

И1023

5 + 1 + 6 + 4 + 2

(18)

Первухина
Евгений

(111)

Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников по искусству
(мировой художественной культуре) в 2024 - 2025 учебном году
9 – 10 класс

Максимальная оценка за работу – 85 баллов.

Уважаемый участник!

При выполнении заданий Вам предстоит работа, которую лучше организовывать следующим образом:

- внимательно прочитайте задание и посмотрите на предложенные Вам источники;
- если Вы не уверены в ответе, не волнуйтесь – в материале заданий очень часто содержатся важные детали, опираясь на которые Вы логически можете прийти к верному ответу;
- чётко распределяйте собственное время, обращая внимание на количество баллов за каждое задание.

За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами жюри количество баллов, но не выше указанной максимальной оценки. Сумма набранных баллов за все решённые вопросы – итог Вашей работы.

Максимальное количество баллов – 85.

Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри. Желаем успеха!

В заданиях этого тура олимпиады Вам предстоит поразмышлять над несколькими яркими примерами применения приёма «картина в картине» в разных видах искусства. В изобразительном искусстве изображение картины в картине бывает значимой частью сюжета; конструктивной особенностью композиции, раздвигающей границы пространства и времени; эстетским приёмом, позволяющим художнику создавать сложный круг ассоциаций, диалог стилей и эпох. Живописный источник может быть воспроизведён целиком, процитирован частично или в очень изменённом виде, а может быть и вовсе придуман художником. Иногда эффект «картины в картине» авторы создают, остроумно выделяя часть изображения при помощи объектов/предметов, напоминающих раму, – подобный вариант встречается не только в живописных и графических произведениях, но и в инсталляциях, фотографии, скульптуре, архитектуре. Схожими приёмами широко пользуются и театр, и кинематограф, и литература – мы сталкиваемся с ними всякий раз, когда одно художественное произведение, словно игрушка-матрёшка, скрывает в себе другое. В театральном действии можно видеть героев пьесы, смотрящих спектакль, в кинематографе – зрителей в кинозале и фильм на экране, а в литературе есть много примеров героев, пишущих стихи или прозу. Часто использование такого приёма связано с размышлениями автора о смысле творчества, с поисками ответа на вопрос о месте художника и искусства в мире, о зыбкости или, напротив, жёсткости границы между фантазией и реальностью. Подумать об этих темах Вам и предлагают задания олимпиады.

Задание 1

Для того чтобы осмотреть архитектурный ансамбль, требуется время. Необходимо обойти постройку, зайти внутрь, приблизиться к ней и отдалиться. Знакомство с памятником архитектуры – это постоянная смена точки зрения, смена архитектурных картин. Они часто фиксируются зодчими с помощью проёмов, балконов, лестниц, парковых аллей. Мы видим фасад в раме ворот, парковых боскетов или флигелей. Кроме того, в архитектуре «картина» и «рама» многократно меняются местами – объекты, которые лишь обрамляли и оттеняли центральное сооружение, легко превращаются в главных героев архитектурного спектакля, стоит зрителю лишь немного переместиться. Традиционно роль рамы в архитектурном ансамбле, фиксирующей картину в картине, исполняет триумфальная арка.

Посмотрите на фотографии, собранные в задании. Сквозь каждую арку открывается картина на важное сооружение или значимый фрагмент пейзажа. Функция арки остаётся неизменной, но меняется её архитектурное оформление.

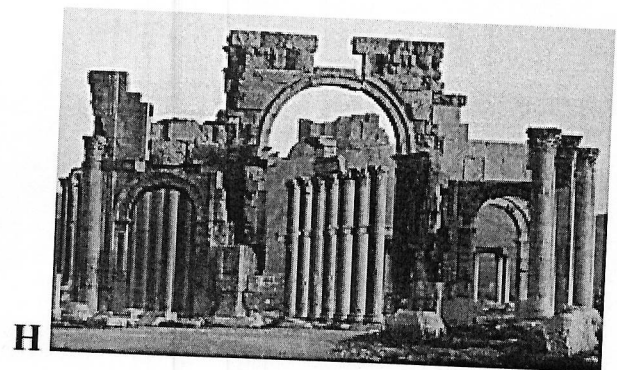
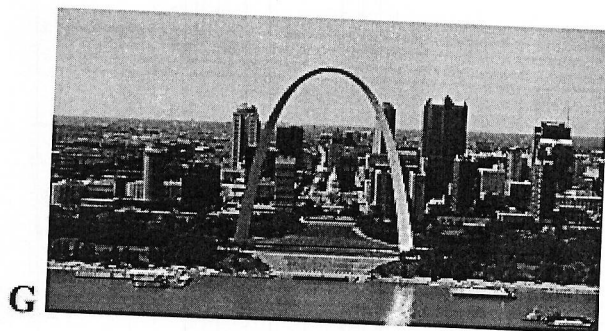
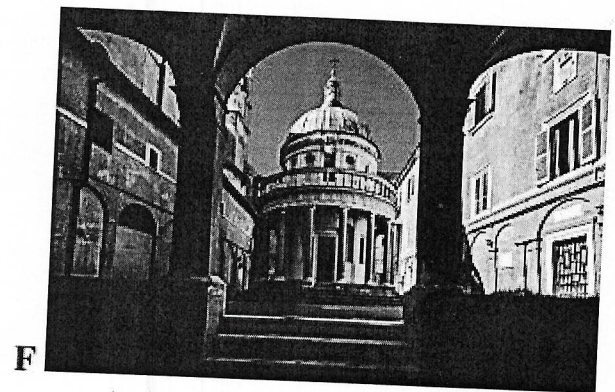
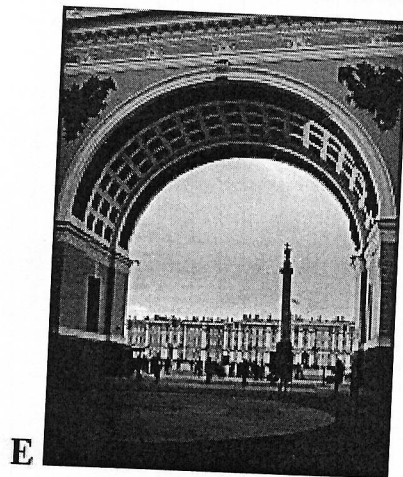
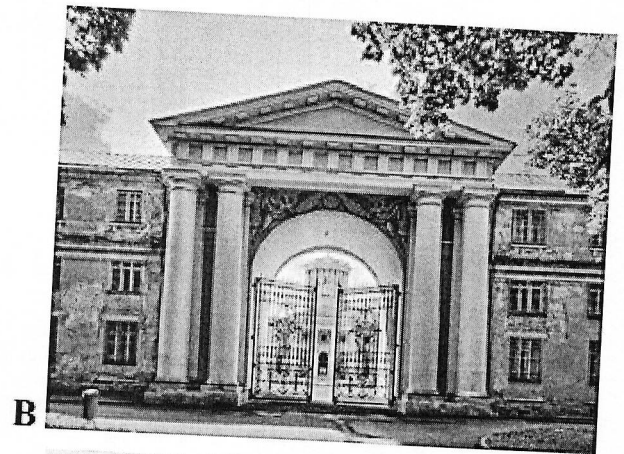
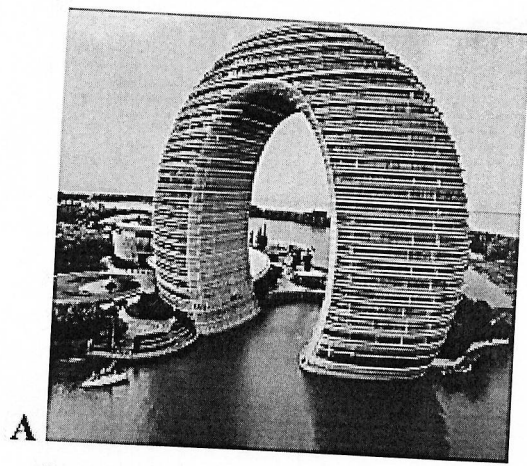
Исходя из размера, материала и стилистических особенностей каждой арки, расставьте их в хронологическом порядке так, чтобы первой (под номером 1) оказалась арка, возведённая в наиболее раннюю из представленных эпох, а последней (под номером 8) – наиболее близкая к современности.

