

Искусство Индии

Д.3.: Гл.20, подг. сообщения
по темам стр.225

Ред. А.И. Колмаков

ЦЕЛИ УРОКА

- ❑ познакомить с искусством Индии;
- ❑ расширять кругозор, навыки анализа художественных произведений;
- ❑ воспитывать национальное самосознание и самоидентификацию, уважение к культуре других народов планеты, к интернациональному культурному наследию.

ПОНЯТИЯ, ИДЕИ

- Хараппская цивилизация;
- самобытность;
- шедевры;
- чайтья (пещерный храм);
- вихара (монастырь);
- ступа, стамбха (мемориальный комплекс);
- нирвана;
- якшини (божество природы);
- ситар (духовой музыкальный инструмент);
- тала (ритм);
- рага (мелодия);

Универсальные учебные действия

- ❑ **оценивать** произведения искусства в единстве содержания и формы;
- ❑ **объяснять** роль знака, символа, мифа в произведениях индийской архитектуры;
- ❑ **высказывать** собственное мнение о художественных достоинствах произведений искусства Индии;
- ❑ **готовить экспозицию** выставки «Индия в творчестве европейских поэтов, художников и музыкантов»;
- ❑ **слушать** индийскую музыку и смотреть народные классические танцы;
- ❑ **самостоятельно разрабатывать** хореографию народного индийского танца, музыку и костюмы для его сценического воплощения;
- ❑ **исследовать проблему** происхождения древнеиндийского языка санскрит, выявлять его взаимосвязь с языками других народов мира;
- ❑ **находить в Интернете** или выбирать из собственной коллекции произведения искусства по теме «образ Индии в творчестве русских деятелей культуры»;
- ❑ **самостоятельно применять** отдельные компьютерные программы для подготовки и оформления презентаций

ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА

- 1. Шедевры архитектуры..*
- 2. Храмовое строительство.*
- 3. Изобразительное искусство.*
- 4. Музыка и театр.*

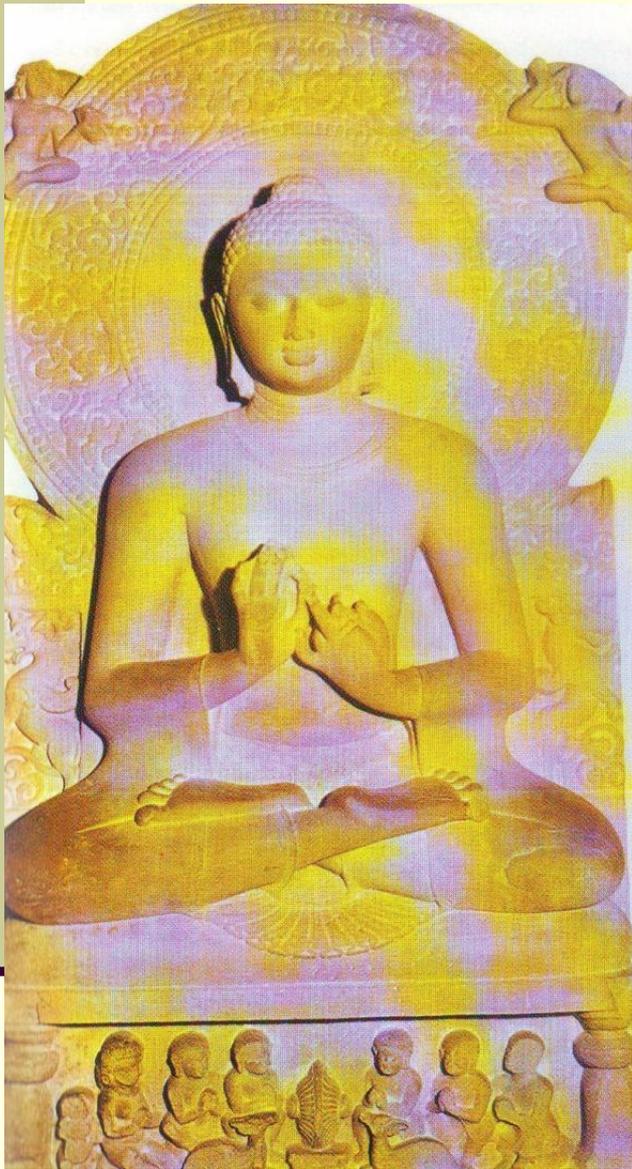
Задание на урок. *Какое значение для Мировой цивилизации и культуры имеет искусство Индии.*

