*

Музыкальный инструментарий Древней Руси был достаточно разнообразен. Широко применялись гусли, сопели, свирели, флейта.

В ратных делах использовались ударные и духовые: барабаны (накры), бубны, трубы, трещетки.

Они поддерживали боевой дух воинов во время сражений, снимали эмоциональное напряжение, вселяли уверенность в победу.

Особым уважением на Руси пользовались гусли – старейший струнный музыкальный щипковый инструмент, упоминаемый еще в X в. в «Повести временных лет».

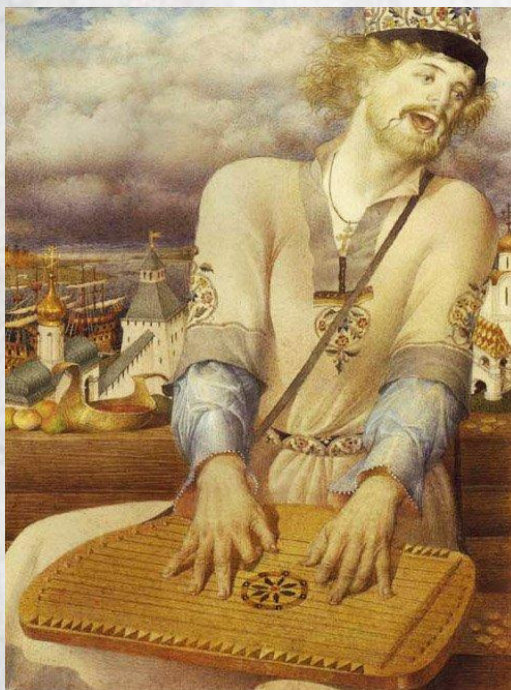
Издавна считалось, что гусли сродни человеческой душе, а их звон отгоняет смерть и болезнь

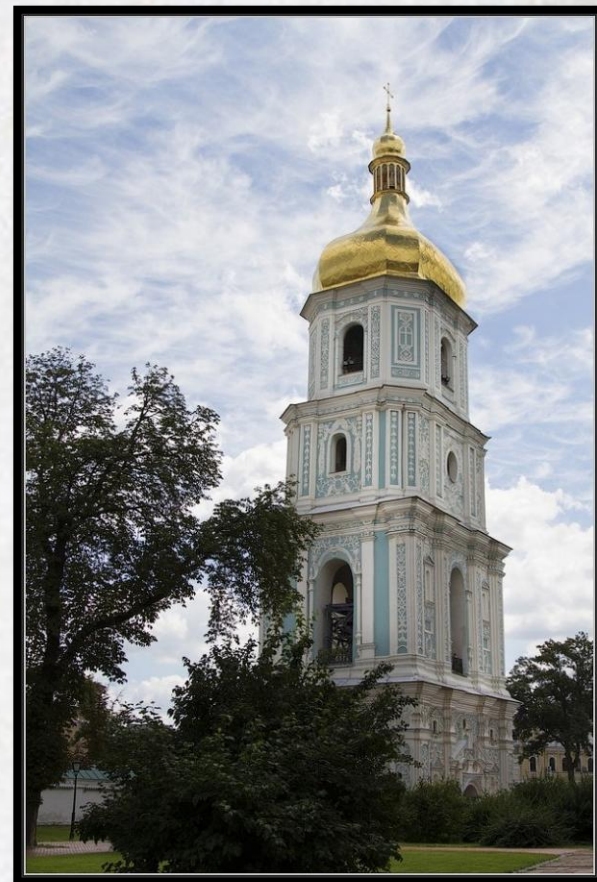
Название гуслей «яровчатые» произошло от материала, из которого они делались в старину: явора – белого клена.

На гусях играли народные сказители и богатыри: вещий Боян в «Слове о полку Игореве», былинные богатыри Вольга и Добрыня Никитич в Киеве, Садко в Новгороде.

В конце XI века в Новгородской летописи появилось первое упоминание о колокольных звонах, которые собирали жителей города на вече для принятия важнейших решений, оповещали о начале богослужения в церкви

*«Звонят колокола вечные в Великом Новгороде.
Стоят мужики новгородцы у Святой Софии», - говорится
позднее в «Задонщине» (конец XIV в.).*

Несколько колоколов с различными тонами образовывали звонницу, позволявшую исполнять целые музыкальные произведения.

*Примерно в XI в. Появляется народное искусство
скоморохов – странствующих актеров и музыкантов.*

*Презентацию подготовила
учитель музыки и МХК
МКОУ СОШ № 1 с. Эльхотово
РСО-Алания
Улубиева О.Г.*