Ответ:

1	2	3	4	5	6	7	8
M	F	D	E	B	C	G	A

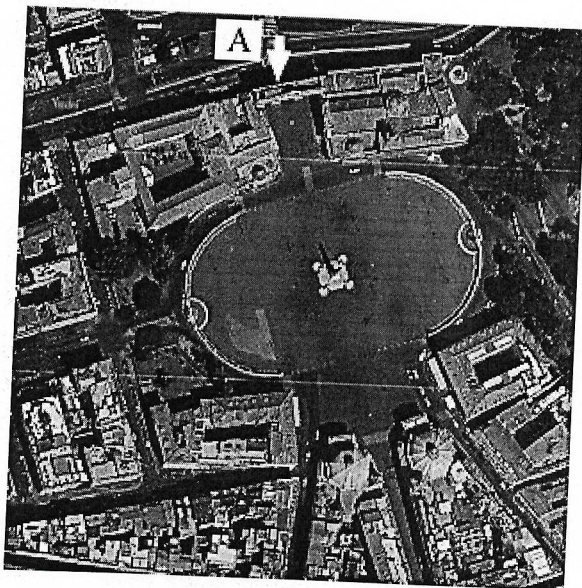
65

За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего – 8 баллов.

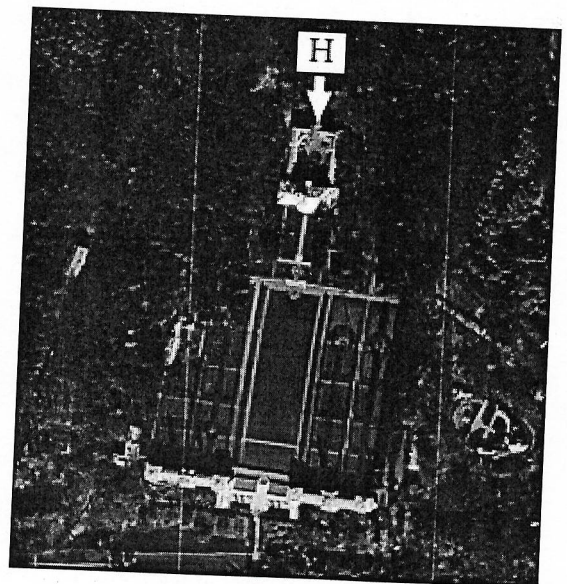

Задание 2–4

Ансамбли барокко и классицизма часто являют собой архитектурный спектакль, сюжетом которого становится смена архитектурных картин. Каждый такой «сценарий» помогает понять порядок мироздания, представление о котором лежит в основе каждого из стилей. Барочный «космос» – это расширяющееся, пульсирующее пространство, которое человек не может охватить взглядом; классицистический, напротив, последовательно разворачивается, развивается в логике определённых границ и горизонтов. Картины барочных пространств, открывающиеся перед зрителем, ошеломляют и нарушают ожидания; классицистические вносят в познание окружающего стройность и красоту логики. Посмотрите на иллюстрации, представленные в задании. Это виды двух архитектурных ансамблей – барочной площади Пьяцца-дель-Пополо в Риме и классицистической усадьбы Архангельское под Москвой.