ПОДВОПРОСЫ

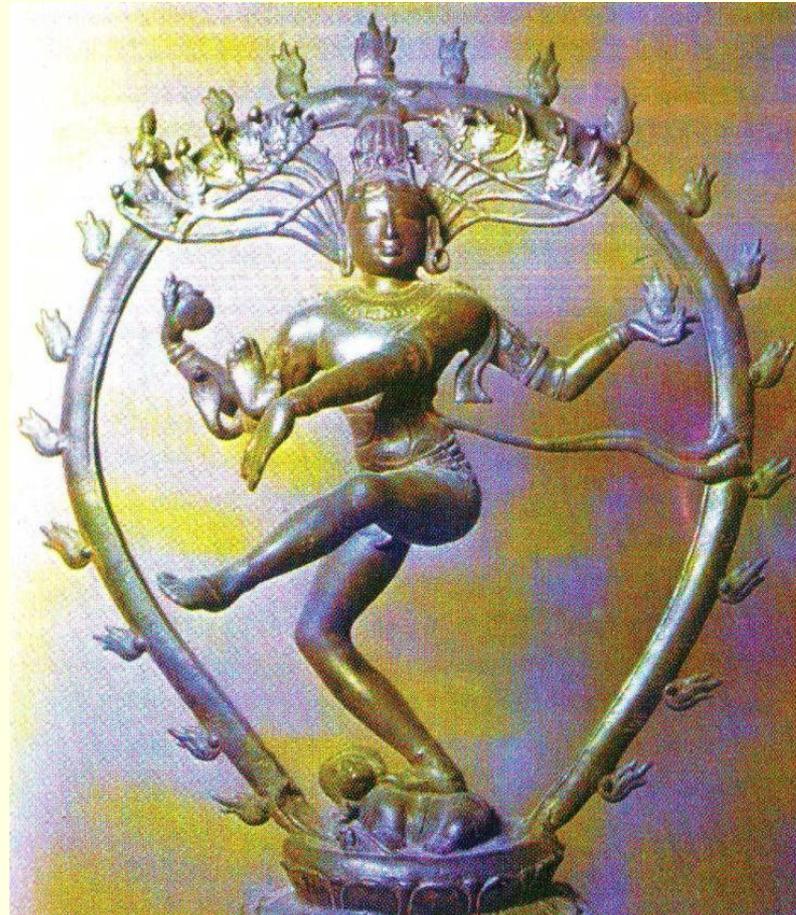
- 1. Шедевры архитектуры.** Ступа — один из древнейших типов культовых сооружений буддизма (на примере ступы в Санчи). Пещерные храмы для моления (чайтьи) как культовые сооружения (на примере чайтьи в Карли).
- 2. Храмовое строительство:** южный и северный тип индийского храма (на примере шедевров мирового зодчества). Уникальность композиционного решения, богатство и роскошь скульптурного убранства.
- 3. Изобразительное искусство.** Росписи в пещерных храмах Аджанты как синтез архитектуры, скульптуры и живописи. Миниатюрная живопись Индии и ее художественное своеобразие.
- 4. Музыка и театр.** Роль и значение музыки в жизни индийского общества. Рага — основа индийской музыки, результат обработки народных мелодий. Популярны музыкальные инструменты. «Натьяшастра» — трактат о происхождении театрального и танцевального искусства. Спектакль как единство музыки, пения и танца

В основе искусства Индии лежит идея единства мирового процесса и вечной жизни.

Индийское искусство представлено всеми видами – от пышной архитектуры, оригинальной пластики и живописи до блистательной поэзии, музыки и танца

**Будда –
идеал духовной
гармонии**

**Шива –
символ
творения,
разрушения
и
воссоздания
мира**

Основные религии Древней Индии

- **Индуизм** (зародилась около 2 тысячелетия до н.э. на территории Индии во времена ведической цивилизации, предполагает поклонению множеству божеств)
- **Буддизм** (зародился около 6 века до н.э. на территории Индии, основатель индийский принц Гаутама)

Древняя Индия
(3 тысячелетие до н.э.
– 6 век н.э.)

В индуистской иконографии Вишну обычно изображается в четырёхрукой человеческой форме, с кожей синего, голубого или чёрного цвета, в жёлтых одеждах, возлежащим на гигантском многоголовом змее Шеша в водах Причинного океана. В своих четырёх руках он держит четыре атрибута: цветок лотоса, булаву, раковину и чакру.