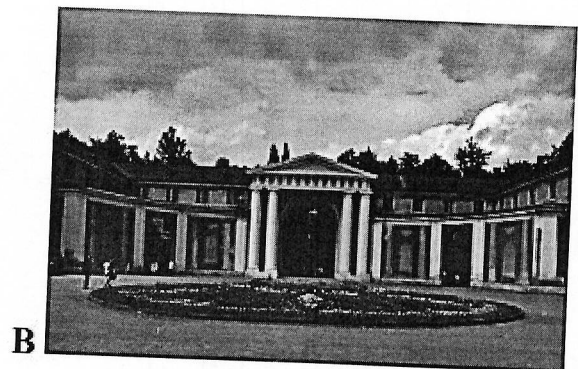
Пьяцца-дель-Пополо

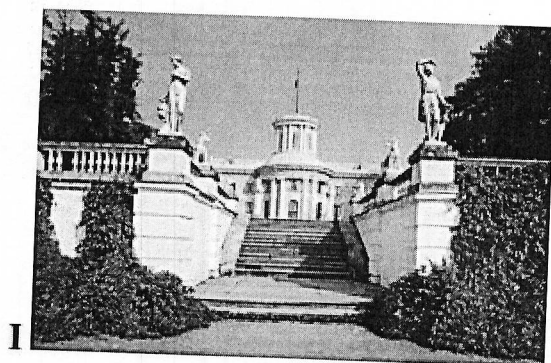
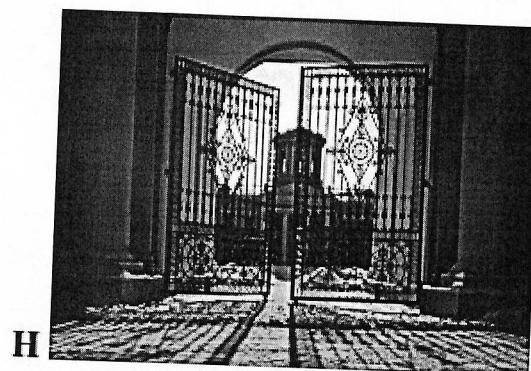
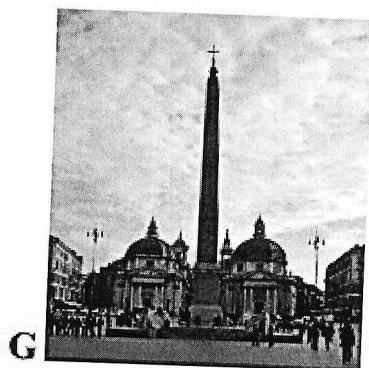
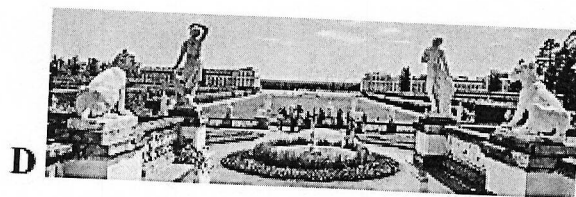
Архангельское

А

В

2. Определите, к какому ансамблю принадлежит каждая из фотографий.

Ответ:

Пiazza-дель-Пополо	A D F G H J
Архангельское	B C E I K

За каждый правильный ответ – 0,5 балла. Всего – 5 баллов.

3. С помощью спутниковых фотографий внутри этой группы выстройте сценарий сквозного движения (начальная – «входная» фотография обозначена буквой А, направление движения указано стрелкой). Внутри последовательностей архитектурных картин сначала ставьте вид, который открывается перед зрителем, а потом картину, которую он увидит, если обернётся.

Ответ:

	1	2	3	4	5
Пьяцца-дель-Пополо	А	Д	С	Т	Е

За каждый правильный ответ – 1 балл.

Всего – 4 баллов.

4. С помощью спутниковых фотографий внутри этой группы выстройте сценарий сквозного движения (начальная – «входная» фотография обозначена буквой Н, направление движения указано стрелкой). Внутри последовательностей архитектурных картин сначала ставьте вид, который открывается перед зрителем, а потом картину, которую он увидит, если обернётся.

Ответ:

	1	2	3	4	5
Архангельское	Н	Т	В	С	Е

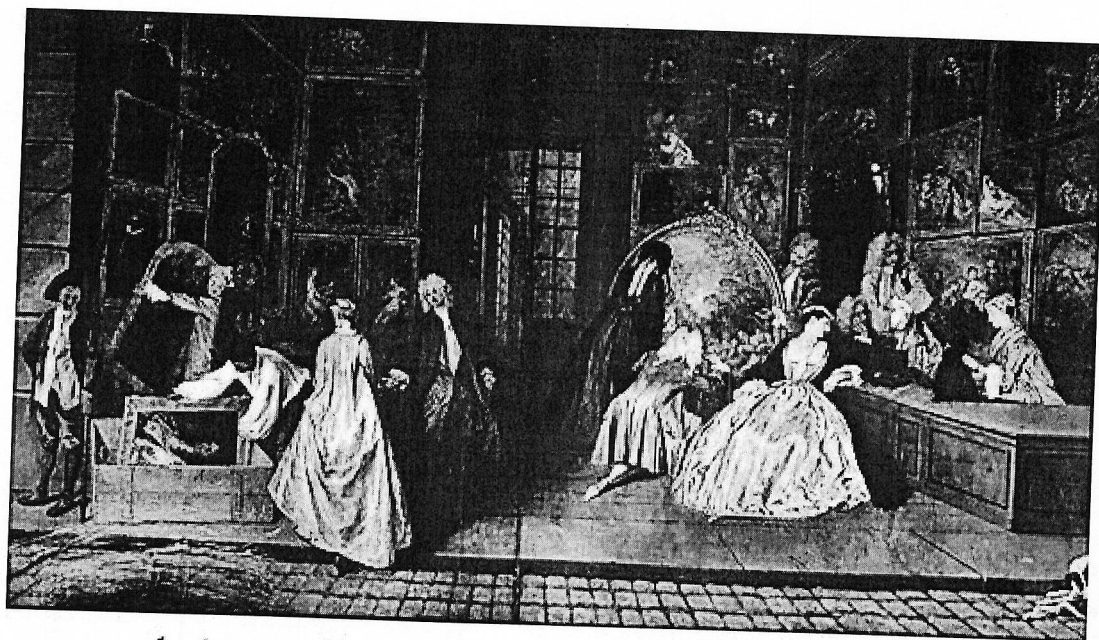
За каждый правильный ответ – 1 балл.

Всего – 4 балла.

Задание 5.

Приём «картина в картине» часто включает в себе определённый подтекст, содержит скрытое высказывание художника по отношению к изображённому, символически дополняет сюжет картины. Этим приёмом, сильно расширяющим толкование произведения, художники пользовались, начиная с древности. Посмотрите на три примера использования художниками приёма «картина в картине». Антуан Ватто изображает на стенах хорошо знакомой ему антикварной лавки торговца Жерсена работы своих любимых живописцев – Рубенса, Йорданса, Веласкеса. Мы можем узнать многие картины, например, портрет короля Людовика XIV, написанный художником Риго, – его упаковывают в ящик. Английский

художник Уильям Хогарт многократно использовал этот художественный приём в картинах из серии «Модный брак», в которой он высмеивал брак по расчёту, принятый в аристократических кругах. На картине «Брачный контракт», открывающей серию, мы видим отцов жениха и невесты, кичащихся один – своей родословной, другой – богатством, невесту, любезничающую с адвокатом, составляющим контракт, и жениха, любующегося собой в зеркале. Хогарт развесил по стенам комнаты, где заключается брачный контракт, много картин, сюжеты которых хорошо узнаваемы: «Давид и Голиаф», «Мученичество св. Лаврентия», «Юдифь и Олоферн», «Убиение Авеля», «Голова Медузы Горгоны». Художник русского авангарда Илья Машков часто включает в свои портретные композиции произведения восточных школ – японские гравюры, китайские ширмы, персидские миниатюры. Так, позади модели на картине «Дама в кресле», представленной в задании, Машков, вероятно, располагает сильно увеличенные в размере сцены из Исфаханских миниатюр. Подумайте, какую роль в каждом произведении играют включённые в него живописные произведения. Для ответа на вопрос коротко (в трёх-четырёх предложениях) сформулируйте комментарии к каждой из трёх картин, в которых раскройте значение произведений искусства в её структуре.