Кришна, аватара Вишну

Статуя Вишну XIII века из Камбоджи

Четырёхрукий Вишну, династия ПандьяПандья, VIII — IX века

ШИВА

Гигантская статуя Шивы в [Мурдешваре](#)

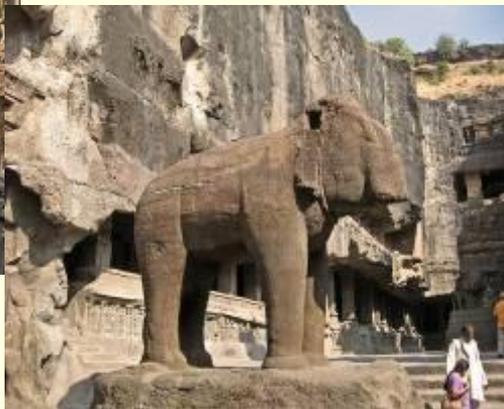
Шива олицетворяет собой космическое сознание, статичное мужское начало вселенной, оппозиционного [Шакти](#), динамичному женскому началу вселенной, проявляющемуся в виде материального мира.

Бог Шива является Господством йоги. Три спутанных замка на голове Бога передают идею, что интеграция физических, умственных и духовных энергий – идеал йоги.

Три глаза Шивы: **солнце** – его правый глаз, **луна** – левый глаз и **огонь** его третий глаз. Его два глаза справа и слева указывают Его деятельность в физическом мире. Третий глаз в центре лба символизирует духовное знание и могущество, и таким образом его называют глаз мудрости или знания. Как огонь, могучий пристальный взгляд третьего глаза Шивы уничтожает зло, и таким образом злодеи боятся Его третьего глаза.

Три катушки змеи символизируют прошлое, настоящее и будущее – времени в циклах. Трезубец символизирует могущество Бога разрушить зло и невежество

Храм Кайласанатха в Эллоре

Храм Кайласанатха в Эллоре является непревзойденным шедевром и одним из самых впечатляющих архитектурных сооружений.

Храм строился на протяжении 150 лет, в его сооружении участвовало 7 тысяч человек. Он занимает площадь в два раза превышающую площадь Парфенона в Афинах, по высоте превосходит его в полтора раза.

Храм посвящен богу Шиве.

Архитектура

Первые памятники индийской архитектуры появляются предположительно во II тысячелетии до нашей эры.

Храм Шивы – одно из знаменитых строений Индии.

БРАХМА

Родившись, Брахма из своего дыхания создаёт веды и весь мир, который остаётся неизменным в течение одного дня Брахмы (8 640 млрд земных лет).

В индуистской космологии В индуистской космологии Брахма рассматривается как творец Вселенной, но не как Бог. Напротив, считается что он был сотворён Богом.

Статуя четырёхликого Брахмы

Брахма является саморожденным, не имеющим матери, рождённым из цветка лотоса, выросшего из пуповины Вишну в самом начале процесса сотворения материальной Вселенной.

Цвет кожи Брахмы красноватый и одет он в красные одежды. Брахма имеет четыре головы, четыре лица и четыре руки. Говорится, что каждая из его четырёх голов непрерывно декламирует одну из четырёх Вед.

Вишну и Лакшми Вишну и Лакшми возлежат на божественном змее Ананта-шеша Вишну и Лакшми возлежат на божественном змее Ананта-шеша, в то время как Брахма рождается из

рисунок четырехликого Господа Брахмы на Лебеде. Фрагмент рисунка из книги.

Лебедь — символизирует милость и способность различать плохое от хорошего. Брахма использует лебедя Хамса как своё средство передвижения.

Корона — корона Брахмы символизирует его верховную власть во Вселенной.

Лотос — цветок лотоса символизирует природу и сущность всех вещей и живых существ во Вселенной.

Борода — чёрная или седая указывает на мудрость и олицетворяет вечный процесс сотворения.

Четыре лика — четыре лика, головы и руки олицетворяют четыре Веды.

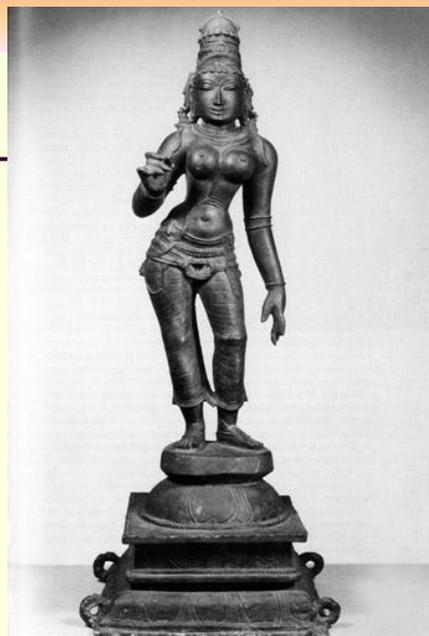
Четыре руки Брахмы олицетворяют четыре стороны света: восток, юг, запад и север. Задняя правая рука представляет ум. Задняя левая рука представляет разум. Передняя правая рука — эго, и передняя левая рука — самоуверенность.

Чётки — символизируют различные материальные субстанции, использованные в процессе сотворения Вселенной.

Книга — книга Вед в одной из рук Брахмы символизирует знание.

Золото — ассоциируется с деятельностью; золотой лик Брахмы указывает на то, что он активно вовлечён в процесс сотворения Вселенной.

ШАКТИ

Богиня Парвати, образ супруги Шивы. Южная Индия, 16 в.

Шакти и **Шива** и Шива в едином образе **Ардханари** и Шива в едином образе Ардханари — полуженщины, полумужчины (Слоновьи пещеры, **Мумбаи** и Шива в едином образе Ардханари —

Скульптура XII—XIV веков. Шива изображен в своей чувственной ипостаси. Соответственно, компанию ему составляет Парвати — та его шакти, которая символизирует красоту и кротость

Шакти — это Божественная Мать. Шакти называют Мать-Природу. *Шакти* называют **Богиню**, супругу бога Шивы. *Шакти* — это внутренняя энергия человека, это космический женский принцип. *Шакти* — это женское начало человека, его женская половина. В более широком смысле — **женская** — это женское начало человека, его женская половина. В более широком смысле — женская творческая сила **Шивы** — это женское начало человека, его женская половина. В более широком смысле — женская творческая сила Шивы

Статуя 19 века [Prambanan temple](#),
Ява, Индонезия

Слоноподобный Ганеша, повелитель мудрости и устранитель препятствий, известен еще и как бог, приносящий удачу, в частности, в денежных делах. Именно поэтому в домах и храмах его фигурки часто бывают более крупными, чем изображения высших небожителей — того же Шивы, отца Ганеши.

Изображается в виде полного человека с головой слона и одним бивнем, восседающего на своей **вахане** — крысе¹. Количество рук разнится от двух до тридцати двух в зависимости от облика.

ГАНЕША

Буддизм

- Основатель индийский принц Гаутама.
- Основная идея: мир полон страданий и человек должен пройти жизненный путь так, чтобы избавиться от них. Нужно соблюдать ряд «истин» и тогда цепь перерождений прервется и человек больше не вернется в мир полный страданий.

Легенда Будды

- ❑ Он начал учиться жизни отшельника и заниматься суровым самоистязанием. Через 6 лет, на грани смерти он обнаружил, что суровые аскетические методы не приводят к большему пониманию, а просто затуманивают ум и изнуряют тело. Отбросив самоистязание и сосредоточившись на медитации, он обнаружил срединный путь избегания крайностей. Сев под смоковницей, теперь называемой деревом Бодхи, он поклялся не вставать, пока не обнаружит Истину. В возрасте 35 лет он достиг «Пробуждения» в майское полнолуние. Тогда его стали называть Гаутама Будда или просто «Будда», что означает **«Пробудившийся»**.
- ❑ Он заявил, что достиг полного Пробуждения и осознал причину человеческого страдания вместе с шагами, необходимыми для её устранения. Это осознание он сформулировал в Четырёх Благородных Истинах. Наивысшее Пробуждение, которое доступно для любого существа, называется **нирвана**.
- ❑ Будда полагал, что мир, возможно, не готов для такого глубокого осознания, но в конце концов решил прочесть первую проповедь. **Будда подчеркнул, что он не является Богом**. Будда — лишь **наставник** для тех существ, которые решили сами пройти путь, достичь Пробуждения и познать истину и действительность, как она есть.
- ❑ В ходе дальнейших 45 лет жизни он путешествовал, преподавая своё учение самым разным людям от аристократов до изгоев, в том числе сторонникам соперничающих философий и религий. Его религия была открыта для всех рас и классов и не имела никакой кастовой структуры.
- ❑ В возрасте 80 он решил уйти из мира. Последними словами Будды были: «Всё составное подвержено исчезновению. Усердно старайтесь!»
- ❑ **Будда был кремирован в соответствии с обрядом для Вселенского властителя. Его останки (мощи) были разделены на восемь частей и лежат в основании специально воздвигнутых ступ.**

Буддистские храмы

- В Индии более всего распространены **Ступы**.
- Ступы это погребальные сооружения
- Считается, что в Ступах хранятся священные реликвии Будды.
- Вокруг Ступ часто существует ограда, испещренная рельефами, которые описывают жизнь Будды.