1. Антуан Ватто. Вывеска лавки Жерсена. 1720

2. Уильям Хогарт. Серия «Модный брак». Брачный контракт. 1743–1745

3. Илья Машков. Портрет дамы в кресле. 1913

Критерии оценки каждого комментария

Наличие тонких наблюдений, выявляющих существенные смыслы, в ответах на вопросы	3 балла
Умение делать обобщения и выводы на основе проанализированного материала	2 балла
Наличие культурных параллелей, ассоциаций, обоснованных и доказанных	1 балл

Всего за задание – максимум 18 баллов.

Задание 6

ВЫ ДОЛЖНЫ ВЫБРАТЬ И ВЫПОЛНИТЬ ОДИН ИЗ ДВУХ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ЗАДАНИЯ

ВАРИАНТ 1

В этом задании мы предлагаем Вам поработать с произведением современного искусства, созданным не так уж давно, – в 2011–2013 годах. Его автор – художник Эрик Булатов, мастер концептуализма и соцарта, активно работающий и сейчас. Обычно главный метод работы Булатова заключается в столкновении плакатного текста, изъятых из пространства лозунгов, и идиллического пейзажа, но в произведении, которое Вам предстоит анализировать, это не так. Предметом изображения здесь являются группы экскурсантов, стоящие в Третьяковской галерее перед картиной Александра Иванова «Явление Христа народу», на которой, в свою очередь, изображена толпа вокруг Иоанна Крестителя, указующего на Христа. На картине Булатова сталкиваются пространство музея и пространство картины; толпа, изображённая Ивановым и дополненная современным художником. К этой теме Булатов обращался не раз. Так, за несколько лет до создания картины он написал работу «Лувр. Джоконда», где главным героем стала толпа, взиравшая на музейный шедевр, символ классического искусства в целом. В работу «Картина и зрители» Булатов включает произведение, ставшее своего рода иконой русской живописи постпетровского периода, – «Явление Христа народу».

Э. Булатов. Картина и зрители. 2011–2013

Посмотрите на картину Эрика Булатова.

- Подумайте о том, кого он делает героями своей работы? Как они ведут себя? Как современный художник включает в структуру своего полотна картину Александра Иванова?
- Как соотносятся друг с другом герои двух картин? Что делает их героями одного произведения? Почему в качестве «картины в картине» Булатов выбирает для реализации своего замысла «Явление Христа народу» Иванова?
- Подумайте над композицией каждой из картин. Чем они различаются? Каково цветовое решение картины Булатова? Как оно взаимодействует с колоритом работы Иванова?
- Как пространство картины Иванова встраивается в пространство картины Булатова? Как оно истолковывается?
- Представьте, что Вы стоите в зале Третьяковской галереи вместе с другими зрителями и смотрите на картину Эрика Булатова. Как в таком случае меняется осмысление Вашей позиции зрителя? Ваше восприятие себя и картины? В чём специфика понимания времени в произведении Эрика Булатова? Опираясь на эти вопросы и свои наблюдения, напишите эссе-рассуждение (минимальный объём 200 слов) на тему «Смысл названия произведения Эрика Булатова "Картина и зрители"».

Над живописным полотном «Явление Христа народу» Александр Иванов работал более двадцати лет. Сюжет своей картины художник именовал «всемирным», т. к. он изображал человечество «в решающий, определяющий его судьбу момент».

В первой главе Евангелия от Иоанна этот эпизод описан так:

19. И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: кто ты?
20. Он объявил, и не отрёкся, и объявил, что я не Христос.
21. И спросили его: что же? ты Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он отвечал: нет.
22. Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты скажешь о себе самом?
23. Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия.
24. А посланные были из фарисеев;
25. И они спросили его: что же ты крестишь, если ты ни Христос, ни Илия, ни пророк?
26. Иоанн сказал им в ответ: я крещу в воде; но стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете.
27. Он-то Идущий за мною, но Который стал впереди меня. Я недостойн развязать ремень у обуви Его.
28. Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн.

29. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира.
30. Сей есть, о Котором я сказал: за мною идёт Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня.
31. Я не знал Его; но для того пришёл крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю.
32. И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нём.
33. Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нём, Тот есть крестящий Духом Святым.
34. И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий. Этот текст становится отправной точкой для воплощения замысла Иванова. Труд художника можно назвать подвижничеством: он не брал частных заказов и не отвлекался на воплощение других замыслов, всё своё время посвящая Картина. Художник сделал несколько сотен эскизов отдельных фигур и пейзажных фрагментов картины. Есть и целый ряд живописных эскизов ко всему произведению. Так постепенно выкристаллизовывался замысел, являющий зрителю не иллюстрацию к евангельскому тексту, а картину, живо воплощающую сомнение и веру.

Помочь в осмыслении картины должно более полное представление о её героях: справа на картине изображена большая группа фарисеев (приверженцев религиозно-общественного течения в иудаизме, выступавших за строжайшее соблюдение религиозных заповедей и осуждавших инакомыслие); несколько фигур рядом с Иоанном Крестителем, взывающим к людям, – будущие апостолы; прямо под рукой Иоанна Иванов помещает фигуру странника, которого наделяет собственными чертами (по сути, это автопортрет художника); а персонажа в правой группе, оборачивающегося на Христа, наделяет чертами Н.В. Гоголя.

ВАРИАНТ 2.

Для просмотра фильма откройте ссылку: <https://youtu.be/b1Ara4ORHzI>.

Балет «Зимняя сказка» хореографа Кристофера Уилдона «Зимняя сказка» относится к поздним пьесам У. Шекспира. В творчестве английского драматурга встречаются разные жанры: исторические хроники, комедии, трагедии; а в конце жизни – философские сказки-притчи. «Зимняя сказка» – это и название-метафора, и точное указание на жанр произведения. В шекспировском тексте много героев, сложных сюжетных перипетий, множество событий: дружба, любовь, внезапная и необоснованная ревность, бегство, опасные морские путешествия, гибель героев, спасение и неожиданное волшебное превращение погибшей героини в статую, и такое же неожиданное и чудесное возвращение этой героини к жизни. Чувства

персонажей тоже разнообразны. Драматург проводит своих героев от нежности, заботы и дружбы к ярости, безумию, отверженности, отчаянному страданию, а в финале – к прощению, просветлению и примирению. Действие «Зимней сказки» происходит в условных придуманных пространствах – королевствах Сицилии и Богемии, и, что особенно важно, – между началом и концом пьесы проходит 16 лет. Время – важная категория драматургической и в целом театральной структуры, а в этой пьесе Шекспир выводит Время, как действующее лицо; пишет – Время, заменяющее хор. Будто драматург вспоминает о структуре античных трагедий и комедий и одновременно о средневековом жанре моралите, прибегая к наглядности аллегорий. Жанр сказки и условность театрального представления даёт возможность автору управлять временем. Дать почувствовать читателю/зрителю, что фатальное мгновение, трагическую ошибку можно исправить только на сцене, да и то не каждую. В 2014 году в театре «Кóвент-Гáрден» (Лондон) состоялась мировая премьера балета хореографа Кристофера Уилдона «Зимняя сказка» по мотивам одноимённой пьесы У. Шекспира на музыку композитора ДжобиТэлбота (сценограф и художник по костюмам Боб Краули, художник по свету Наташа Кац, художник по видеоконтенту Дэниел Броди, художник по спецэффектам Бэзил Твист).

«Зимняя сказка» – балет в трёх действиях с прологом. Краткое содержание (Источник – страница балета «Зимняя сказка» на официальном сайте Большого театра. Премьера балета в Большом театре состоялась в 2019 году.) Пролог Два короля были очень дружны в детстве, но затем много лет не виделись. Один из них – Леонт, король Сицилии. Он счастливо женат на Гермионе, у них родился сын Мамилий. Леонт дарит жене прекрасный изумруд. Второй – Поликсен, король Богемии – приезжает ко двору Леонта. Он очень рад встрече со старым другом и решает задержаться на девять месяцев. К моменту его возвращения на родину Гермiona готовится родить второго ребёнка.

Действие I. При дворе короля Сицилии Наступает день отъезда Поликсена. Свита короля Богемии прощается со своими сицилийскими друзьями. По просьбе Гермионы Поликсен остаётся ещё на одну неделю. Леонтом внезапно овладевает ревность: он убеждён в том, что жена ему изменила и носит под сердцем ребёнка Поликсена. Ревность переходит в ярость. Леонт нападает на Поликсена, тот бежит в Богемию. Леонт прилюдно обвиняет Гермionу в измене и предательстве. Её арестовывают. Мамилий, подавленный происходящим, тяжело заболевает. В тюрьме у Гермiony

рождается дочь. Паулина (придворная дама Гермiony) приносит новорождённую Леонту, надеясь убедить его в том, что он отец девочки. Но Леонт безжалостно отвергает ребёнка и приказывает мужу Паулины Антигону оставить ребёнка в каком-нибудь отдалённом месте. Антигон отправляется в плавание, несмотря на надвигающуюся бурю. Вместе с ребёнком в колыбели он увозит драгоценности Гермiony, в том числе изумруд, подаренный Леонтом. Гермiona предстаёт перед судом и клянётся в своей невиновности. Леонт, уже совершенно безумный, отказывается ей верить. Ошеломлённый и взволнованный Мамиллий входит в зал суда. Он становится свидетелем разворачивающейся трагедии, падает и от горя умирает. Видя смерть сына, Гермiona тоже падает замертво. Её тело уносят. Только теперь Леонт осознаёт страшные последствия совершённой им ужасной ошибки.

Побережье Богемии Буря не утихает.

Антигон с трудом сходит на берег, чтобы оставить там новорождённую принцессу. На обратном пути к кораблю его настигает дикий медведь и убивает. Покинутый корабль разбит штормом о скалы. На рассвете пастух и его сын находят девочку и драгоценности.

Действие II.

Склон холма в Богемии. Шестнадцать лет спустя Утрату, дочь короля Леонта и королевы Гермiony, воспитал пастух, который её нашёл. Она танцует под раскидистым деревом со своим возлюбленным. Это принц Флоризель, сын короля Поликсена, однако в деревне его знают как простого пастуха. Поселяне собираются на ежегодный весенний праздник. Король Поликсен, узнавший, что его сын проводит время в компании пастушки, посылает своего слугу проследить за молодым принцем. Подозрения Поликсена подтверждаются, король приходит в ярость и желает увидеть всё сам. На празднике Утрату выбирают Королевой Мая. В честь этого Старый пастух дарит ей изумрудное ожерелье, которое он нашёл рядом с ней на берегу. Переодетые Поликсен и его слуга приходят на праздник в надежде узнать, что задумал Флоризель. Они становятся свидетелями обручения Флоризеля с обыкновенной пастушкой, и Поликсен раскрывает себя. Он разгневан на Флоризеля и приговаривает к смерти Утрату и её семью. Спасаясь бегством, все четверо отплывают в Сицилию. Поликсен отправляется в погоню.

Действие III.

Утёс в Сицилии Король Леонт оплакивает жену и сына у их могил на вершине утёса. Паулина наблюдает за ним. Корабль Утраты и Флоризеля приближается к Сицилии. Дворец в Сицилии Утрата и Флоризель обращаются к Леонту с просьбой признать их союз и заступиться перед разгневанным Поликсеном. Леонт заворожён сходством принца и Поликсена. Он соглашается помочь молодым, которые напоминают ему о его погибших детях. Прибывает Поликсен, и Леонт пытается вразумить его, но он безжалостно хватает Утрату. Изумруд становится виден всем: давно пропавшая принцесса Сицилии чудесным образом оказывается жива, и два короля примиряются. Во дворце празднуют свадьбу Флоризеля и Утраты. Когда веселье затихает, Паулина ведёт Леонта посмотреть на новую статую Гермियोны. Полный раскаяния, он становится на колени у постамента. Внезапно статуя оживает – это Гермiona, она жива. В течение 16 лет Паулина помогала ей скрываться. Гермiona обнимает Леонта, и семья воссоединяется.

«Зимняя сказка» – третья работа Уилдона с композитором Джобитэлботом, который владеет сложными техниками современного «письма», используя в своих театральных партитурах самые сценичные и колоритные приёмы. Так, в «Зимней сказке» гармонично соединяются традиционные для симфонического оркестра и этнические музыкальные инструменты, а прямо со сцены звучат такие малоизвестные инструменты, как дульцимер – разновидность венгерской цитры, североиндийская флейта байсури и ударные, собранные со всего мира». (Фрагмент описания спектакля на официальном сайте Большого театра.)