Первая проповедь Будды: Четыре благородные истины, две «крайностях» в поведении людей, которые мешают им встать на путь освобождения от страданий.

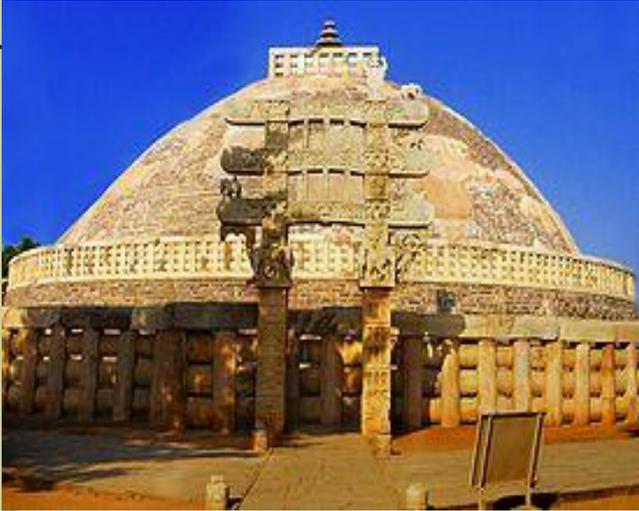
- **Одна крайность** предполагает жизнь, погружённую в желания, связанную с мирскими наслаждениями; это жизнь низкая, темная, бесполезная.
- **Другая крайность** предполагает жизнь в самоистязании; это жизнь, исполненная страдания, бесполезная.
- **Избегая этих двух крайностей**, Будда во время Просветления постиг **срединный путь**, — путь, способствующий постижению, пониманию, ведущий к умиротворению, к высшему знанию, к Просветлению, к нирване».

ЧЕТЫРЕ БЛАГОРОДНЫЕ ИСТИНЫ:

- 1) жизнь есть страдание;
- 2) у этого страдания есть причина;
- 3) эта причина может быть устранена;
- 4) есть путь, который ведет к освобождению от причины страданий — это золотой путь Будды.

Ступа в Санчи

Через все здание храма, сверху донизу, проходит стержень — ось мира. Вокруг этого рукотворного мира возвышается стена. В ее углах украшенные резьбой и скульптурами столбы.

Один из архитектурных комплексов Индии.

Эта каменная полусфера символизирует небо у нас над головой. На вершине купола установлен макет горы Меру .
СТО.

Пещерный монастырь Аджанта

- Создание этого монастыря относят к 3-6 векам.
- Состоит из 29 пещер, высеченных в скалах и соединенных широкой тропой.

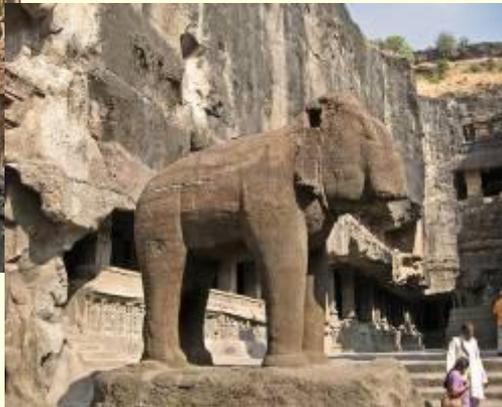

- Потолки пещер поддерживают резные и покрытые росписями колонны.
- Известность эта пещера приобрела как раз благодаря росписям на темы буддистских легенд .

Росписи в пещерах Аджанты

Храм Кайласанатха в Эллоре

Храм Кайласанатха в Эллоре является непревзойденным шедевром и одним из самых впечатляющих архитектурных сооружений. Храм строился на протяжении 150 лет, в его сооружении участвовало 7 тысяч человек. Он занимает площадь в два раза превышающую площадь Парфенона в Афинах, по высоте превосходит его в полтора раза. Храм посвящен богу Шиве.

Пещерный храм Эллора

- Состоит из индуистских и буддистских павильонов. Всего павильонов 34 (12 - буддистские). Создавался в 6-13 веках.
- Знаменит скульптурными композициями.

Эллора

Чайтья в Карли

В I в. до н. э. в культовой архитектуре Индии широко распространились пещерные храмы — чайтья. Центральный коридор отделен от боковых рядами колонн со скульптурными капителями. В дальнем конце молитвенного зала возвышается ступа.

Наружный фасад Чайты в Карли

Украшают скульптурные рельефы с мужскими и женскими фигурами. Пары, изображенные на фасаде чайты, олицетворяют и два идеала красоты, и два начала в природе — мужское и женское.

Капители колонн храма Карли

Колонны храма в Карли выглядят очень мощными и монументальными.

Их основания имеют вид глиняного сосуда для воды, а на капителях колонн разместились группы аллегорических человеческих фигур, сидящих на спинах коленопреклоненных слонов.

Музыка Индии

Табла

Вина. Ситар. Саранги

Слово «сангита», во многих индийских языках означающее "музыка", буквально переводится как "сведение воедино и выражение всего".

Важнейшее место среди музыкальных инструментов Древней Индии принадлежало ударным и струнным.

Театр Индии

- Индийский театр часто включает в себя музыку, танцы и импровизированный диалог.
- Сюжеты часто основаны на мотивах, заимствованных из текстов индуизма, а также на средневековых литературных произведениях, социальных и политических новостях.
- Танцем выражалась сложная гамма чувств и отношений человека с Богом. Театра На Севере страны – музыкально-танцевальная драма, так называемая лила. На юге страны появилась иная форма – так называемый мистерический театр.

Вывод

- ❑ Древнеиндийская культура оказала большое воздействие на культуру других стран. Уже с глубокой древности ее традиции переплетались с традициями Востока.
- ❑ В современной Индии с почтением относятся к культурному наследию.
- ❑ Для этой страны характерна живучесть древних традиций и не удивительно, что многие достижения древнеиндийской цивилизации вошли в общекультурный фонд индийцев. Они стали неотъемлемым компонентом и мировой цивилизации, а сама Индия остается одной из самых любимых и загадочных стран в мире, **“страной мудрецов”** .

Контрольные вопросы

1. Расскажите об основных видах архитектурных сооружений Индии и опишите некоторые выдающиеся памятники индийского зодчества: храм Канларья Махадевы в Кхаджурахо или храм Сурья (Солнца) в Конараке.

2. Какую роль в архитектурном облике индийских храмов играет декоративная пластика? Назовите излюбленные сюжеты индийской скульптуры и объясните ее назначение и происхождение. Опишите некоторые скульптурные произведения, украшающие известные вам сооружения архитектуры.

3. Как организовано художественное пространство в росписях пещерных храмов Аджанты? Почему их герои внутренне сосредоточены и отрешены от окружающего мира, а их взгляд не обращен на зрителя? Какую художественную роль выполняет колорит, свето-теневая моделировка фигур? Благодаря чему достигается мифический эффект свечения и объемности в темноте? Почему так важно было художнику создать ауру тишины и умиротворенного спокойствия?

4. Насколько справедливо утверждение, что театральное искусство Индии представляет собой синтез литературы, музыки, мимики и танца? Каковы особенности развития искусства музыки и танца в Индии?

Творческая мастерская

1. Подготовьте экспозицию выставки на тему «Индия в творчестве европейских поэтов, художников и музыкантов». Используйте произведение Афанасия Никитина «Хождение за три моря», стихотворение Н. С. Гумилева «Северный раджа» (из книги «Розовый жемчуг»), арию Индийского гостя из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Садко», индийский живописный цикл художника Н. К. Рериха.

рефлексия

Оцените свою работу на уроке,
закончите предложения:

- Сегодня я узнал...
- Было интересно...
- Было трудно...
- Я научился...
- Я смог...
- Меня удивило...
- Мне захотелось...

Литература:

- ❑ Программы для общеобразовательных учреждений. Данилова Г. И. Мировая художественная культура. – М.: Дрофа, 2011
- ❑ Искусство/ МХК. 10 кл. Базовый уровень : учебник / Г.И. Данилова. — 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2014.
- ❑ Васильева Инна Викторовна, Москва
- ❑ Алдатова Фатима Герасимовна, РСО-Алания, с. Хумалаг