Успеху «Зимней сказки» также способствовали и художники, ставшие постоянными членами команды Кристофера Уилдона. Пространство сцены меняется в зависимости от места действия и легко трансформируется от эпизода к эпизоду. В сценографическом решении первого и третьего действий комбинируются минималистические строгие объёмные объекты декорации (стены-арки парадного зала дворца) и скульптуры, лёгкие занавесы и задник, на которые проецируются видео картины, а также в нескольких сценах частью общей композиции сцены оказываются точные копии или видоизменённые живописные произведения немецкого художника эпохи романтизма – Каспара Давида Фридриха (1774–1840).

Во втором действии на сцене находится праздничное дерево. В этом задании перед Вами несколько фрагментов балета Кристофера Уилдона «Зимняя сказка» и картины Каспара Давида Фридриха.

Фрагмент 1 – Финал пролога.

Поликсен, король Богемии, гостит у короля Сицилии Леонта. На сцене – Леонт, его жена Гермiona, их сын Мамиллий и Поликсен.

Фрагмент 2 – Начало первого действия. Дворец Леонта. Поликсен собирается уезжать.

Фрагмент 3 – Первое действие.

Паулина (придворная дама) отдаёт новорождённую принцессу (дочь Леонта и Гермiony) придворному, чтобы он увёз её из королевства отца.

Фрагмент 4 – Второе действие.

В начале фрагмента на сцене страдающий Леонт и Паулина (Сицилия). Затем лёгкий занавес поднимается и открывает поляну с праздничным деревом, около которого танцуют Утрата и Флоризель. Место действия уже Богемия.

Фрагмент 5 – Конец второго действия.

Бегство Утраты и Флоризеля из Богемии. Погоня Поликсена.

Фрагмент 6 – Действие третье.

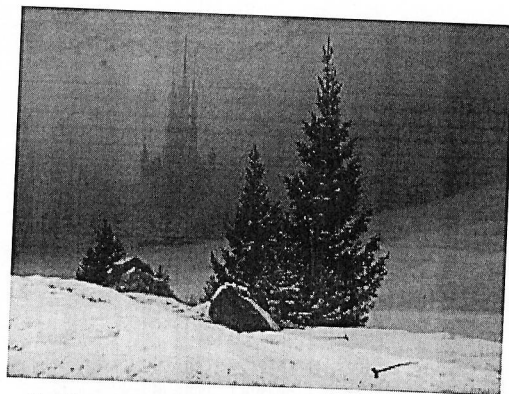
Капелла в доме Паулины. Леонт и Паулина перед статуей Гермiony и Мамиллия.

Фрагмент 7 – Свадьба Утраты и Флоризеля. Затем на сцене остаются Леонт и Паулина. Оживает статуя Гермiony.

Обратите, пожалуйста, внимание, что в задании есть дополнительные материалы: фрагменты текста шекспировской пьесы и ещё несколько работ К.Д. Фридриха. Дополнительные материалы помогут вам подумать о философских и стилистических особенностях и разнообразии сюжетов живописи немецкого художника-романтика, а фрагменты пьесы дадут возможность поразмышлять над метафорической и образной структурой шекспировского текста и балета.

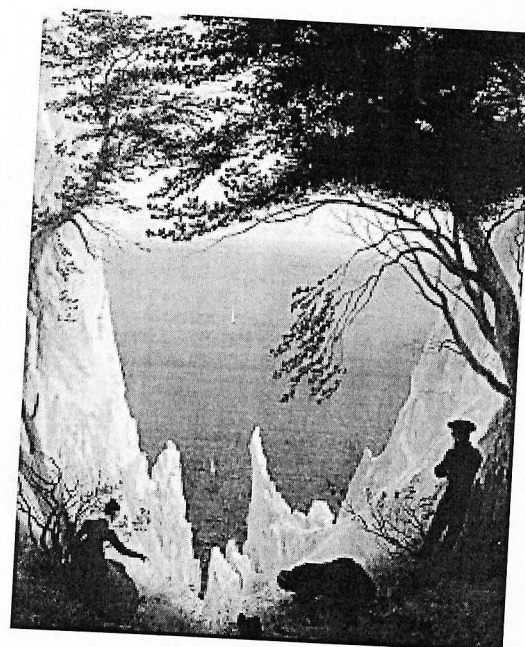
1. Каспар Давид Фридрих. Дерево с воронами; могильный курган у Балтийского моря и остров Рюген вдали, или Дерево ворон. 1822

2. Каспар Давид Фридрих. Зимний пейзаж с церковью. 1811

3. Каспар Давид Фридрих. Утро.
1820–1821

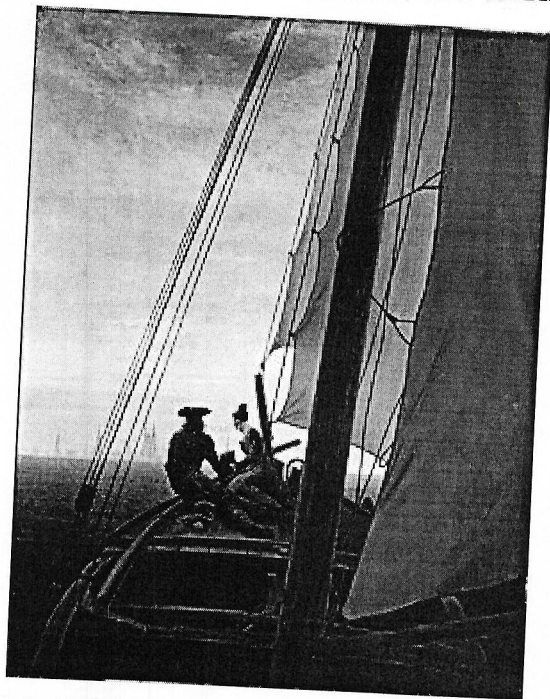
4. Каспар Давид Фридрих.
Меловые скалы на острове
Рюген. 1818

Внимательно посмотрите на источники и, опираясь на следующие вопросы и свои наблюдения, напишите небольшое связное рассуждение (минимальный объём – 200 слов) на тему «Роль живописных произведений К.Д. Фридриха в композиционном и образном решении сценического пространства в балете "Зимняя сказка" Кристофера Уилдона».

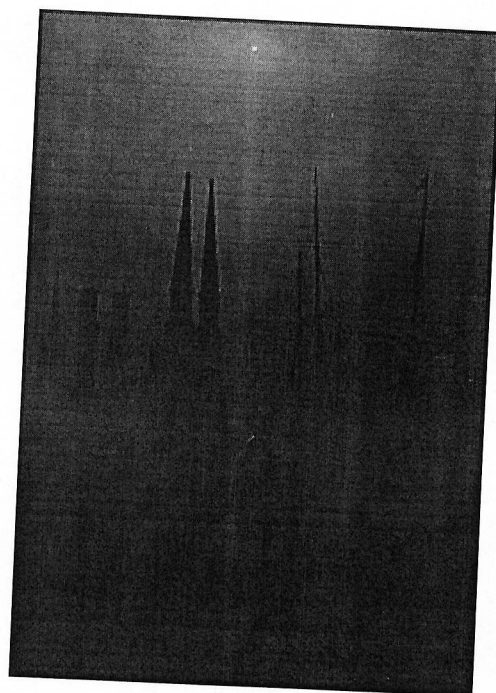
- Как в пространстве сцены располагаются копии картин Каспара Давида Фридриха?
- Подумайте о названиях картин К.Д. Фридриха, которые современные художники использовали в своей работе над балетом «Зимняя сказка». Какие картины остаются неизменными, а какие изменяются? Каким образом сценографы спектакля трансформируют живописные первоисточники?
- Есть ли в представленных эпизодах спектакля другие сценографические решения с отсылками к живописи К.Д. Фридриха? Как современные художники включают их в действие спектакля?
- Как выбранные живописные источники влияют на художественное и композиционное решение каждого из представленных эпизодов? Как построение мизансцен, танец, движения и эмоциональные реакции героев соединяются с картинами К.Д. Фридриха, представленными в пространстве сцены?
- Какое образное решение возникает благодаря совмещению задника, на котором проецируется небо с грозовыми тучами, и располагающимися перед ним копиями картин художника немецкого романтизма?
- Вспомните образы и идеи живописи эпохи романтизма. Подумайте, как философские и художественные принципы романтизма соотносятся с

пьесой Шекспира? Как живописные произведения Каспара Давида Фридриха влияют на образное решение эпизодов спектакля «Зимняя сказка»?

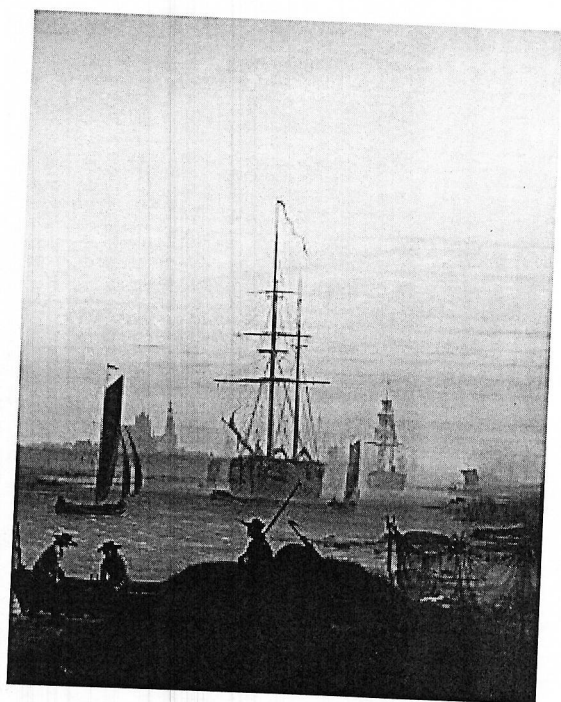
Дополнительные материалы

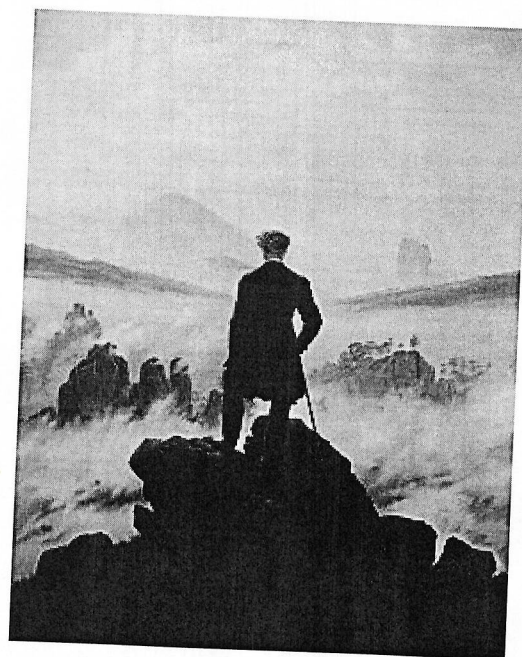
Каспар Давид Фридрих. На паруснике.
1818–1820

Каспар Давид Фридрих. Ночь
в гавани. 1818–1820

Каспар Давид Фридрих.
Грайфсвальдская гавань.
1818–1820

Каспар Давид Фридрих.
Странник над морем тумана.
1818

Текст пьесы «Зимняя сказка» в переводе В. Левика.

Фрагмент из первой сцены первого акта.

Камилло, сицилийский вельможа, рассказывает о дружбе Поликсена и Леонта.

Камилло

Любовь короля Сицилии к богемскому королю безгранична. Они вместе воспитывались в детстве, и тогда возникли корни их дружбы, которая с тех пор пускает всё новые ветви.

Едва их королевские величества возмужали, их разлучили державные заботы. Но, лишённые возможности встречаться, они поддерживали свою дружбу дарами, письмами и дружескими посольствами. Они и в разлуке оставались неразлучны, и на огромном расстоянии продолжали обмениваться горячими рукопожатиями. Разделённые землёй и морем, они братски обнимали друг друга, и небо да продлит их любовь.

Фрагмент из второй сцены третьего акта. Паулина – придворная дама – говорит с Леонтом о смерти его жены Гермiony – королевы Сицилии.

Паулина

Она мертва!

Клянусь, она мертва!

Кто мне не верит,

Ступай и убедись. О! Если б ты

Её щекам вернул румянец нежный,

Губам дыханье, телу теплоту,

Тебе как богу вновь бы я служила.

Но ты напрасно каешься, палач!

Нет скорби, равной твоему злодейству.

Отчаянью бессильному предайся.

Коленопреклонённый и нагой,

Бессонницей и голодом терзаясь,

Под бурями, на ледяном утёсе

Стой десять лет, нет, десять тысяч лет –

Ты у богов не вымолишь прощенья.

Фрагмент.

Начало четвёртого акта.

Между прошедшими и грядущими событиями прошло 16 лет.

Входит Время – хор.

Время

Не всем я по душе, но я над каждым властно.

Борьбу добра и зла приемлю безучастно.
Я – радость и печаль, я – истина и ложь.
Какое дело мне, кто плох, а кто хорош.
Я – Время. Я хочу вас наделить крылами.
Мы сказочный полёт свершаем ныне с вами
И вмиг перенеслись через шестнадцать лет,
Они ушли во тьму, но не исчез их след.
Игра и произвол – закон моей природы.
Я разрушаю вмиг, что создавалось годы,
И созидаю вновь.
С начала бытия
От прихотей своих не отступало я.
Свидетель прошлого, всего, что стало былью,
Я настоящее покрою тёмной пылью,
И лучезарный круг свершающихся дней
Потомки назовут легендой моей.
Итак, терпение! Шестнадцать лет вы спали.
Вращаю зеркало. В магическом кристалле
Читайте прошлое. О сделанном скорбя,
Уединению Леонт обрѣк себя.
И нас в Богемию влечёт событий смена.
Уже вели мы речь о сыне Поликсена,
Мой добрый слушатель. Он прозван – Флоризель.
Утрата расцвела, как солнечный апрель.
Она красавица. О том, что будет с нею,
Пророчествовать я пока ещё не смею,
Но срок придёт всему.
Мы дочке пастуха,
Конечно, посвятим не два, не три стиха.
И те, кому не жаль убить часы без дела,
Пускай останутся и ждут развязки смело.
А кто спешит к делам и ценит свой досуг,
Покиньте этот зал – советую как друг.
(Уходит.)

Финал пьесы – фрагменты третьей сцены пятого акта.

Капелла в доме Паулины.

Входят Леонт, Поликсен, Флоризель. Утрата, Камилло, Паулина, придворные и слуги.

Леонт

О Паулина! Только беспокойство
Тебе мы этой честью причинили.
Я с наслажденьем осмотрю твой дом.

Но где же то, чего принцесса жаждет,
Где изваянье матери её?

Паулина

Она была живая несравненна,
И потому её изображение
Затмило все творенья рук людских.
Ему не место в общей галерее.
Она вон там.
Холодный этот камень
С живою королевой больше схож,
Чем спящий с мертвецом.
Вы посмотрите!
Распахивается занавес и открывает
Гермиону, стоящую на пьедестале в виде статуи.
Молчанье ваше — признак восхищенья,
Но всё-таки скажите что-нибудь.
Вам слово, государь!
Она похожа?

Леонт

Непостижимо! О прекрасный мрамор,
Когда б я мог услышать твой укор
И радостно воскликнуть: Гермiona!
Но ты молчишь, ты упрекать не можешь,
И тем вдвойне похож ты на неё.
Но всё ж таких морщин у Гермiony
Я, Паулина, что-то не припомню.
Она здесь много старше.

Паулина

Тем прозорливей наш великий мастер.
Он на шестнадцать лет её состарил,
Как если бы она не умерла.

Леонт

Такой она была бы мне на радость.
А ныне я, живое знавший тело,
Пред равнодушным мрамором стою
И не могу холодное величье
Склонить мольбой к любви, к ответной ласке.
Позор, позор! Она как будто молвит:

Не я из камня сделана, а ты.
Но это колдовство! В ней всё живое!
Я вспоминаю... Дочь моя, смотри,
Ты веришь ли? Но что с тобой, Утрата,
И ты подобно статуе стоишь...

Паулина

Не прикасайтесь! Краски ещё влажны.

Камилло

О государь! Пора изгнать печаль!
Ужель шестнадцать лет её не стёрли!
Какое счастье может столько жить,
Какое горе вправе столько длиться!

Паулина

Когда б я знала, государь, что вас
Так опечалит это изваянье,
Нет, я бы вам его не показала!

Леонт

Не закрывай!

Паулина

Нельзя смотреть так долго,
Не то воображение вас обманет
И вам она покажется живой.
(Хочет задёрнуть занавес.)

Леонт

Оставь, оставь! Но, боги, что за чудо!
Кто создал эту статую?
Смотри: Она ведь дышит!
Разве в этих жилах
Не бьётся кровь?

Поликсен

Прекрасное творенье!
Мне чудится улыбка на губах.

Леонт

Глаза блестят, какая мощь искусства!

Паулина

Нет, я закрою!

Право – государь

Подумать может, что она живая.

Леонт

Всё, что ты в силах, сделай, Паулина!

Сойти велишь ей – буду я смотреть.

Велишь ей говорить – я буду слушать. О, ты ведь можешь!

Пусть сойдёт на землю, Пусть говорит!

Паулина

Согласна, государь.

Но вы должны всем сердцем верить чуду.

Не шевелитесь. Тот, кто хочет видеть

Здесь колдовство, пускай уйдёт.

Леонт

Мы верим

И жаждем чуда.

Паулина

Музыка, играй!

Музыка. Пора, проснись!

Не будь отныне камнем!

Покинь свой склеп для радостного солнца!

Приди в объятия дружбы и любви! Приди, мы ждём!

Лишь мёртвые недвижны,

Но движется и дышит тот, кто жив.

Гермиона сходит с пьедестала.

Она сошла. Подходит. Не пугайтесь.

Как тёмным чарам замысел мой чужд,

Так всё с живой природой в ней согласно.

Теперь до гроба с ней не разлучайтесь,

Иль королеву вы убьёте вновь.

Мой государь, прошу вас, дайте руку.

Когда-то вы её руки просили,

Теперь супруга вашей ждёт руки.

Леонт (*обнимает её*)

О, тёплая! Пусть это волшебство.
Ему я верю, как самой природе.

Паулина

Она вам всё расскажет, будет время!
Не омрачайте этот светлый миг
Минувшим горем.
Милые счастливыцы,
Идите во дворец.
Пусть вашу радость
Разделит весь народ.
А я останусь,
Чтоб, как голубка на засохшей ветке,
Оплакивать покойного супруга,
С которым встречусь только в лучшем мире.

Леонт

Нет, Паулина, победи печаль!
Жену мне выбрать я тебе позволил,
Позволь мне выбрать мужа для тебя.
Где ты нашла жену мою – не знаю
И не могу понять, ведь каждый день,
Молясь, я плакал на её могиле.
Но мужа мне искать недалеко,
Тебя он ждёт. – Ну, подойди, Камилло.
Дай руку той, чей ум и добродетель
Прославила молва и подтверждают
Два короля. Идёмте во дворец.
Что? Гермiona!
Ты на брата смотришь?
Простите же меня. Вы оба чисты,
А я безумец. Вот твой юный зять,
Сын короля. Он волею богов
Помолвлен с нашей дочерью. – Идёмте.
Веди нас, дорогая Паулина,
Туда, где мы за дружеским столом
Расспросим и расскажем по порядку,
Где каждый был, как жил он эти годы.
Не правда ли, пора за пир, друзья!
Уходят.

НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ НОМЕР ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА.