

Вечные образы искусства. Мифология

Г. И. Данилова

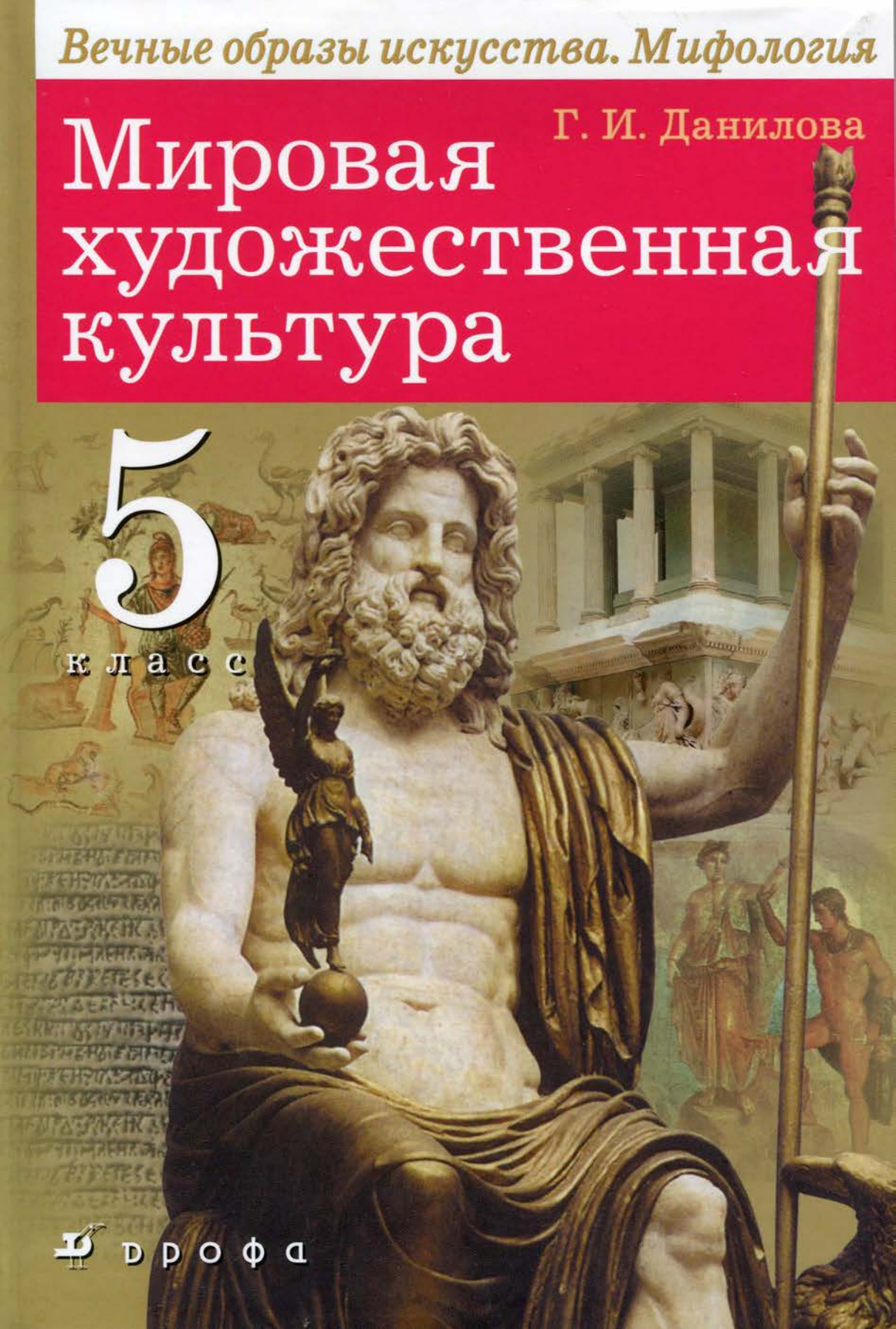
Мировая художественная культура

5

класс

ДРОФА

Г. И. Данилова

Мировая художественная культура

Вечные образы искусства. Мифология

5

к л а с с

УЧЕБНИК

для общеобразовательных
учреждений

2-е издание, стереотипное

МОСКВА

Д р о ф а

2009

УДК 373.167.1:7.03
ББК 85я72
Д18

Данилова, Г. И.
Д18 **Мировая художественная культура: Вечные образы искусства. Мифология. 5 кл. : учебник для общеобразоват. учреждений / Г. И. Данилова. — 2-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2009. — 173, [3] с. : ил.**

ISBN 978-5-358-06231-3

Новый учебник открывает авторскую линию Г. И. Даниловой по мировой художественной культуре. Он знакомит с ценнейшим достоянием человечества — произведениями античной и древнеславянской мифологии. Содержит большой иллюстративный материал, который дает наглядное представление об изучаемых произведениях искусства.

К каждому параграфу предлагаются варианты заданий для самостоятельной работы. В конце учебника помещены словарь понятий и список рекомендуемой литературы.

Учебник написан в соответствии с авторской программой курса.

УДК 373.167.1:7.03
ББК 85я72

Учебное издание

Данилова Галина Ивановна

**МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА:
ВЕЧНЫЕ ОБРАЗЫ ИСКУССТВА. МИФОЛОГИЯ**
5 класс

Учебник для общеобразовательных учреждений

Ответственный редактор *Т. И. Никитина*
Художественный редактор *Е. П. Корсина*
Технический редактор *И. В. Грибкова*
Компьютерная верстка *С. Л. Мамедова*
Корректор *И. В. Андрианова*

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.009000.08.08 от 21.08.2008.

Подписано в печать 30.06.09. Формат 70×100¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,19. Тираж 10 000 экз. Заказ № 3348.
ООО «Дрофа». 127018, Москва, Сушеvский вал, 49.

Предложения и замечания по содержанию и оформлению книги просим направлять в редакцию общего образования издательства «Дрофа»: 127018, Москва, а/я 79. Тел.: (495) 795-05-41. E-mail: chief@drofa.ru

По вопросам приобретения продукции издательства «Дрофа» обращаться по адресу: 127018, Москва, Сушеvский вал, 49.
Тел.: (495) 795-05-50, 795-05-51. Факс: (495) 795-05-52.

Интернет-магазин: <http://www.drofa.ru>

Отпечатано в ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР». 170040, г. Тверь, проспект 50 лет Октября, 46.

ISBN 978-5-358-06231-3

© Данилова Г. И., 2008
© ООО «Дрофа», 2008

Предисловие

Творенье может пережить творца:
Творец уйдет, природой побежденный,
Однако образ, им запечатленный,
Веками будет согревать сердца.

Микеланджело

(Перевод Е. Солоневича)

Греческая и славянская мифология... Как много образов и сюжетов подарила она человечеству! Скольких 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 пленяют нас своими образами.

Ученые утверждают, что среди художественных произведений мирового искусства едва ли не половина восходит к 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, взгля-

дываясь 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 означают 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. Обращенные к заре человеческой юности, 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 прошлого и настоящего. Она поможет вам сделать первые шаги в самостоятельном постижении произведений мировой художественной культуры, даст импульс к собственному художественному творчеству, станет своеобразной путеводной нитью Ариадны в запутанных 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.

I

Сюжеты и образы античной мифологии

Где ты, светлый мир? Вернись, воскресни,
Дня земного ласковый расцвет!
Только в небывалом царстве песни
Жив еще 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 живет 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 крупнейших художников мира. Они общаются с нами со страниц художественной литературы, передают нам свои чувства и мысли на языке танца, в ритмах музыкальных произведений. Герои античных мифов, воплощенные 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 звездное небо. Не правда ли, оно завораживает нас своей красотой и безмолвным величием. А ведь вид звездного 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

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

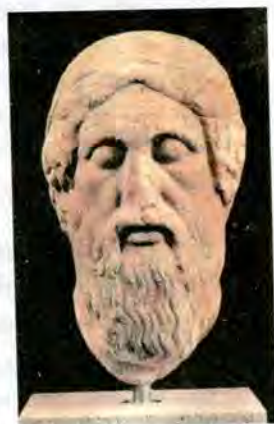
Большой и Малой Медведицы, которые особенно хорошо видны в Северном полушарии, где мы живем.

...Зевс, верховный олимпийский бог, был пленен красотой нимфы Каллисто, находящейся в окружении богини охоты Артемиды. Узнав об этом, разгневанная богиня изгнала нимфу из своей свиты. А ревнивая Гэра, жена Зевса, решила наказать Каллисто еще более жестокой карой. Она лишила ее человеческого облика и превратила красавицу нимфу в медведицу. Тут же ее 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 прибрела 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 нем, 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 нее собак. И погибла бы Каллисто-медведица, не окажись рядом Зевс. Он взял ее 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 12 тысячах

Слепой Гомер.
Римская мраморная копия с бронзового оригинала.
Ок. 450 г. до н. э.
Старая Пинакотека, Мюнхен

Обложка книги
Овидия
«Метаморфозы»

стихов. Равной ей нет во всей античной литературе, а поэтому в дальнейшем на страницах нашего учебника большинство примеров будет взято именно из нее. 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 темы 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

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 звездного неба?
3. Из каких произведений литературы можно почерпнуть знания об античной мифологии? Расскажите об одном из них подробнее.

Творческая мастерская

1. Рассмотрите карту звездного неба, на которой запечатлена область вокруг Полярной звезды. Именно эта ее часть хорошо видна в Северном полушарии, где мы живем. Здесь находятся созвездия Дракона, Цефея, Кассиопеи, Лебедя... Познакомьтесь с мифами, нашедшими отражение на карте звездного неба, и проведите экскурсию для своих одноклассников.
2. Знаете ли вы, под каким знаком зодиака родились? Связан ли ваш знак с какой-либо мифологической легендой? Передайте ее содержание.

3. Познакомьтесь с книгой Е. Н. Бахтиной «Книга звезд» (М.: Интербук, 1997) и совершите вместе с ее автором путешествие по звездному небу. Что нового вы узнали из нее о мифологическом происхождении названий созвездий, о смысле крылатых выражений, используемых в современной речи? Понравилась ли вам эта книга? Оформите свои впечатления о ней в виде отзыва.

4. Используя справочную литературу и издания по греческой мифологии, объясните смысл следующих выражений: *ахиллесова пята*, *гордиев узел*, *дамоклов меч*, *муки Тантала*, *панический страх* и др.

5. Названия многих цветов своим происхождением также обязаны античным мифам. Что вам известно об этом? Приведите примеры.

Сотворение мира

Не было моря, земли и над всем распростертого 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 лишен, и форм ничего не хранило.

Все еще было в борьбе, затем что в массе единой

Холод сражался с теплом, сражалась с влажностью сухость,

Битву с весомым вело невесомое, твердое с мягким.

Овидий. Метаморфозы

(Перевод С. Шервинского)

Как был сотворен 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 нагромождением, лишенным соразмерности, гармонии и красоты. Ничего, кроме ужаса и страха, он не внушал людям.

Если бы мы заглянули в словарь, то убедились бы в том, что слово «хаос» имеет греческое происхождение и переводится как «зияние», «бездна», «беспорядок». Мы и сейчас употребляем его, когда хотим подчеркнуть неразбериху и беспорядок. 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 населен духами умерших. Из Хаоса возникли и первые божества: Гея (Земля), Никта (Ночь), Эреб (Мрак), Тартар (Бездна) и Эрос (Любовь). Позднее из Земли родились Уран (Небо) и Понт (Море). Это были природные стихии, которые определяли жизнь людей на земле.

Вот как об этом писал древнегреческий поэт Гесиод в поэме «Теогония»:

Прежде всего во Вселенной Хаос зародился, а следом
Широкогрудая Гея, всеобщий приют безопасный,
Сумрачный Тартар, в земных залегающий недрах глубоких,
И, между вечными всеми богами прекраснейший — Эрос.
Сладкоистомный — у всех он богов и людей земнородных
Душу в груди покоряет и всех рассужденья лишает.
Черная Ночь и угрюмый Эреб родились из Хаоса...

Гея же прежде всего родила себе равное ширью
Звездное Небо, Урана, чтоб точно покрыл ее всюду
И чтобы прочным жилищем служил для богов всеблаженных...
Также еще родила... шумное море бесплодное, Понт.

(Перевод В. В. Вересаева)

Итак, именно 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 Тартара — огромное чудовище Тифон (от греч. «смерч», отсюда слово «тайфун» — дующий с моря ураганный ветер) и Ехидна — чудовище в виде полуженщины и полужмеи, ставшее воплощением двойственности характера.

Порождением Тифона и Ехидны были злой пес Кёрбер (у римлян — Цёрбер, собака с тремя головами), Химёра (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 четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех»? Всем, кто не мог отгадать ее, грозила смерть.

Двенадцать детей Геи и Урана получили название титанов. Старшим среди них был Океан, олицетворявший бескрайние воды, омывающие со всех сторон Землю. Младшим — Крónос (у римлян Сатúрн), который оказался наиболее смелым среди своих братьев. Было у титанов еще шесть сестер, которых называли титанидами. Самыми известными среди них были Мнемозíна — богиня памяти, Фемíда — богиня правосудия.

Невзлюбил 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 пришел 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 лишиться его верховной власти, вот почему он стал проглатывать их, как только они появлялись на свет.

В картине испанского художника **Франсиско Гойи «Сатурн, пожирающий своих детей»** запечатлен один из самых страшных и чудовищных сюжетов античной мифологии. С жадностью хищника Сатурн уничтожает то, что создано им же самим, — пожирает одного из сыновей. Мрачный колорит картины (первоначально это была фреска, перенесенная художником на холст), созданный сочетанием

Ф. Гойя. Сатурн, пожирающий своих детей. 1820 г. *Прадо, Мадрид*

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

черного, белого и коричневато-зеленоватых тонов, передает слепую жестокость и бессмысленность происходящего. Для престарелого, почти ослепшего художника Гойи, поселившегося вдали от людской суеты, эта картина стала воплощением горестных наблюдений над несовершенством мира.

Благодаря хитрости матери, сумевшей подсунуть мужу вместо ребенка спеленутый камень, удалось спасти одному из сыновей — Зевсу. Младенец был отдан 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 легким движением, напоминающим танец, собирает мед из древесного дупла. Согласно легенде, младенец Зевс был вскормлен козой Амалфеей. После смерти своей кормилицы Зевс в знак признательности вознес ее 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 все, что пожелает его обладатель.

Возмужав, Зевс силой заставил отца вернуть на землю своих братьев и сестер. Начинаясь славная эра богов, которым еще предстояло победить в отчаянной схватке титанов...

Вопросы и задания

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

2. Какую роль в античной мифологии играла Земля (Гея)? Что вам известно о детях Геи и Урана?

3. Как удалось сохранить жизнь Зевсу? Что мы узнаем о его детстве из картины французского художника Н. Пуссена?

Творческая мастерская

1. Познакомьтесь с мифом о происхождении мира. Какую роль в нем играли Гея и Уран? Что вам известно о появлении титанов — богов первого поколения (Океане, Кроносе, Фемиде)?

2. Сатурн (Кронос) — отец верховного греческого бога Зевса (в римской мифологии Юпитера). Как Зевс лишил власти отца и стал во главе богов-олимпийцев?

3. Рассмотрите картину художника И. К. Айвазовского «Хаос (Сотворение мира)». Как в ней передан античный миф о сотворении мира? Опишите эту картину.

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*.

*Химера. Бронза. IV в. до н. э.
Национальный археологический музей, Флоренция*

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

Камни огромные в сильных руках держащие,
Титаны же с другой стороны сомкнули свои ряды
с полной готовностью...

страшно кругом заревел Понт безграничный,
земля сильно загудела, стонало небо широкое
потрясенное; от основания поколебался

обширный Олимп

под силой напора бессмертных, тяжесть
сотрясения доходит

до Тартара мрачного; и шагов

тяжелый звук

и невыразимого смятения и сильных ударов:

так они друг в друга метали снаряды, причиняющие стенания.

Голоса обеих сторон достигали до звездного неба,

когда они взывали (друг к другу): сходились

они с страшными криками.

Гесиод. Теогония

(Перевод Ф. Зелинского)

Не могла Гея простить Зевсу гибель сыновей — титанов. Взрастила она в своих подземных недрах гигантов — огромных великанов. Содрогнулся Олимп от их грозного и страшного рева, а боги-олимпийцы поспешили вступить с ними в бой. Неравными были их силы, и тогда Зевс призвал на помощь Геракла. Общими усилиями удалось победить врагов. Немногие гиганты избежали гибели, но с той поры они уже больше никогда не угрожали богам-олимпийцам.

Этот популярный древнегреческий миф запечатлен на **фризе мраморного алтаря Зевса и Афины в Пергаме**. Исполненное драматизма изображение борьбы богов и гигантов является одним из высочайших достижений греческой скульптуры. Сражение в разгаре, оно полно трагизма и отчаяния. Мы видим искаженные страхом и болью лица гигантов, слышим звон мечей и щитов, яростный и ликующий рев богов-победителей. Могучие тела сплетаются, подобно клубку змей. Львы с косматыми гривами терзают поверженные тела гигантов, собаки впиваются в них зубами. Битва страшна и ужасна.

Фигура Зевса показана в движении, подчеркнутым глубокими линиями складок плаща. По размерам она

Алтарь Зевса в Пергаме. 181—159 гг. до н. э. *Пергамон-музей, Берлин*

значительно превосходит соседние фигуры гигантов. Левой рукой он потрясает эгидой — щитом с головой Горгоны и змеями, правой — мечет молнии. Одна из молний вонзилась в ноги упавшего гиганта. Если другие боги сражаются с одним чудовищем, то Зевс одновременно одолевает троих.

Рядом с Зевсом — его любимая дочь Афина. Схватив правой рукой гиганта Алкионёя за волосы, он отрывает его от Матери-Земли Геи. Змея Афины кусает гиганта за грудь. На лице Алкионёя выражение сильного страдания. В предсмертной агонии он протягивает руку к матери, моля ее о помощи.

Мать-Земля Гея поднялась из почвы. При виде гибнущих сыновей ее глаза наполнились скорбью и отчаянием. Голова с массой густых волос запрокинута назад. У левой руки — рог изобилия, символ плодородия земли. Гея умоляет Афины пощадить ее младшего сына. Справа изображена крылатая Ника, богиня Победы. Возложив на голову Афины венок, она тем самым знаменует победу богов над гигантами.

Русский писатель И. С. Тургенев, увидевший в 1880 г. знаменитый Пергамский алтарь, был поражен его великолепием. Не в силах сдержать своих

чувств, он так описал это выдающееся произведение искусства:

«Все эти — то лучезарные, то грозные, живые, мертвые, торжествующие, гибнущие фигуры, эти извивы чешуйчатых змеиных колец, эти распростертые крылья, эти орлы, эти тела, эти кони, оружия, щиты, эти летучие одежды, эти пальмы и эти тела, красивейшие человеческие тела во всех положениях, смелых до невероятности, стройных до музыки, — все эти разнообразнейшие выражения лиц... это торжество злобы, и отчаяние, и веселость, и божественность, и божественная жестокость — все это небо и вся эта земля — да, этот мир, целый мир, перед откровением которого невольный холод восторга и страстного благоговенья пробегает по всем жилам...» («Пергамские раскопки»).

Зевс Олимпийский — покровитель людей, городской жизни, защитник обиженных и молящихся за него. Традиционный образ Зевса в произведениях искусства — это сильный мужчина с благородными чертами лица и бородой. В его честь совершались жертвоприношения, возводились храмы и создавались скульптурные памятники.

Не было, наверное, человека, кто, побывав в Олимпии, не посетил бы одно из чудес света, знаменитый храм Зевса, построенный в 470—460 гг. до н. э. под руководством архитектора Либона. Это был самый боль-

Храм Зевса
в Олимпии.
470—460 гг.
до н. э.
Реконструкция

Голова Зевса.
Мрамор.
Середина V в.
до н. э.
*Национальный
музей, Рим*

Зевс Отриколи.
Римская копия
с греческого
оригинала.
IV в. до н. э.
*Музеи
Ватикана, Рим*

шой храм на Пелопоннесе (64×28 и высотой до 20 м). Возвышаясь над городом и стадионом, он был виден издалека и почитался одним из главных святилищ Эллады. Сооружен он был из известняка и покрыт штукатуркой, имитирующей мрамор. Ясная гармония пропорций, безукоризненная четкость силуэта, праздничная раскраска, множество скульптур придавали ему особую торжественность и величие. Храм украшали фризы со сценами битв людей с кентаврами и двенадцати подвигов Геракла.

Греки ничего не жалели для сооружения храма. Три высокие мраморные ступени вели к главному входу. За бронзовой дверью в глубине зала восседал на троне Зевс — семнадцатиметровая скульптура, выполненная Фидием примерно в 435 г. до н. э. Казалось, встань он, распрями широкие плечи — и тесно станет ему в этом огромном зале, низким окажется высокий потолок. В правой руке он держал Нику — крылатую богиню Победы, а в левой — царский скипетр с орлом — священной птицей. Голову Зевса украшал венец из масличных ветвей — знак миролюбия грозного бога. Обнаженные части фигуры были сделаны из слоновой кости. Плащ, перекиннутый через левое плечо, венец и борода — из сверкающего золота.

На современников статуя производила такое впечатление, что они уверяли: фигура Зевса — это не статуя бога, а само божество. Римский политический деятель и писатель Цицерон (106—43 до н. э.) считал, что не видел ничего совершеннее, а поэт Филипп выразил эту мысль в стихах:

Бог ли на землю сошел и явил тебе, Фидий, свой образ
Или на небо ты сам, бога чтоб видеть, взошел?

К сожалению, скульптура Зевса не дошла до нашего времени, сохранились лишь ее мраморные копии, выполненные римскими мастерами и реставраторами последующих эпох. Одну из таких скульптур сегодня можно увидеть в Зале Юпитера в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Скульптура Зевса в Зале Юпитера. Мрамор и бронза. I в. до н. э. Эрмитаж, Санкт-Петербург

Вопросы и задания

1. Какую роль сыграл Зевс в схватке между богами и титанами?

2. Как во фризе мраморного алтаря Зевса и Афины в Пергаме передан драматизм борьбы богов и титанов? Какими в нем предстают Зевс и его любимая дочь Афина? Что усиливает трагизм изображенного образа Матери-Земли Геи?

3. Какое впечатление произвел Пергамский алтарь на русского писателя И. С. Тургенева? Что особенно поразило его?

4. Каким было традиционное изображение Зевса в произведениях искусства? Какие атрибуты сопровождали этот образ?

5. Почему храм Зевса в Олимпии считается одним из семи чудес света? Что представляла собой статуя Зевса, выполненная античным скульптором Фидием? Почему она производила на современников столь сильное впечатление?

Творческая мастерская

1. Используя этимологический словарь и опираясь на знание греческой мифологии, объясните смысл слова *титан*. Почему в современном языке так называют людей, наделенных умом, талантом и жадой деятельности? Кого из деятелей науки и искусства вы могли бы назвать титанами? Почему прилагательное *титанический* имеет синонимы — *огромный, колоссальный*?

2. В 1782 г. при раскопках в Отриколи была найдена огромная голова Зевса — одно из наиболее выразительных воплощений верховного бога в искусстве. Как в ней переданы могущество и величие Зевса?

Окружение Зевса

Громовержец, разве может
Человеческая сила
Власть твою преодолеть?
Зевс, один не побежденный
Сном, владыкой всех живущих,
И теченьем быстрых лет,
Не стареющий, всесильный, —
Над Олимпом светозарным
В блеске вечном ты царишь.

Софокл. Антигона

(Перевод Д. С. Мережковского)

Своим постоянным местопребыванием Зевс выбрал гору Олимп. Некогда ее вершина казалась людям недоступной и таинственной. По небесному своду Зевс проложил Млечный Путь, по которому боги отправлялись на Олимп пировать. Постепенно преобразуя мир, Зевс породил богов, приносящих в него законы, порядок, науки, искусства и мораль.

Среди ближайшего окружения Зевса: Гэра — богиня законного супружества и покровительница браков, Демётра — богиня плодородия и земледелия, Гэстия — покровительница домашнего очага, Аполлón — бог Солнца и покровитель искусств, Артемíда — богиня охоты и целомудрия, Гефэст — бог огненной стихии и кузнечного ремесла, Арэс — неукротимый бог войны, Афíна — богиня мудрости и справедливой войны, Афродíта — богиня любви и красоты и Гермэс — вестник богов,

Гора Олимп.
Современный вид

Боги на Олимпе. Фрагмент фриза. Ок. 525 г. до н. э.
Национальный музей, Дельфы

покровитель путников и торговли. Все они подчиняются ему беспрекословно.

Боги другие, колико не есть их на светлом Олимпе,
Все мы тебе повинuemся, каждый готов покориться.

Гомер. Илиада

(Перевод П. П. Гнедича)

Живется богам весело и беззаботно. Пируют на Олимпе могущественные боги, наслаждаясь амброзией, восстанавливающей силу и дающей бессмертие, а жажду утоляют нектаром. Нет на Олимпе и недостатка в развлечениях. Хариты (богини вечной радости) водят хороводы и поют песни. А иногда за кифару (струнный щипковый музыкальный инструмент) берется сам Аполлон. Девять муз (дочери Мнемозины и Зевса) подпевают ему.

Нередко художники обращались к изображению пира богов. На западном фризе Парфенона запечатлена торжественная процессия афинских граждан, выполненная скульптором Фидием (нач. V в. до н. э. — ок. 431—432 гг. до н. э.). Скачут всадники, проезжают колесницы,

Собрание олимпийских богов.
Роспись краснофигурной вазы.
V в. до н. э.

юноши, идущие друг за другом, ведут жертвенных животных, девушки несут корзины с дарами. Все олимпийские боги собрались здесь. Любуясь происходящим, они в непринужденных позах расположились на скамьях. Ничто не может нарушить покой пирующих богов, кажущихся простыми и доступными, как люди.

Традиционными атрибутами Зевса являются молнии (громовые стрелы), скипетр — символ царской власти и орел, исполняющий многие его поручения.

Однажды Зевс увидел на земле юношу Ганимеда, сына троянского царя. Посчитав, что земля — недостойное место для столь красивого юноши, он принял облик своего любимого орла и спустился на землю... Ничего не подозревающий юноша любезно предложил ему божественный напиток — нектар.

Схватив Ганимеда в свои могучие когти, орел унес его на Олимп, где он стал любимым виночерпием Зевса.

Позднее Ганимед был вознесен богами на небо в виде зодиакального созвездия Водолея.

В скульптурной группе датского художника **Бертеля Торвальдсена «Ганимед и орел Зевса»** запечатлен идеально красивый юноша Ганимед, склонившийся на коленях к орлу. В правой руке он держит кувшин, из которого только что налил в чашу божественный напиток. Орел жадно пьет этот напиток, но мысли его совсем о другом. Судя по хищному взгляду птицы, он очень скоро осуществит свой коварный замысел.

Не раз художники обращались к этому мифологическому сюжету. Среди них были Рубенс и Рембрандт, создавшие произведения почти в одно и то же время. Но как по-разному они воплотили этот сюжет! Фламандский художник **Питер Пауэл Рубенс (1577—1640)** получил заказ от испанского короля **Филиппа IV** на создание 112 полотен на античные мифологические сюжеты, представлен-

Б. Торвальдсен. Ганимед и орел Зевса. 1817 г. *Музей Торвальдсена, Копенгаген*

ные в «Метаморфозах» Овидия. Такое обращение именно к Рубенсу было отнюдь не случайным, так как он обладал поистине энциклопедическими знаниями античной мифологии. Теперь же у него появилась реальная возможность создать целый мир, населенный богами и героями, нимфами, сатирами и титанами. На помощь он призвал ведущих художников, и уже через 15 месяцев упаковал и отправил в Мадрид 56 холстов. Через год была выслана вторая часть полотен. Король был очень доволен и хотел продолжения работ.

Рассмотрим картину Рубенса «Похищение Ганимеда». Красивое тело Ганимеда крепко обхватили когти могучего орла. Похищение было столь неожиданным, что юноша даже не сумел понять, что с ним происходит. В отчаянии подняты вверх его руки, в стремительном и быстром движении разметались волосы и ярко-красный плащ. Что ждет его впереди? Мрачное грозное небо с темными тучами лишь усиливает тревогу и беспокойство.

Совсем иначе увидел этот сюжет голландский художник Рембрандт в картине «Похищение Ганимеда». Не очаровательного юношу, а толстого капризного и плачущего ребенка, в котором нет и намека на красоту и грацию, запечатлел здесь художник. Орел крепко схватил Ганимеда за рубашку и правую руку. Полет совершается на фоне сумрачного неба с черными тучами. Несмотря на свой испуг, малыш не выпускает

Рубенс.
Похищение
Ганимеда.
Ок. 1637—
1638 гг.
Прадо,
Мадрид

Рембрандт. Похищение
Ганимеда. 1635 г. *Картинная*
галерея, Дрезден

из рук виноградную кисть — явный намек на будущую должность виночерпия. Интересно и то, что, казалось бы, счастливый для простого смертного выбор богов Рембрандт здесь изображает как трагедию. Это не случайно: работа над картиной совпала со смертью сына художника. Таким образом, мифологический сюжет был использован автором для передачи собственных горестных переживаний.

В окружении Зевса Феміда — богиня права, законного порядка и предсказаний, символ его благоустроенного царства, Гэба — богиня юности, мойры — богини человеческой судьбы и Ніка — крылатая богиня Победы.

Зевс принимает активное участие не только в судьбе богов, но и людей. Он дает им законы, помогает в несчастье, подсказывает тактику военных сражений. Он милосерден и может защитить слабых и бедных.

Хорошо известен миф о супружеской чете: Филемоне и Бавкیده. Однажды под видом странников Зевс

(Юпитер) и Гермес (Меркурий) посетили селение, но никто не пустил их в дом на ночлег. И лишь Филемон и Бавкида гостеприимно открыли им двери своей бедной хижины.

Этот сюжет отразили Рубенс и позже О. А. Кипренский. В картине Рубенса «Юпитер и Меркурий с Филемоном и Бавкидой» мы видим, как престарелые супруги принялись готовить скудную трапезу. Боясь, что гостям пища покажется не слишком обильной и сытной, Бавкида решила пожертвовать единственным гусем. Но птица, которую она безуспешно пытается поймать в хижине, неожиданно находит убежище у ног Зевса, который не позволяет зарезать ее.

О. А. Кипренский. Юпитер и Меркурий у Филемона и Бавкиды. 1802 г. Художественный музей, Рига

Рубенс. Юпитер и Меркурий с Филемоном и Бавкидой. 1620—1625 гг.

Каково же было изумление супругов, когда они увидели, что стол ломится от всевозможных яств.

Покарали боги всех жителей за нечестивость, затопили водой их дома. Хижину же супругов превратили в великолепный храм и наградили их долголетием. Даже умерли они одновременно, а после смерти были превращены в деревья, растущие из одного корня.

Вдруг увидал Филемон: одевается в зелень Бавкида;
Видит Бавкида: старик Филемон одевается в зелень.
Похолодевшие их увенчались вершинами лица.
Тихо успели они обменяться приветом. «Прощай же,
Муж мой!» — «Прощай, о жена!» — так вместе сказали, и сразу
Рот им покрыла листва. И теперь обитатель Тианы
Два вам покажет ствола, от единого корня возросших.
Это не вздорный рассказ, веденный не с целью обмана,
От стариков я слыхал, да и сам я висящие видел
Там на деревьях венки; сам свежих принес и промолвил:
«Праведных боги хранят: погибающий — сам почитаем».

Овидий. Метаморфозы

(Перевод С. Шервинского)

Но на тех, кто не признает культа Зевса или разглашает тайные решения, он посылает страшные проклятия. Жестоко был наказан Тантал за то, что похитил

у олимпийских богов нектар и амброзию и угощал ими людей. По другим источникам — спрятал золотую собаку из храма Зевса и совершил при этом клятвопреступление. За это Тантал был низвергнут в подземное царство Аид, где подвергся вечным мучениям. Вот как Гомер описывает их в «Одиссее»:

Видел потом я Танта́ла, казнимого страшную казнь:
В озере светлом стоял он по горло в воде и, томимый
Жаркою жаждой, напрасно воды захлебнуть порывался.
Только что голову к ней он склонял, уповая напиться,
С шумом она убежала...

Много росло плодоносных деревьев над его головою,
Яблонь, и груш, и гранат, золотыми плодами обильных...
Голодом мучась, лишь только к плодам он протягивал руку,
Разом все ветви деревьев к облакам подымались темным.

(Перевод П. П. Гнедича)

Стремясь достичь ответной любви, Зевс часто меняет свой привычный облик. Так, к Данáе он является в виде золотого дождя, к Семéле — с молниями и громом. Европу он похищает, превратившись в быка, перед Ледой предстает в образе лебедя. Эти мифологические сюжеты о возлюбленных Зевса пользовались особой популярностью в европейской живописи XVI—XIX вв.

Не менее интересна художественная интерпретация мифа о похищении Зевсом Европы. Он запечатлен в греческой вазописи и пластике, римской мозаике и фресках Помпеи, средневековой книжной миниатюре, живописи и музыке.

Выразительна картина русского художника **Валентина Александровича Серова «Похищение Европы»**. На ней мы видим море, занимающее почти все пространство картины. Его мерно вздымающиеся волны, покрытые рябью, передают безбрежность морского простора. До берега очень далеко, а потому не спастись Европе бегством. Рядом резвятся и играют дельфины. Они радостно сопровождают огромного быка с длинными красивыми рогами, перевитыми гирляндой цветов. На своей спине он несет драгоценную ношу — прекрасную хрупкую Европу, которая крепко держится за его рог. Бык искоса поглядывает на нее, любуясь красотой

В. А. Серов.
Похищение
Европы. 1910 г.
Государствен-
ная Третьяков-
ская галерея,
Москва

девушки. И от этого его движения становятся более уверенными и плавными. Он легко скользит по морю, оставляя за собой белый пенный след на воде.

Вопросы и задания

1. Кто входил в ближайшее окружение Зевса?
2. Как живут боги на Олимпе? Что мы узнаем об этом из фризов Парфенона работы Фидия?
3. Какую роль сыграл Зевс в судьбе простого юноши Ганимеда? Какое художественное воплощение получил этот мифологический сюжет в скульптурных и живописных произведениях?
4. Какое участие и почему принимает Зевс в судьбе Филемона и Бавкиды? Что и как об этом рассказывают Овидий в «Метаморфозах» и картины Рубенса и О. А. Кипренского?
5. За что был наказан Тантал? Как об этом говорится в «Одиссее» Гомера? Что означает крылатое выражение *муки Тантала*?
6. Что рассказывают мифы о возлюбленных Зевса: Данае, Семеле, Европе и Леде? Какую художественную интерпретацию известного мифа предлагает русский художник В. А. Серов в картине «Похищение Европы»?

Творческая мастерская

1. Познакомьтесь с поэтическим изложением мифа о Сизифе в «Одиссее» Гомера:

Видел я также Сизифа, казнимого страшною казнию;
Тяжкий камень снизу обеими влек он руками
В гору; напрягши мышцы, ногами в землю упершись,

Ника
Самофракийская.
Начало II в.
до н. э.
Лувр, Париж

Камень двигал он вверх; но, едва достигал до вершины
С тяжкою ношей, назад устремленный невидимой силой,
Вниз по горе на равнину катился обманчивый камень.
Снова силился вздвинуть тяжесть он, мышцы напрягши,
Тело в поту, голова вся покрытая черною пылью...

(Перевод П. П. Гнедича)

Какую роль в судьбе Сизифа сыграл Зевс? За что был им наказан Сизиф? Объясните смысл выражения *сизифов труд*. Рассмотрите картину итальянского художника Тициана «Сизиф». Как в ней передан мифологический сюжет?

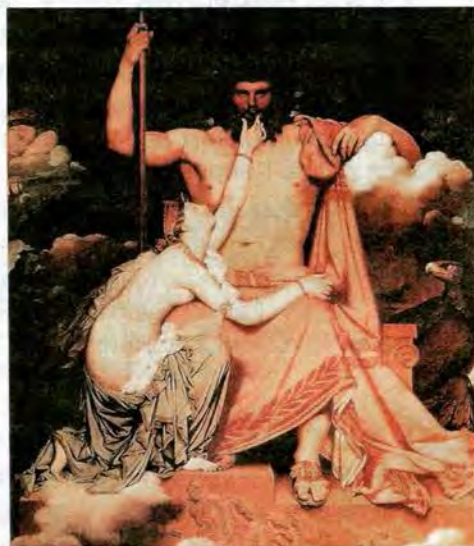
2. Крылатая богиня Ника Самофракийская — наиболее совершенное произведение искусства. Как удалось скульптору передать ее порывистое движение вперед? Чем можно объяснить, что первоначально статуя была установлена на высокой отвесной скале на мраморном постаменте, напоминающем нос боевого корабля?

3. Малой золотой медалью Российской Академии художеств была отмечена картина О. А. Кипренского «Юпитер и Меркурий у Филемона и Бавкиды». Как вы думаете, почему она была решена художником в духе трагедии? Как в ней переданы чувства всех участников происходящего?

4. Рассмотрите картину французского художника Жана Доменика Энгра «Юпитер и Фетида». Какой миф о Зевсе был положен в основу картины? Что вы можете рассказать об атрибутах Зевса, изображенных на картине?

Тициан. Сизиф. 1549 г. Прадо,
Мадрид

Ж. Д. Энгр. Юпитер и Фетида.
1811 г. Лувр, Париж

Прометей — «сквозь тысячелетия вперед смотрящий»

Зло терплю
За то, что людям подарил сокровища.
В стволе сухого тростника родник огня
Я воровски припрятал. Для людей огонь
Искусства всяческого стал учителем,
Путем великим жизни. Вот за этот грех
Под зноем солнца на цепях я распят здесь.

Эсхил. Прометей Прикованный
(Перевод А. И. Пиотровского)

Прометей — титан. После победы богов над титанами он добровольно вступил в союз с богами-олимпийцами, но при этом сохранил свою независимость, мудрость и смелость суждений. Ему жаль братьев, Атланта и Тифона, жестоко наказанных Зевсом:

Довольно и того, что сердце рвет мое
Судьба Атланта брата. В странах западных
Стоит силач, плечами подпирая столб
Земли и неба, тяжесть непомерную.
Еще мне вспомнить горько Киликийских гор
Кочевника, диковинное чудище, —
Тифона стоголового, рожденного
Землей. Восстал отважно он на всех богов...
Но Зевса гром бессонный сбросил в пыль его...
...свалился брат,
В золу испепеленный, в головню сожжен.

Эсхил. Прометей Прикованный
(Перевод А. И. Пиотровского)

Много пользы принес Прометей людям. Согласно некоторым источникам, именно он первым вылепил их из земли и воды. Он создал их смотрящими не вниз, на землю, а вверх — на небо.

Замешав «молодую землю» «речную водою»,
Сделал подобье богов, которые всем управляют.
И между тем, как, склоняясь, остальные животные в землю

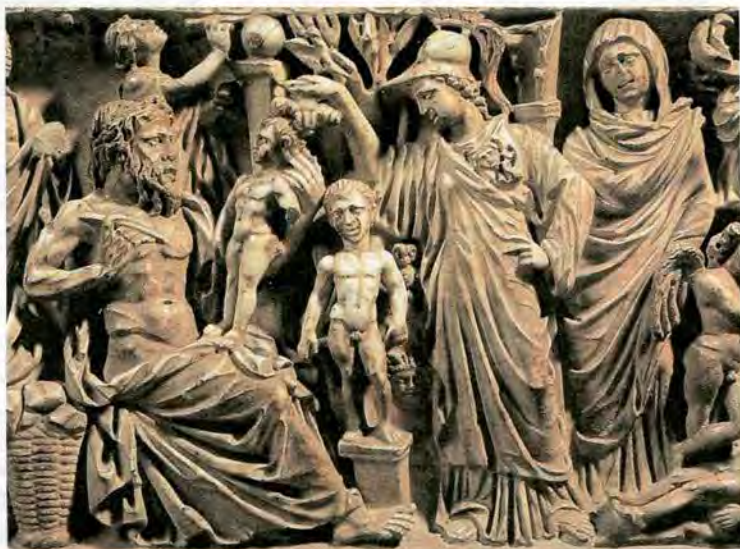
Смотрят, высокое дал он лицо человеку и прямо
В небо глядеть повелел, подымая к созвездиям очи.
Так земля, что была недавно безликой и грубой,
Преобразясь, приняла людей небылые обличья.

Овидий. *Метаморфозы*

(Перевод С. Шервинского)

Этот миф нашел широкое отражение в произведениях античного искусства: в греческой вазописи, рельефах саркофагов. Рассмотрим **рельеф саркофага «Прометей, создающий первого человека»**. Прометей сидит на скале под сенью дерева и держит на коленях маленького человечка. Он только что вылепил его и теперь наносит последние штрихи. Богиня мудрости Афина помогает Прометею, наделая людей душой и разумом. Высоко поднятым жестом руки Афина сажает на голову одного из них бабочку — символ человеческой души.

Разумеется, Зевс не может примириться с тем, что Прометею принадлежит заслуга создания людей, что он наделен даром предсказания их судьбы. Зевсу ясно одно: миром не могут править два создателя одновременно. А между тем дерзкий Прометей продолжает вмешиваться в спор между людьми и богами. Что люди должны приносить им в жертву? И вот Прометей, решив испытать Зевса, идет на хитрость. Он берет быка, рубит

Прометей,
создающий
первого человека.
Рельеф саркофага.
III в. до н. э.
Капитолийские
музеи, Рим

его тело на куски и делит их на две части. Лучшие куски он заворачивает в шкуру быка и кладет сверху желудок — самый плохой кусок. Затем собирает кости, искусно укладывает их, покрывая блестящим жиром. Ничего не подозревающий Зевс берет вторую часть, как самую большую, но сразу же раскрывает обман Прометея.

Жирные в кучу одну потроха отложил он и мясо,
Шкурою всё обернув и покрывши бычачьим желудком.
Белые ж кости собрал он злокозненно в кучу другую
И, разместивши искусно, покрыл ослепительным жиром.
Зевс понял обман и отнял огонь.

Гесиод. Теогония

(Перевод Ф. Зелинского)

Чтобы отомстить Прометею, Зевс отнимает у людей огонь, давая при этом понять, кто истинный правитель человечества и кому оно должно поклоняться. Но Прометея не смутил такой поступок Зевса, он готов продолжать с ним поединок. И вновь Прометей прибегает к хитрости. Придя на Олимп, он незаметно похищает искру от божественного огня и прячет ее в тростнике, а затем приносит на землю и дарит людям. Этот дерзкий поступок Прометея не мог остаться безнаказанным. Разгневанный Зевс приказал Гэфесту приковать Прометея к скале на Кавказе и подвергнуть жестокому мучению. Каждый день к скале прилетал орел и выклевывал печень титана.

К популярному мифологическому сюжету обращались многие деятели искусства. В картине фламандских художников Питера Рубенса и Франса Снейдерса «Прикованный Прометей» изображена сцена, в которой Прометей показан прикованным за кисти рук и голени к ска-

*Рубенс, Снейдерс. Прикованный Прометей. 1618—1620 гг.
Музей Вальраф-Рихарц, Кёльн*

ле. Он корчится от страшных мук, а в это время огромный орел, распростерший над ним свои крылья, раздирает клювом и когтями его печень. Рядом Гермес, посланный Зевсом убедиться в страшных мучениях Прометея. Огромная по размерам картина (9 × 8) производила на зрителей сильнейший эффект благодаря широкому размаху крыльев хищника, распростертых над могучим прикованным телом пленника. Общй замысел картины принадлежал Рубенсу, орел был выполнен художником Снейдерсом, в то время работавшим в его мастерской.

Не менее выразителен этот мифологический сюжет в скульптуре **Федора Гордеевича Гордеева «Прометей, терзаемый орлом»**, которая принесла начинающему автору звание академика. Образ Прометея стал символом свободолюбивых стремлений, а похищенный им огонь — символом просвещения. Не случайно на подножии изваяния лежит пылающий факел — красноречивый намек, раскрывающий замысел художника.

Сильно искривленные пальцы напряженной вытянутой ноги, крепко сжатая в кулак правая рука, вцепившаяся в прядь волос левая, открытый кричащий рот призваны передать мучительные страдания Прометея. Но основной замысел автора не сводился только к изображению нестерпимой физической боли героя. Глав-

*Ф. Г. Гордеев.
Прометей,
терзаемый орлом.
Бронза. 1769 г.
Государственный
Русский
музей, Санкт-
Петербург*

ным было воплощение терпеливого и гордого страдания мученика, а также волевого порыва, воплощенного в выражении лица героя. Необычность силуэта, эффектный разворот фигур, сдержанное внутреннее движение придают особую выразительность скульптурному образу. Удачно выбранный материал помог воплотить замысел почти с ювелирной точностью и блестящим мастерством.

Эсхил. Римская копия с греческого оригинала

Миф о Прометее нашел широкое отражение и в произведениях литературы. Но как по-разному представляли его писатели! В «Теогонии» Гесиода Прометей примитивен и груб. Он всего лишь хитрый обманщик, справедливо наказанный Зевсом. Римский поэт Гораций также говорит о «злом обмане» Прометея, что похищенный им огонь повлек за собой многочисленные болезни у людей и сократил им жизнь. Совершенно иначе представлен Прометей в трагедии Эсхила «Прометей Прикованный». Здесь он показан страдающим мучеником, пожертвовавшим собой ради людей.

Немало добрых дел на счету Прометея. Он научил людей жить в обществе, изобрел разные науки и ремесла. Благодаря ему люди строят дома и корабли, умеют читать, считать и писать, различают времена года. Он «открыл им способы смешенья снадобий уврачевающих, чтоб злую ярость всех болезней отражать». «От Прометея у людей искусства все». Сам он владеет «наукой прорицанья» и может истолковать «природу сновидений». В конечном счете этот особый дар прорицания вынудил Зевса послать сына Геракла освободить Прометея в обмен на раскрытие тайны своего будущего. На пути к одиннадцатому подвигу — добыче золотых яблок в саду Гесперид — Геракл освободит Прометея.

Миф о Прометее оказался наиболее устойчивым в истории искусства. Никакие социальные вихри и потрясения не смогли стереть его из памяти человеческой. Особой популярностью он пользовался в романтическую эпоху в XIX в. Тогда Прометей воспринимался как символ свободы, он стал олицетворением художника, полу-

чающего у неба огонь творческого вдохновения. Таким мы видим Прометея в стихотворениях поэтов Гёте и Байрона.

Не менее интересны и музыкальные интерпретации мифа о Прометее. Особенно часто к нему обращались композиторы-романтики XIX в. Немецкому композитору Францу Шуберту принадлежит героическая ария «Прометей» на слова поэта Гёте, главная тема которой — беззаветная любовь к свободе. Венгерский композитор Ференц Лист является автором симфонической поэмы «Прометей», в которой главный акцент сделан не на подвиге, а на драматизме переживаний героя. Тема Прометея положена в основу финала «Третьей (Героической)» симфонии Людвиг ван Бетховена, рассказывающей о титанической борьбе Прометея, его высоком подвиге во имя человечества и о его доблестной, героической смерти.

XX век подарил миру одно из удивительных музыкальных произведений — симфонию Александра Николаевича Скрябина «Прометей», или «Поэма огня» (1909—1910). Все свои помыслы композитор сосредоточил на одной цели — сочинить величественную музыку, прославляющую безграничную силу человеческого духа и разума. Образ Прометея был для Скрябина символом активной энергии Вселенной. Когда начинаешь слушать эту удивительную музыку, в воображении возни-

Портрет композитора А. Н. Скрябина и титульный лист партитуры симфонии «Прометей»

кает картина первозданного мира. Она передана знаменитым «прометеевым аккордом», из которого постепенно вырастают образы «космического тумана», тревога и таинственность, напоминающие хаос. Господствующей краской в цветовой гамме «Прометея» не случайно стала фиолетовая, напоминающая сумерки. Из хаоса, скованного тьмой, возникают сменяющие друг друга темы борений, смысл которых сводится к стремлению к вершинам, свету и торжеству чувства.

При исполнении «Прометея» А. Н. Скрябин намеревался использовать свет. Такого еще не было ни у одного композитора мира. Автор обозначил, как должно меняться цветное освещение зала во время исполнения симфонии. По замыслу композитора, это должно было привести в соответствие свет и звук. К сожалению, Скрябину не суждено было осуществить свой замысел, так как в его распоряжении не было соответствующих технических средств. Лишь в наше время это удивительное сочинение было исполнено так, как мечтал автор.

Концертный зал погружен в полумрак... С первым же аккордом на огромном экране возникают волны цвета, которые постоянно меняют окраску. От сумрачно-лилового до яркого цвета. С каждой новой музыкальной темой рождается и новая светоцветовая волна. Присутствующие в зале уже не могут понять, слышат ли они музыку или видят игру света. В этой необычайной светомузыке они чувствуют томление души, ее порывы. И снова неопределенность, таинственная загадочность мироздания. А в конце — ликующее звучание всего оркестра, хора и ослепительный солнечный свет, заливающий экран и весь зал.

Вопросы и задания

1. Какое участие в жизни людей принял титан Прометей? Что об этом говорят известные вам произведения искусства?
2. За что и как был наказан Прометей Зевсом? Какое художественное воплощение нашел этот сюжет в картине Рубенса и скульптуре Ф. Г. Гордеева? Какое отражение он нашел в произведениях литературы и музыки? Расскажите подробнее об одном из них.

Творческая мастерская

1. Познакомьтесь самостоятельно с мифом об Атланте, брате Прометея. За что был наказан могущественный титан?

2. Прочтите несколько произведений древнегреческого баснописца Эзопа о Прометее.

«Прометей, по велению Зевса, вылепил из глины людей и животных. Но увидел Зевс, что неразумных животных получилось гораздо больше, и велел ему часть животных уничтожить и перелепить в людей. Тот повиновался; но получилось так, что люди, переделанные из животных, получили облик человеческий, но душу под ним сохранили звериную».

«Прометей, вылепив людей, повесил каждому на плечи две сумы: одну с чужими пороками, другую — с собственными. Суму с собственными пороками он повесил за спину, а с чужими — спереди. Так и получилось, что чужие пороки людям сразу бросаются в глаза, а собственных они не замечают».

«Зевс сотворил быка, Прометей — человека, Афина — дом, и выбрали они в судьи Мома¹. Позавидовал Мом их творениям и начал говорить: “Зевс сделал оплошность, что у быка глаза не на рогах и он не видит, куда бодает; Прометей — что у человека сердце не снаружи и нельзя сразу отличить дурного человека и увидеть, что у него на душе; Афине же следовало снабдить дом колесами, чтобы легче было переехать, если рядом поселился дурной сосед”. Разгневался Зевс за такую клевету и выгнал Мома с Олимпа».

Каким показан Прометей в баснях Эзопа? Подберите ко второй басне соответствующие пословицы в русском языке. В каких жизненных ситуациях они могут быть применимы?

Посейдон — владыка морей

...Вмиг умиряет смятенное море,
Туч разгоняет толпу и на небо солнце выводит.
Вергилий. Энеида
(Перевод С. Ошерова)

Посейдон (Нептун) — один из главных олимпийских богов, владыка морей и их обитателей. Ему поклонялись мореплаватели и рыбаки, купцы и простые люди. Одни просили у него спокойного моря, другие — хоро-

¹ Мом — олицетворение злословия и насмешки в греческой мифологии.

шего улова, третьи — покровительства в торговле. Посейдон также и «колебатель земли». Любое землетрясение связывалось с гневом Посейдона, поэтому его почитали как сильного и могучего бога, возводили в его честь храмы, совершали жертвоприношения.

Посейдон — первый сын Крónоса и Рéи. У него есть два брата — Аид и Зевс. По жребию между ними поделено все господство над миром. Посейдон владеет морем, Аид — подземным царством, в ведении Зевса — небо. Гомер в «Илиаде» упоминает об этом так:

...в обладание вечное пало
Мне волношумное море,
Аиду подземные мраки,
Зевсу досталось меж туч и эфира пространное небо.
(Здесь и далее перевод П. П. Гнедича)

Непросто складываются отношения между Посейдоном и Зевсом. Посейдон не страшится «спорить о равенстве с тем, пред которым все боги трепещут». Обладая буйным нравом и твердым характером, он во что бы то ни стало стремится сохранить свою независимость среди олимпийских богов. Абсолютно во всем он считает себя равным Зевсу.

Нет, не хожу по уставам я Зевсовым; как он ни мощен,
С миром пусть остается на собственном третьем уделе;
Силою рук он меня, как ничтожного, пусть не страшает!

Гомер. Илиада

Вступая с женой Зевса Герой в тайный сговор, Посейдон оказывает помощь ахейцам, вызывая своими действиями страшный гнев бога-громовержца. Угрожая Зевсу, он говорит: «Пусть он знает, меж нами вражда бесконечная будет!» Посейдон не живет на Олимпе среди других богов. У него собственный роскошный дворец на дне морском — «дом золотой, лучезарно сияющий, вечно нетленный».

Облик Посейдона страшен и могуч. Он мчится по морю на колеснице, запряженной длинногривыми конями с рыбьими хвостами.

...Запряг в колесницу коней медноногих,
Бурно летающих, гривы волнующих вкруг золотые.
Золотом сам он оделся, в руку десную прекрасный
Бич захватил золотой и на светлую стал колесницу;
Коней погнал по волнам, — и взыграли страшилища бездны,
Вкруг из пучин заскакали киты, узнавая владыку;
Радуюсь, море под ним расстиралось...

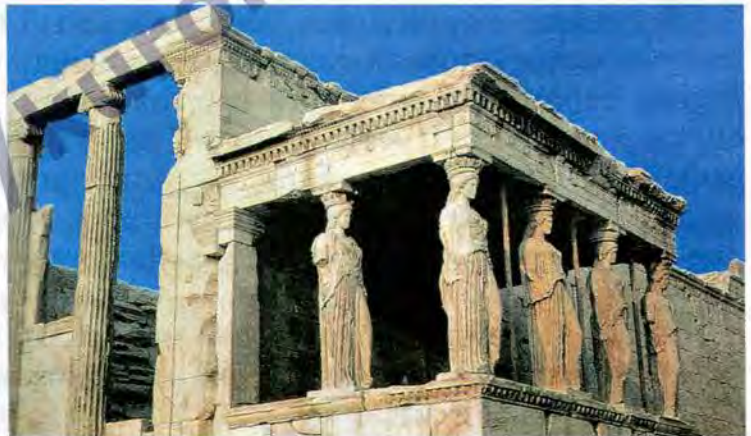
Гомер. Илиада

В руках у Посейдона трезубец, напоминающий гарпун с тремя остриями. С его помощью поднимает он бурю в море или губит людей, рассекает скалы. Никому не скрыться от гнева всевидящего Посейдона. Не может он, например, простить Одиссею ослепление сына Полифема, а поэтому противится его возвращению на родину. Насылая на Одиссея страшную бурю, он в щепки разбивает его плот.

Поднял из бездны волну Посейдон, потрясающий землю,
Страшную, тяжкую гороогромную; сильно он грянул
Ею в него.

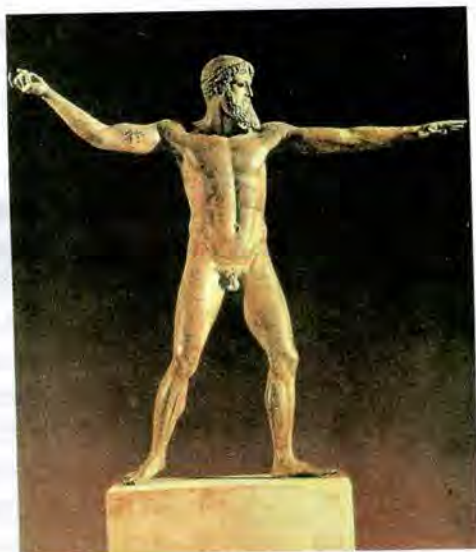
Гомер. Одиссея

С помощью трезубца, наделенного магической силой, он может выбить из земли влагу для источников. Хорошо известен спор Афины с Посейдоном за обладание Аттикой. И хотя в этом споре Посейдону пришлось уступить первенство Афине, он все равно остается наиболее почитаемым богом. В его честь греки создают **Эрехтейон (храм Афины и Посейдона)** на Акрополе в Афинах.

Эрехтейон.
421—406 гг.
до н. э.
Акрополь, Афины

Внешний облик владыки морей можно представить по статуе Посейдона работы неизвестного мастера. Эта одна из самых совершенных подлинных статуй античного искусства была найдена недалеко от мыса Артемисион на острове Эвбее в 1928 г. Относительно ее авторства нет единого мнения, но бесспорно высокое художественное мастерство ваятеля. Вероятно, создание статуи было связано с победой греков над персидским флотом у мыса Артемисион. Во всяком случае, историк Геродот упоминает о Посейдоне, которому приписывали покровительство в этом сражении.

Неизвестный автор.
Статуя Посейдона. 460—450 гг.
до н. э. Национальный музей,
Афины

Бог морей изображен грозно шагнувшим вперед. Его рука, занесенная для удара, возможно, когда-то держала трезубец. В выражении лица — спокойствие и чувство внутренней энергии. Проявляя себя в гневе и в борьбе, он все же не утрачивает атлетического изящества и красоты, представляет символ могущества и божественной силы. Властный уверенный жест левой руки действительно призван подчинить себе не только человека, но и все окружающее пространство. Игра световых бликов на темной бронзе делает фигуру Посейдона особенно динамичной, живой и естественной.

Посейдон — супруг nereиды Амфитриты. Она всегда рядом с мужем на колеснице, запряженной морскими божествами (тритонами), в руках у нее трезубец. По одной из версий мифа, Посейдон увидел ее однажды в хороводе с сестрами. Испугалась прекрасная Амфитрита грозного морского бога и спряталась у титана Атласа. Долго искал Посейдон свою возлюбленную, но на помощь ему неожиданно пришел дельфин, который и показал место укрытия Амфитриты. Посейдон похитил ее и вскоре женился на ней. С тех пор живет она в подвод-

ном царстве среди богатства и роскоши в окружении многочисленной свиты.

Не раз обращались художники к сюжету о триумфе (победоносном торжестве) Нептуна и Амфитриты. На картине французского художника **Никола Пуссена** «Триумф Нептуна и Амфитриты» действие происходит у берега морского залива. В центре изображена nereида Амфитрита — супруга Нептуна. В окружении многочисленной свиты она сидит на быке, туловище которого оканчивается рыбьим хвостом. Две nereиды почтительно поддерживают локоть и розовое покрывало Амфитриты, а два тритона трубят ей славу.

Фигура Нептуна сдвинута влево, к краю картины. Одной рукой он управляет тройкой стремительно мчащихся коней, а другой — держит трезубец, традиционный атрибут бога морей. Его взор обращен к прекрасной Амфитрите. Еще левее, над фигурой Нептуна, мы видим колесницу богини любви Афродиты в сопровождении амуров. Один держит в руках зажженный факел, другие осыпают главных персонажей цветами роз и мирта, символизирующими любовь и брачный союз Нептуна и Амфитриты. Один из амуров целится из лука в Нептуна, а стрелы второго уже достигли мужчины, уносящего прекрасную нимфу на своих плечах. Но кто же пред-

Н. Пуссен.
Триумф Нептуна
и Амфитриты.
Ок. 1636 г.
Художествен-
ный музей,
Филадельфия

ставлен в этой сцене похищения? Лица мужчины не видно, оно прикрыто рукой, а поэтому можно предположить, что здесь изображены nereида Галатэя и влюбленный в нее циклоп Полифём, считавшийся сыном Нептуна. Тогда нам становится понятным его жест: циклоп был внешне безобразен, а художник всегда избегал подобных изображений.

У Посейдона и Амфитриты есть сын Тритон, обитающий вместе с родителями на дне моря в золотом дворце. Необычна его наружность: человеческий нос, широкий рот со звериными зубами, зеленые волосы, жабры у ушей, шероховатые руки, дельфиний хвост вместо ног. В руках он держит раковину. Ее звуки, по велению Посейдона, успокаивают или волнуют море.

В скульптурной группе итальянского мастера **Лоренцо Бернини «Фонтан Тритона»** запечатлен момент, когда четыре дельфина, вынырнув из воды, несут открытую раковину, на которой восседает морской бог. Мощным звуком своей трубы он возвещает миру о конце Великого потопа.

Моря недолог был гнев; сложив о трех зубьях оружие,
 Воды владыка морской усмиряет и вставшего поверх
 Волн голубого зовет Тритона, чьи отроду плечи
 В алых ракушках, и дуть велит в трубицу морскую:
 Этим он знак подает отозвать и потоки и волны.
 Выбрал из раковин тот пустую трубу завитую...
 И лишь коснулось трубы божество с брадой увлажненной,
 Лишь громогласно она заиграла отбой по приказу,
 Все услышали ее потоки, — земные, морские, —
 Грозный приказ услышав, потоки ей все покорились.

Овидий. Метаморфозы

(Перевод С. Шервинского)

Но Тритон не единственный сын Посейдона. У владыки морей и детей множество, среди них — великаны Сарпедон и Антей, циклоп Полифём, белый крылатый

Л. Бернини.
 Посейдон.
 Фрагмент
 скульптурной
 композиции.
 1624—1643 гг.
 Площадь
 Барберини, Рим

Б. К. Растрелли. Посейдон. 1723 г.
Государственный
Русский музей,
Санкт-
Петербург

конец Пегас, выбивший копытом источник вдохновения поэтов Гиппокрену. Каждый из сыновей Посейдона отличается сильным, нередко необузданным характером.

Вопросы и задания

1. Что вам известно о владыке морей Посейдоне? Каким представлен его облик в известных вам произведениях искусства?

2. Почему так непросто складываются отношения между Зевсом и Посейдоном? Что вы узнали об этом из «Илиады» Гомера?

3. Из-за чего поспорили Афина и Посейдон? Какие храмы в честь этих олимпийских богов были воздвигнуты на афинском Акрополе?

4. Какое художественное воплощение получил сюжет о Посейдоне и его жене Амфитрите в картине французского художника Н. Пуссена?

5. Что вы могли бы рассказать о детях Посейдона и Амфитриты? Каким запечатлен облик Тритона в «Метаморфозах» Овидия и скульптурной группе Л. Бернини?

Творческая мастерская

1. Сохранились и другие скульптурные изображения бога морей Посейдона. В Русском музее Санкт-Петербурга есть статуя «Посейдон» работы Б. К. Растрелли, где бог показан в энергичном развороте, передающем стремительность и порывистость его действий. Как в этом скульптурном произведении воплощена суть характера Посейдона? Чем это изображение отличается от других известных вам? Попробуйте описать это произведение.

И. К. Айвазовский. Посейдон,
несущийся по морю. 1892 г.
Картинная галерея
И. К. Айвазовского, Феодосия

2. Познакомьтесь самостоятельно с мифами о детях Посейдона: Тритоне, Сарпедоне, Антее, Полифеме, Пегасе, Орионе. Расскажите об одном из них. Какие черты своего гневного отца они унаследовали? В каких жизненных ситуациях им удалось их воплотить?

3. Рассмотрите картину русского художника И. К. Айвазовского «Посейдон, несущийся по морю». В чем заключена особенность воплощения этого образа? Соответствует ли это изображение вашим личным представлениям о Посейдоне? Почему?

4. Посмотрите художественный фильм «Одиссея» (1996, режиссер А. С. Михалков-Кончаловский), в котором представлен великий и могущественный «владыка морей» Посейдон. Поделитесь своими зрительскими впечатлениями об этом кинофильме.

Бог огня Гефест

Бога, покрытого потом, находит в трудах пред мехами
Быстро вращавшего: двадцать треножников вдруг он работал,
В утварь поставить к стене своего благолепного дома.

Гомер. Илиада

(Перевод П. П. Гнедича)

Гефест (Вулкан) — бог огненной стихии и кузнечного ремесла, олицетворяющий собой силу и творчество.

Сын Зевса и Геры родился слабым и некрасивым. Раздраженный уродством сына, Зевс приказал жене сбросить его с Олимпа. Не могла Гера послушаться гневного мужа и выполнила его просьбу. Несчастный ребенок упал в море, где две nereиды — Фетиды и Эвринома — взяли его на воспитание в глубины Океана.

Несколько лет занимался Гефест изготовлением удивительных по красоте украшений для дочерей Океана. Постигнув тайны кузнечного ремесла и овладев им в совершенстве, Гефест решил отомстить своим родителям за нанесенную некогда обиду. Он выковал чудесный золотой трон для матери и преподнес его в качестве подарка. Села на него Гера, но тут же ее обвили сотни тонких, но крепких цепей. Как ни стремились боги Олимпа освободить ее, все было тщетно. С просьбами и мольбами обратились они к Гефесту, но тот остался непреклонен.

И тогда боги решили пойти на хитрость. Прислали они к Гефесту бога виноделия Диониса, чтобы он напоил его вином. Удалась эта хитрость. Сидя верхом на козле, в сопровождении сатиров и менад прибыл захмелевший Гефест на Олимп. В одно мгновение он освободил Геру,

а боги в благодарность предложили ему остаться на Олимпе.

Взамен Гефест взял с богов обещание: он получит в жены прекрасную Афродиту, богиню любви (по другим источникам — Хариту — богиню грации и красоты). Но супругов трудно назвать счастливыми. Из-за многочисленных любовных увлечений жены ревнивый Гефест часто сердится и попадает в неловкое или вовсе смешное положение.

Живет Гефест в «звездных, нетленных чертогах, прекраснейших среди Олимпа» (Гомер). Развлекает богов шутками, угощает их амброзией и нектаром. Но в отличие от богов, Гефест не проводит свою жизнь в забавах и развлечениях. В этом же дворце находится его подземная кузница.

Гулко в пещерах звучат удары молотов тяжких,
Докрасна раскалено, скрежещет железо халибов,
Пламя гудит в очагах, и несется грохот наружу.
Здесь — Вулкана чертог, и Вулканией остров зовется.
С выси небесной сюда низошел огнемощный владыка.
Тут железо куют в огромном гроте циклопы.

Вергилий. Энеида

(Перевод С. Ошерова)

Гефест, покрытый потом, весь черный от пыли и копоти, с молотком или клещами в руках, создает дивные изделия: эгиду и скипетр для Зевса, тирс для Диониса, золотую колесницу для Гелиоса, волшебную стрелу для Аполлона, великолепный щит для Ахилла, корону для Ариадны, волшебный венец для сотворенной им же из земли прекрасной женщины Пандоры. И богиня охоты Артемиды обращалась к нему с просьбой изготовить для нее колчан, лук и стрелы.

В кузнице ему помогают сыновья Урана и Геи — одноглазые великаны — циклопы, которые ловко управляют у печи или держат в руках огромные молоты. Так Гефест трудится не покладая рук, не зная отдыха и покоя.

Многие художники обращались в своем творчестве к изображению кузницы Гефеста. Среди лучших произ-

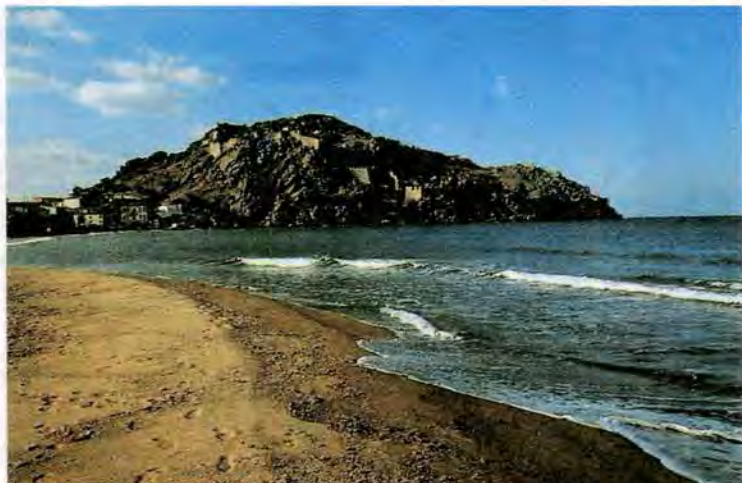
*Д. Веласкес.
Кузница Вулкана.
Ок. 1630 г. Прадо,
Мадрид*

ведений картина испанского художника **Диего Веласкеса** «Кузница Вулкана». Все в ней говорит о сиюминутности происходящего. Бог Солнца Гелиос (Аполлон) только что вошел в кузницу Вулкана сообщить об измене его жены Венеры. «Первым, — преданье гласит, — любодейство Венеры и Марса Солнечный бог увидал. Из богов все видит он первым!» — пишет Овидий в «Метаморфозах».

Мифологическая сцена превращена художником в обычную жанровую картину иронического содержания. Кузница бога огня — ничем не примечательная мастерская. Пухленький Аполлон как-то слишком добродушен, помощники Вулкана — не мифологические одноглазые великаны, а простые ремесленники. В наивном изумлении они опускают молоты и с любопытством вслушиваются в слова неожиданного пришельца. Да и сам бог металла и огня Гефест больше похож на обычного испанского кузнеца.

Хотя в целом картина написана в тревожных, приглушенных тонах, художник мастерски использует в ней игру света. Серебристым сиянием сверкает нимб Аполлона, усиленный естественным солнечным светом, льющим из окна слева. Невольно наш глаз останавливается и на другом источнике света — ярко-красном, раскаленном куске железа на наковальне и пылающем

Остров Лемнос,
куда был сброшен
Гефест.
Современное фото

огне горна, бросающем алые отблески на полуобнаженные тела кузнецов. Все эти световые блики создают удивительное впечатление колебания воздуха и придают картине особую таинственность.

Без смеха не могут смотреть боги на неуклюжего Гефеста, когда тот приходит к ним на пир. Однажды Гефест осмелился заступиться за мать Геру во время ее ссоры с Зевсом. Не мог бог-громовержец простить Гефесту такую дерзость. Схватил его за ногу и сбросил несчастного вновь на землю. Целый день летел Гефест в пустом пространстве и наконец упал почти без признаков жизни на остров Лемнос. Сжалились жители острова над Гефестом, но с той поры к его многочисленным увечьям добавилось еще одно — хромота.

В римской мифологии Вулкан — бог разрушительного и очистительного пламени. От него получил свое название вулкан. Отсюда и обычай сжигать в его честь оружие побежденного врага. Вулкан способен защитить дома, города и людей от пожаров. В Риме, в посвященном ему храме, ежегодно праздновались так называемые Вулканалии. В отличие от греческого Гефеста, Вулкан никак не был связан с кузнечным ремеслом, зато в Риме ему приписывалась способность на десять лет отсрочивать веления судьбы.

Вопросы и задания

1. Что вам известно о происхождении Гефеста? Как он отомстил своим родителям за нанесенную обиду?

2. Как складывалась жизнь Гефеста на Олимпе? Что и как об этом рассказывают произведения живописи и литературы?

Творческая мастерская

1. Познакомьтесь с картиной итальянского художника Луки Джордано «Кузница Вулкана». Какими здесь изображены бог огня и его помощники циклопы? Обратите внимание на традиционные атрибуты этого бога. Присмотритесь и к особенностям освещения в картине.

2. Расскажите о циклопах — одноглазых мифических великанах. Какие характерные черты этих помощников Вулкана вы могли бы отметить? Почему?

Л. Джордано. Кузница Вулкана. Ок. 1660 г. Эрмитаж, Санкт-Петербург

Афина — богиня мудрости и справедливой войны

...Нравне с отцом обладающая силой и разумным советом.

Гесиод. Теогония

(Перевод Ф. Зелинского)

Афина (в римской мифологии — Минерва) — одна из главных и наиболее почитаемых богинь греческого Олимпа. Афина — богиня мудрости и справедливой войны, покровительница многих городов и государств, наук, земледелия и ремесел, подарившая людям законы правосудия.

Афина — любимая дочь Зевса. Хорошо известен миф о ее чудесном рождении из головы Зевса.

Неизвестный автор. Афина, опирающаяся на копьё. Рельеф с афинского Акрополя. 460—450 гг. до н. э.

Сильные головные боли не давали покоя богугромовержцу, и он попросил Гефеста разрубить ему голову. Как только тот выполнил его просьбу, на свет появилась в полном воинском облачении, в блестящем шлеме, со сверкающим копьём в руках «могучая дочь могучего отца».

Может быть, именно так выглядела Афина, появившаяся на свет из головы своего отца? Высокая, стройная, изображенная во весь рост богиня запечатлена в мраморной скульптуре, выполненной неизвестным мастером около 460—450 гг. до н. э. Ее красивую, слегка наклоненную голову, опирающуюся на копьё, окаймленную густыми волнистыми кудрями, венчает великолепный шлем. Лицо богини безукоризненно: выразительный контур глаз с большими ресницами, тонкий прямой нос, строгий овал волевого лица делают ее особенно привлекательной.

Длинный хитон, ниспадающий изящными складками, подчеркивает естественность позы, исполненной величавой, сдержанной грации и огромной внутренней энергии. Возможно, это мастерски выполненное произведение принадлежало кому-то из скульпторов школы Праксителя.

Афина не раз была воспета и прославлена античными поэтами, и прежде всего Гомером:

Славную петь начинаю богиню, Палладу — Афину,
С хитро искусным умом, светлоокою, с сердцем немягким,
Деву достойную, градов защитницу, полную мощи
Тритогенею, родил ее сам многомудрый Кронион.
Из головы он священной родил ее, в полных доспехах,
Золотом ярко сверкавших. При виде ее изумленья
Всех охватило бессмертных. Пред Зевсом эгидодержавным
Прыгнула быстро на землю она из главы его вечной,
Острым копьём потрясая. Под тяжким прыжком Светлоокой
Заколебался великий Олимп, застонали ужасно
Окрест лежащие земли, широко дрогнуло море

И закипело волнами багровыми; хлынули волны
На берега.

Гомер. Гимн Афине

(Перевод В. В. Вересаева)

Поэтический гимн Гомера нашел отражение в скульптурной композиции **Фидия** в восточном **фронто**не **афинского Акрополя**. Все олимпийские боги присутствуют при ее необычном появлении на свет. В композиции мастерски запечатлено лишь одно мгновение — уход ночи (богиня опускается на усталом коне в воды океана) и приход зари, рождение светлого дня (бог Гелиос выезжает из океана на колеснице). Величественно и спокойно вздымают свои головы лошади бога Солнца.

Задержал Гиперионов сын лучезарный
Надолго быстрых коней, и стоял он, доколе доспехов
Богopodobных своих не сложила с бессмертного тела
Дева Паллада — Афина.

Гомер. Гимн Афине

(Перевод В. В. Вересаева)

Так, в скульптурной композиции образно передан круговорот суток (смена дня и ночи), включивший в себя чудо рождения Афины. Здесь же мы видим, как быстро разнеслась по свету эта удивительная новость. Вестница Зевса, богиня радуги Ирída, в бурном порыве устремилась вперед, складки ее одежды трепещут на ветру, далеко назад откинута крылья. Оказывается, и в камне можно выразить радость переполняющих ее чувств. А другие богини? Как восприняли они эту весть? Одна в радостном приветствии подняла руку и тут же в изумлении отшатнулась назад. Другая чуть наклонилась вперед, как бы внимательно прислушиваясь к весте Ириды.

К сожалению, многое сегодня утрачено в этой скульптурной композиции, но и то, что сохранилось, изумительно по своей естественной простоте и красоте форм. Выставленная в центре громадного зала Британского музея в Лондоне, она позволяет оценить высокое мастерство древних скульпторов.

Афина Промахос.
Статуэтка
с афинского
Акрополя.
Бронза.
Ок. 500 г. до н. э.
Национальный
музей, Афины

Кто сегодня не знает о знаменитом афинском Акрополе, удивительном памятнике греческой архитектуры! Именно с ним связаны наиболее удачные воплощения образа богини Афины. Покровительствующая греческому народу, она была удостоена чести быть изваянной на главной площади Акрополя знаменитым скульптором Фидием.

Афина Промахос (Воительница) до сих пор считается лучшей скульптурой, передающей ее облик. Увы, время не сохранило нам этого удивительного памятника, но мы все же знаем о нем немало интересного из воспоминаний древнейших историков и поэтов. Всякого, кто ступал на Акрополь, встречала шестнадцатиметровая бронзовая статуя богини в полном воинском снаряжении. Согласно преданию, блеск золоченого копья, которое она держала в руках, был издалека виден мореплавателям. Богиня как будто окидывала взором горизонт, охраняя владения подвластного ей города.

Голову Афины украшал высокий шлем со сфинксом и грифонами, на плечах щит с головой горгоны Медузы в центре. У ног сидела сова — символ мудрости, а слева — змея — олицетворение древнейшего земледельческого божества Аттики. Лицо Афины поражало мудростью и торжественным спокойствием. Всем своим видом Афина напоминала о божественном покровительстве городу и народу.

Давайте мысленно войдем внутрь Парфенона — главного храма Акрополя, считавшегося ее священной обителью. У входа в храм совершались поклонения в честь Афины, к ногам богини приносили богатые дары и жертвоприношения.

На высоком постаменте во весь рост стояла статуя **Фидия — Афина Парфенос**, выполненная из слоновой кости и более тысячи килограммов золота. Одной рукой она опиралась на щит с изображением битвы греков с

амазонками, а в другой руке держала статую богини Победы Нйки. Ее шлем украшал сфинкс — символ божественного разума, над забралом — восемь коней, несущихся во весь опор, — символ быстроты мысли, по бокам — два грифона. Волосы Афины ниспадали золотыми прядями на плечи. Согласно легенде, на щите, среди сражающихся, Фидий поместил изображение своего современника, выдающегося общественного деятеля Перикла, а также свой автопортрет. К сожалению, и эта статуя утрачена для потомков...

Культ Афины Паллады (защитницы крепостей и городов) и Афины Промехос (воительницы) получил широкое распространение по всей Греции. Как богиня войны она признает только справедливые и благоразумные действия, согласно правилам военного искусства. Именно этим она отличается от бога войны Ареса (Марса), который любит ужасы и смятение войн, способствует кровопролитным и разрушительным действиям. Между ними никогда не было взаимопонимания и согласия. Так, Афина, покровительствующая грекам в Троянской войне, искусно направила против Ареса копьё Диомёда.

В Аттике Афина — главное божество страны и покровительница столицы греков. Этой чести она удостоена потому, что ей удалось победить самого Посейдона. Долго не могли решить, кого выбрать покровителем города — Афины или Посейдона. Эта нерешительность и послужила причиной спора между ними. Богам было предложено изобрести самый полезный для людей предмет. Посейдон ударил о землю трезубцем — появился источник морской воды, затем он сотворил коня. Афина же превратила дикого коня в домашнее животное, а от удара ее копыа появилось оливковое дерево, сплошь усыпанное плодами. Своими действиями она как бы предрекла греческому народу занятия земледелием и развитие ремесел. Было решено голосовать. Мужчины отдали предпочтение Посейдону, но так как при голосо-

Фидий.
Афина Парфенос.
Королевский
музей, Онтарио

А. Ломбарди. Спор Афины с Посейдоном. Мрамор. XVI в. Эрмитаж, Санкт-Петербург

вании было на одну женщину больше, то город и был посвящен Афине. Этот спор Афины и Посейдона за обладание Атикой нашел свое художественное воплощение в скульптурной группе западного фронтона Парфенона.

Жестоко карала Афина всех, кто не признавал ее культа или осмеливался вступать с нею в спор. К себе она требует священной почтительности и уважения. Велик был ее гнев на Арахну.

Гордясь своим мастерством искусной вышивальщицы и ткачихи, Арахна осмелилась вызвать на состязание богиню Афины. Вызов был принят, хотя прежде Афина явилась в образе старухи к Арахне и предупредила ее о необходимом смирении перед богами. Арахна не вняла этому совету, за что и была жестоко наказана. Даже умереть ей не позволила Афина, обратив в паука, неустанно ткущего пряжу.

...Сжалась, ее извлекла из веревки Паллада,
Молвив: «Живи! Но и впредь — виси, негодяйка! Возмездье
То же падет, — чтобы ты беспокоилась и о грядущем, —
И на потомство твое, на внуков твоих отдаленных...»
И, удаляясь, ее окропила Гекатиных зелий
Соком, и в тот же миг, обрызганы снадобьем страшным,
Волосы слезли ее, исчезли ноздри и уши,
Стала мала голова, и сделалось крохотным тело.
Нет уже ног, — по бокам топорщатся тонкие ножки;
Все остальное — живот. Из него тем не менее тянет
Нитку Арахна — паук продолжает плести паутину.

Овидий. Метаморфозы

(Перевод С. Шервинского)

В картине итальянского художника **Якопо Тинторетто «Афина и Арахна»** показано превращение Арахны в паука. В сложной паутине балок, ремней, нитей, пряжи, словно опутывающих Арахну, во внимательном, почти гипнотическом взгляде богини Афины как

Я. Тинторетто.
Афина и Арахна.
1540-е гг.
Галерея
Академии,
Венеция

бы сгустилось тревожное предчувствие трагической развязки легенды. Ярко-красное царственное одеяние Афины с богатыми украшениями явно контрастирует с простой крестьянской одеждой Арахны. Мрачный фон картины усиливает неумолимо приближающуюся драматическую развязку.

А испанский художник **Диего Веласкес** использовал этот сюжет в одной из последних картин «Пряхи», где показал труд ткачих в королевской ковровой мастерской. В глубине ярко освещенной комнаты нарядные дамы рассматривают готовый гобелен, изображающий миф о победе Афины над Арахной в искусстве ковроткачества. В одном полотне художник соединил миф и реальность жизни.

Д. Веласкес.
Пряхи. 1657 г.
Прадо, Мадрид

*Мирон. Афина.
Ок. 450 г. до н. э.
Городская
галерея,
Франкфурт-
на-Майне*
*Мирон. Марсий.
Музеи
Ватикана, Рим*

Много и добрых дел на счету Афины. Не всех губит она, к некоторым относится более чем благосклонно. Она покровительствует гончарам и рукодельницам, помогает строить корабль аргонавтам, Прометею — украсть огонь из кузницы Гефеста. Она сама создает прекрасные произведения искусства. Для мужественного героя Ясона она выткала необыкновенный плащ, не раз спасавший его от гибели. Одного ее прикосновения достаточно, чтобы сделать человека прекрасным. Гомер описывает, как Афина наделила Одиссея кудрявыми волосами, высокой фигурой, облекла силой и мужественностью. Она сделала Пенелопу особенно привлекательной, подарив ей удивительную красоту накануне встречи с супругом.

Мудрость и разумность Афины безграничны. Она мудра не только в делах государственных. Ей часто приходится разрешать споры в состязаниях простых людей и богов. В музыкальном споре Аполлона и силена Марсия Афина сыграла немалую роль.

Из произведений искусства на этот сюжет особой известностью пользуется скульптурная группа Мирона «Афина» и «Марсий». Пожалуй, это первое произведение в мировом искусстве, передавшее особый драматический конфликт, столкновение двух противоположных начал.

Афине принадлежало изобретение музыкального инструмента — флейты. И вот однажды, увидев, как некрасиво раздуваются ее щеки во время игры, она бросила ее на землю. Любопытный и плененный игрой силен Марсий подобрал флейту и выучился исполнять на ней мелодии, чем вызвал гнев богини.

В скульптуре Мирона запечатлен тот момент, когда уходящая Афина гневно оборачивается в сторону Марсия, в испуге он отпрянул назад. И в гневе Афина благородна и сдержанна. Несомненно, юная и хрупкая богиня одерживает победу над непокорным Марсием.

Вопросы и задания

1. Почему Афина была одной из наиболее почитаемых богинь Олимпа? Что мы узнаем о ее чудесном рождении?

2. Какой изображали Афину античные скульпторы и поэты?

3. Что представляло собой скульптурное изображение Афины, выполненное Фидием на Акрополе?

4. За что наказала Афина Арахну? Как об этом рассказывают произведения литературы и живописи?

5. Как Афина разрешила спор в музыкальном состязании Аполлона и силен Марсия? Какое художественное воплощение нашел этот мифологический сюжет в скульптурной группе Мирона?

Творческая мастерская

1. Попробуйте объяснить смысл символических атрибутов богини Афины в двух скульптурных портретах Фидия. С какими именно мифами об Афине они могли быть связаны? Как вы думаете, почему атрибутами и спутниками Афины стали олива, змея и сова? Почему в древности Афину называли *совокой богиней* и *пестровидной змеей*?

2. Объясните значение выражения *находиться под эгидой кого-то*. Какое отношение оно имеет к мифам, связанным с богиней Афиной? Познакомьтесь самостоятельно с мифом о Медузе Горгоне. Какую роль сыграла в нем Афина?

Караваджо. Медуза Горгона. 1672 г. Галерея Уффици, Флоренция

С. Боттичелли. Афина, усмиряющая кентавра. 1485 г. Галерея Уффици, Флоренция

Дурис. Афина, разрешающая спор между Аяксом и Одиссеем. Роспись килика. 480 г. до н. э.

3. Как вы могли бы объяснить происхождение имени Афины — Паллада? В древности считалось, что Афина получила его в честь упавшего с неба деревянного идола Палладиона. Воспользуйтесь и другими версиями происхождения этого имени богини.

4. Познакомьтесь с картиной С. Боттичелли «Афина, усмиряющая кентавра». Кто такие кентавры? Какие мифы с их участием вам известны? Для художников эпохи Возрождения кентавры были олицетворением низменного, вот почему они часто противопоставлялись высшей мудрости, которую являла собой Афина. Как вы думаете, с каким известным мифом об Афине мог быть связан этот сюжет в картине С. Боттичелли? Какой представлена Афина в этом произведении?

5. Познакомьтесь самостоятельно с мифами об участии Афины в Троянской войне. Известно, что ни одно важное событие, описанное в «Илиаде» и «Одиссее» Гомера, не обходилось без вмешательства Афины. Она — главная защитница греков-ахейцев и постоянный враг троянцев. Любимцем Афины был Одиссей, умный и смелый герой.

6. Рассмотрите роспись килика греческого вазописца Дуриса «Афина, разрешающая спор между Аяксом и Одиссеем». На вазе изображена сцена голосования между Аяксом и Одиссеем из-за доспехов Ахилла, на котором присутствует Афина. Каковы особенности ее изображения (поза, жесты рук, одежда)? Чем Афина привлекает наше внимание? Как закончился этот спор?

Лики Аполлона

Много в Олимпе богов сильнее златовласого Феба;
Что ж ты, других позабыв, жертву приносишь ему?
Много сильных богов восседает на горнем Олимпе,
Все же подвластны они воле Фортуны слепой;
Феб златовласый один от дерзкой Фортуны свободен,
Жертвы ему одному гордый приносит певец.

А. С. Хомяков

Многочисленные изображения Аполлона украшают сегодня чуть ли не все оперные театры мира и огромное число музеев. Для нас бог Аполлон — покровитель искусства и муз, олицетворение обаятельной мужественности и юной красоты. После посещения музеев Ватикана русский поэт А. Н. Майков (1821—1897) так выразил свое отношение к этому богу-олимпийцу:

В ушах звенит стрела от лука Аполлона,
И лучезарный сам, с дрожащей тетивой,
Восторгом дышащий, сияет предо мной.

А для древних греков? Для них бог Аполлон имел двойной облик. Так, например, в «Илиаде» и «Одиссее» Гомера он часто упоминается как бог-убийца, жестокий и безжалостный, «друг нечестивцев, всегда вероломный».

...Внял Аполлон сребролукий:

Быстро с Олимпа вершин устремился, пышущий гневом,
Лук за плечами неся и колчан, отовсюду закрытый;
Громко крылатые стрелы, биясь за плечами, звучали
В шествии гневного бога: он шествовал, ночи подобный.

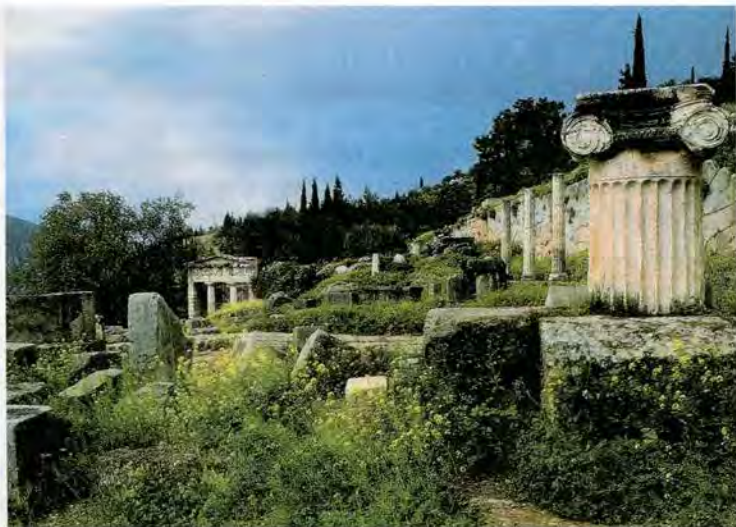
Гомер. Илиада

(Перевод П. П. Гнедича)

Само имя бога Аполлона ассоциировалось с греческим глаголом «аполлюми», что означает губить.

Позднее Аполлон становится воплощением красоты всех олимпийских богов, олицетворением греческого идеала Человека. Именно таким запечатлели его Фидий, Пракситель и Леохар, выдающиеся скульпторы

Место, где,
по преданию,
состоялось
сражение между
Аполлоном
и Пифоном.
Дельфы.
Современное фото

Эллады. Чем же объясняется такое различие в восприятии бога Аполлона? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к мифу о рождении Аполлона и его сестры Артемиды.

Аполлон и Артемида были детьми Зевса и Латоны, родившимися на острове Делос. Именно там смогла найти укрытие их мать от преследований Геры, жены Зевса. Олимпийские боги, зная мстительный и ревнивый характер Геры, сжалились над несчастной Латоной. Вскоре у нее родились Аполлон, а затем и Артемида. Громко славили родившегося бога собравшиеся на острове Делос, поднося ему амброзию и нектар.

Вот Аполлон сделал первый шаг — и остров покрылся ароматными цветами и травами. Он взглянул на небо — и выхватил взглядом солнечный луч, похожий на лук и стрелы. Еще мгновение — и эти лучи-стрелы превратились в кифару. С тех пор лук и лира стали его неотъемлемыми спутниками.

Мсть и преследования ревнивой Геры не прекращались. Вот она посылает страшного дракона Пифона отомстить Латоне и ее детям. Но ни ужасный вид чудовищного змея, изрыгающего из пасти огонь, ни темнота мрачного ущелья, ни седой от пены горный поток и клубившийся туман не смутили мужественного Аполлона. Стрелу за стрелой посылает он без промаха в пасть чудовища. Стрелы дождем сыплются на покрытое чешуей тело Пифона, извиляющееся между скал. И вот, наконец, звучит победная песнь Аполлона. Страшное чудовище повержено, больше никто не посмеет

причинить Латоне и ее детям зло. Отныне здесь будет возвышаться храм в честь победы Аполлона над Пифоном.

Выдающиеся скульпторы Древней Греции запечатлели Аполлона в его схватке с Пифоном. Знаменитая скульптура **Леохара** «**Аполлон Бельведерский**», дошедшая в римской копии, и сегодня пленяет совершенством образа и мастерством исполнения. Фигура Аполлона выражает душевный порыв и мужественность, красоту юности и мягкую нежность. Мускулы лица напряжены, он только что выпустил стрелу в чудовище, и теперь его гордый взгляд устремлен в бесконечность. Мягкие волосы, как нежные струящиеся завитки виноградной лозы, которую колеблет легкий ветерок, играют на этой божественно красивой голове. Торжествующей походкой победителя он идет вперед. Движения Аполлона кажутся несколько артистичными, но это нисколько не снижает его величия и красоты. Перед нами поистине высокий идеал Человека, воплощенный в произведении великого скульптора.

Не менее известен скульптурный портрет «**Аполлон Сауроктон**» («**убивающий ящерицу**») **Праксителя**. Он решен в несколько ином ключе. В грациозной фигуре юноши, опершегося о дерево и целящегося заостренной тростинкой в скользкую по стволу ящерицу, трудно узнать грозного бога, поразившего Пифона. Гибкий и стройный юноша с вьющимися волосами, перевязанными лентой, забавляется игрой с ящерицей. Не мужественность и душевный порыв воплощены здесь скульптором, а созерцательность, лиричность настроения, непринужденность и одухотворенность.

Леохар. Аполлон Бельведерский. IV в. до н. э. Музеи Ватикана, Рим

Пракситель. Аполлон Сауроктон. Ок. 340 г. до н. э. Лувр, Париж

Храм Аполлона в Дельфах.
V в. до н. э.

Итак, Пифон повержен, и на месте победы Аполлона в Дельфах возведен храм. Отныне это место станет священным, а дельфийский оракул будет прорицать людям волю богов.

Святилище в Дельфах представляло собой величественное зрелище. Оно было возведено в конце IX в. до н. э. и располагалось террасами на горе Парнас у подножия Каастальского ключа. Со всех сторон его опоясывала рельефная лента, на которой был изображен совет богов, сидящих на скамьях и беседующих друг с другом.

Приходивший в святилище Аполлона Пифийского в Дельфах у входа омывал себя в волшебном Каастальском ключе, как бы снимая все земные грехи. Он видел перед собой стоящего в колеснице, запряженной четверкой лошадей, бога Аполлона и невольно преклонялся перед этим божеством. Здесь он получал пророческие ответы Аполлона о любых предполагаемых действиях греков, объявлении «священных войн» или их окончания.

Другой достопримечательностью Дельф стало место в одной из расщелин скалы, где находился оракул, произносивший прорицания любому, кто интересовался своей судьбой. К сожалению, о древнем храме почти ничего не известно, от него остались лишь части скульптурной декорации и некоторые архитектурные фрагменты. Но и они наглядно свидетельствуют о широком распространении культа Аполлона в эпоху античности.

В Дельфах, ставших крупнейшим политическим и культурным центром, раз в четыре года проводились знаменитые Пифийские игры. Их покровителем стал бог Аполлон. В конкурсных соревнованиях участвовали музыканты и певцы, танцоры и драматические артисты.

Бог Аполлон был не только прорицателем и Фебом лучезарным. В произведениях искусства также запечатлен его жестокий лик.

У высокомерной и тщеславной Ниобей, дочери Тантала и жены царя Фив, было четырнадцать детей. И от этого «счастливейшей матерью можно было бы Ниобу назвать». Но она осмелилась посмеяться над Латоной, матерью всего двоих детей. Аполлон и Артемида решили отомстить за обиды, нанесенные их матери, и наказать дерзкую Ниобею за высокомерие и заносчивость.

В колчане Аполлона и Артемиды всегда были и смертоносные стрелы, подобно молнии, внезапно поражающие врага. Неожиданно раздаётся свист стрел... Один за другим к ногам Ниобеи падают ее мертвые дети. Ужас и страх объели несчастную мать, смертельная бледность покрыла ее лицо. Ничем она не может помочь своим детям. Оцепеневшая от горя, Ниоба была превращена Зевсом в скалу, источающую слезы. Так она продолжала оплакивать детей...

Трогательно и поэтично описан этот миф в «Метаморфозах» Овидия:

Сирой сидит, между тел сыновей, дочерей и супруга, —
Оцепенев от бед. Волос не шевелит ей ветер,
Нет ни кровинки в щеках; на лице ее скорбном недвижно
Очи стоят; ничего не осталось в Ниобе живого...

...нутро ее все каменеет.

Плачет, однако и вот, окутана вихрем могучим,
Унесена в свой отеческий край. На горной вершине
Плачет: поныне еще источаются мрамором слезы.

(Перевод С. Шервинского)

Вглядимся в созданную на мифологический сюжет роспись кратера «Аполлон и Артемида, убивающие детей Ниобы». Неизвестный мастер стремится передать

Неизвестный автор.

Аполлон и Артемида, убивающие детей Ниобы. Ок. 400 г. до н. э.
Роспись кратера

жестокий характер схватки. Твердой рукой мечет стрелы Аполлон. Его божественную красоту и пластику движения оттеняет изящная стройность Артемиды, одетой в пеплос. На земле лежат дети несчастной Ниобы, безжалостно пронзенные стрелами. Их предсмертные движения и позы печально драматичны. Несомненно, художник с большим сочувствием отнесся к изображению мучительной гибели детей.

Жестокий лик Аполлона запечатлен и в известном мифе о его состязании с сатиром Марсием, одним из искуснейших флейтистов в свите Диониса.

Аполлон, игравший на лире, рассердился на возгордившегося своим искусством Марсия и вызвал его на музыкальное состязание. Поначалу оба были на равных, но Аполлон предложил Марсию сыграть на инструменте с другой стороны. На флейте это оказалось невозможным, а поэтому музы, выступавшие в этом поединке в качестве судей, присудили победу Аполлону. Теперь ему предоставлялось право избрать наказание для проигравшего.

Наказание для Марсия он выбрал ужасное: привязал его к сосне и содрал с живого кожу. Сатиры и нимфы пролили много слез о несчастном музыканте, из этих слез образовалась река, потом названная его именем. Кожу Марсия Аполлон приказал повесить в одной из пещер, и, как гласит предание, она трепетала от радости, когда раздавались звуки флейты, и оставалась неподвижной, когда звучала лира.

Школа Праксителя.
Музыкальное
состязание
Аполлона
и Марсия. IV в.
до н. э. Эрмитаж,
Санкт-Петербург

*Х. Рибера.
Аполлон и Марсий.
1637 г.
Национальный
музей
Сан-Мартино,
Неаполь*

Картина испанского художника **Хусепе Риберы** «**Аполлон и Марсий**» является одним из ярких художественных воплощений античного мифа. Автор изображает момент, когда Аполлон, победивший сатира Марсия в музыкальном соревновании, приступает к осуществлению своей мести. На переднем плане изображен лежащий Марсий. Его грубое лицо, обращенное к зрителю, искажено безумным страданием, мускулистое смуглое тело страшно напряжено, а козлиные ноги крепко привязаны к ветке дерева. Холодный и бесстрастный Аполлон в красно-фиолетовом развевающемся плаще слегка склонился над поверженным противником. Его совершенное и прекрасное лицо — это всего лишь бездушная маска красоты. На заднем плане показаны фавны — спутники Марсия. Глядя издали на страшное зрелище, они затыкают уши, чтобы не слышать стонов своего товарища. Темный фон картины с хмурым грозовым небом и желтыми тревожными облаками, бурой землей и мощными стволами дуба усиливают драматизм происходящего.

Новые, порой неожиданные стороны образа Аполлона открывают его возлюбленные.

«Первая Феба любовь» — прекрасная нимфа Дáфна, дочь речного бога Пеней и богини Земли Геи, спасается бегством от пре-

Л. Бернини.
Аполлон и Дафна.
Скульптурная
группа.
1622—1624 гг.
Галерея Боргезе,
Рим

следований Аполлона. Выбившаяся из сил, испуганная Дафна попросила мать превратить ее в лавровое дерево. (В переводе с греческого языка имя Дафна обозначает «лавр».) Тотчас же ее ноги вросли в землю и стали корнями, волосы превратились в листву, а руки — в тонкие ветви.

Впоследствии растение лавр стало священным для Аполлона, вот почему его часто изображали в лавровом венке или опоясанным ветвями лавра.

Этот мифологический сюжет не раз вдохновлял поэтов и художников. В скульптурной группе «Аполлон и Дафна» Лоренцо Бернини изображен момент, когда Дафна устремилась вперед, слегка отрываясь от земли. Только правая нога бегущего Аполлона касается подножия, которое приподнимается и переходит в очертания дерева, переливается в контур тела нимфы, одевающегося корой. В это время из пальцев ее ног вырастают корни, а из протянутых рук и взметнувшихся волос — листья. Кажется, именно этот момент запечатлен в «Метаморфозах» Овидия:

Нежная девичья грудь корой окружается тонкой,
Волосы — в зелень листвы превращаются, руки же — в ветви;
Резвая раньше нога становится медленным корнем,
Скрыто листвою лицо, — красота лишь одна остается.
(Перевод С. Шервинского)

Фигура Дафны очаровательна! Оглянувшись и увидев Аполлона, она вскрикивает, и вихрь волос, воспетых Овидием, взвивается вокруг ее слегка запрокинутой головы. Скульптору мастерски удалось передать стремительность бега девушки, ее душевное волнение, растерянность и испуг. Эта скульптурная композиция поразила современников: весь Рим шел смотреть на нее как на одно из чудес.

В том же XVII в. французский художник Никола Пуссен создает замечательное полотно «Аполлон

Н. Пуссен. Аполлон и Дафна. 1634 г. Лувр, Париж

и Дафна». Это была одна из последних, к сожалению, незаконченных картин художника. В отличие от Бернини, опираясь на рассказ поэта Овидия, Пуссен обратился к начальному эпизоду легенды, когда в душе Аполлона возникает чувство любви. Бог Солнца в ярко-красном одеянии спокоен и неподвижен. Не замечая восторженных взглядов нимф, он всецело поглощен созерцанием прекрасной Дафны. Слева от Аполлона — Меркурий, который тайком похищает из колчана золотую стрелу, как бы обезоруживая его. Очаровательный амур предусмотрительно пускает стрелу туда, куда устремлен взор Аполлона. Дафна, не желая «возлюбленной зваться», обращается к своему отцу, речному богу Пенею, и просит не выдавать ее замуж. Но мольбы Дафны тщетны. Стрела любви уже пущена...

Вопросы и задания

1. Чем можно объяснить различия художественного воплощения облика Аполлона в произведениях искусства?

2. Каким запечатлен Аполлон в скульптурных произведениях Леохара и Праксителя?

3. Что представляло собой святилище Аполлона в Дельфах? Почему этот город стал крупнейшим политическим и культурным центром Греции?

4. За что отомстил Аполлон Ниобе? Как об этом рассказано в произведениях живописи и литературы?

5. Как Аполлон наказал сына Марсия? Каково художественное воплощение этого мифа в картине испанского живописца Х. Риберы?

6. Какие новые стороны образа Аполлона открывает его возлюбленная Дафна? О каких произведениях искусства на этот сюжет вы могли бы рассказать?

Творческая мастерская

1. В одной из своих эпиграмм А. С. Пушкин так отразил результаты сражения Аполлона и Пифона:

Лук звенит, стрела трепещет,
И, клубясь, издох Пифон;
И твой лик победой блещет,
Бельведерский Аполлон!

Вы, конечно, почувствовали ироничное отношение Пушкина к страшному чудовищу Пифону. Какими поэтическими средствами оно передано? Что особенно подчеркнуто поэтом в облике бога Аполлона? Зная содержание мифа, попробуйте объяснить причину этой авторской иронии.

2. Жестокий лик Аполлона запечатлен не только в мифе о Марсии. Другим, не менее суровым наказанием закончилось состязание между Аполлоном и Паном. Познакомьтесь самостоятельно с этим мифом. За что и почему был наказан Пан? Объясните происхождение крылатого изречения *уши Мидаса*. Как вы думаете, какие людские пороки высмеиваются в нем?

3. Мифологическому сюжету об Аполлоне и Дафне посвящено немало поэтических и живописных произведений. Итальянский художник эпохи Возрождения Поллайоло посвятил ему картину «Аполлон и Дафна». Какое воплощение в ней находит этот мифологический сюжет?

Поллайоло. Аполлон и Дафна. XV в. Национальная галерея, Лондон

Аполлон и музы Парнаса

В священном сумраке, в сиянии Дианы,
Вы, музы, любите сплетаться в хоровод
Или торжественный в Олимп свершая ход,
С бессмертными вкушать напиток Гебы рьяный.

К. Д. Батюшков

В стихотворении А. С. Пушкина «К Жуковскому» есть такие строки:

...В тиши парнасской сени
Я с трепетом склонил пред музами колени.
Опасною тропой с надеждой полетел,
Мне жребий вынул Феб, и лира — мой удел.

Кажется, именно из рук лучезарного Феба Пушкин получил лиру, свой поэтический дар. Действительно, Аполлон в первую очередь воспринимается нами как покровитель искусства. Он обитает на горе Парнас, у подножия Кастальского ключа, в обществе девяти муз — богинь поэтического вдохновения и творческих искусств. Среди них: Клио́ (история), Каллио́па (эпос), Мельпомéна (трагедия), Терпсихóра (танец), Та́лия (комедия), Эра́то (любовная поэзия, мимика), Евте́рпа (лирическая поэзия, музыка), Полиги́мния (красноречие, гимны), Ура́ния (астрономия).

Отсюда и другое имя бога — Аполлон Мусагёт (предводитель муз). На голове Аполлона лавровый венок, им он венчает поэтов и победителей. Его неизменной спутницей является лира (кифара) — струнный музыкальный щипковый инструмент, который сопровождал исполнение эпических или лирических произведений (отсюда происхождение слова «лирика»). Никто из богов не мог превзойти Аполлона в игре на лире.

Аполлон Мусагет.
Мраморная статуя
из Тиволи.
Римская копия
с греческого
оригинала.
II в. до н. э.
*Музеи
Ватикана, Рим*

А. А. Иванов.
Аполлон, Гиацинт
и Кипарис,
занимающиеся
музыкой и пением.
1831—1834 гг.
Государственная
Третьяковская
галерея, Москва

В картине русского художника **Александра Андреевича Иванова «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением»** образно воплощена тема творческого вдохновения, три состояния человеческой души. Силой своего воображения и таланта художник проникает в сущность античного мифа. На фоне прекрасного и величественного пейзажа в центре картины мы видим бога Аполлона, увенчанного лаврами поэтического вдохновения. Справа от него — прекрасный юноша Кипарис, внимающий тихо льющейся музыке. Это звучит мелодия, которую исполняет на дудочке другой любимец Аполлона — Гиацинт. Во всем, что изобразил здесь художник, передано ощущение абсолютного покоя, тишины и творческого вдохновения.

С одним из лучших описаний этой картины, принадлежащим исследователю М. В. Алпатову, мы предлагаем вам познакомиться:

«Картина русского художника необычайно притягательна своей поэтичностью, музыкальностью. Аполлон как главный персонаж выделяется светом. Его уста полуоткрыты, взгляд устремлен вдаль, он словно созерцает то высокое, о чем говорит чарующая музыка. В облике прекрасного бога искусств художник ясно выразил его превосходство над молодыми друзьями. Рядом с ним — смуглый юноша Кипарис. Он потупил очи и, как в полусне, прислонился к Аполлону, отдаваясь целиком музыке. По другую сторону от Апол-

лона сидит на корточках, робко и как бы вопросительно взирая на своего учителя, играющий на свирели юный Гиацинт... Вся картина залита теплым южным светом. Ткани белого, желтого и красного плащей гармонично вписываются в пейзаж. Аполлон со своими юными друзьями составляет лишь часть обширного простора природы».

Покровитель муз Аполлон Мусaget вошел и в историю мирового балета. Русским композитором **Игорем Фёдоровичем Стравинским** (1882—1971) была написана музыка к балетному спектаклю «**Аполлон Мусaget**». Премьера балета состоялась 27 апреля 1928 г. в Вашингтоне во время фестиваля современной музыки. Но спектакль не

удовлетворил композитора. Тогда он предложил партитуру балета русскому театральному и художественному деятелю Сергею Павловичу Дягилеву, который поручил разработать его хореографию Джорджу Баланчину. В том же 1928 г. состоялась парижская премьера балета «Аполлон Мусaget», во время которой дирижировал сам Стравинский. Русский художник Л. С. Бакст (1866—1924) выполнил декорации к спектаклю. С тех пор эта постановка вошла в репертуар многих театров мира и является признанной классикой балетного искусства.

Действие спектакля происходит на острове Делос в Эгейском море. Именно здесь был рожден Аполлон, которому две богини вручают лиру. Он еще не знает, как играть на ней, и несмелыми движениями касается струн. Те вторят ему едва слышным звоном. Вскоре Аполлон в совершенстве овладевает искусством музицирования.

Рядом с Аполлоном три музы: Каллиопа, Полигимния и Терпсихора. Они склоняются перед своим покровителем Мусagetом, который начинает обучать каждую из них особому искусству. Музе поэ-

Сцена из балета на музыку И. Ф. Стравинского «Аполлон Мусaget» (театр «Ла Скала»)

зии Каллиопе он вручает дощечку для письма. Полигимнии, музе мимического искусства, дарит маску — символ небесного молчания и жеста. Музе пения и танца Терпсихоре он дарит лиру. Радостно и почтительно принимают музы дары Аполлона и пробуют воспользоваться ими.

Не сразу музы овладевают искусством пения и танца, но Аполлон терпеливо и сдержанно объясняет им тайны этого мастерства. После неудачных попыток им наконец удается достичь вершин искусства. В финале балета Зевс, отец Аполлона, призывает его на небо. Вместе с музами Аполлон торжественно взбирается на Парнас и окончательно поселяется там. В окружении муз он танцует прекрасный заключительный танец, прославляющий красоту и великую силу искусства.

К изображению Парнаса, места обитания Аполлона и муз, не раз обращались художники. В картине итальянского художника **Андреа Мантенья «Парнас»** воплощена аллегория красоты и грации. Вглядываясь в эту многофигурную композицию, не сразу понимаешь ее аллегорический смысл. Прежде всего обращают на себя внимание танцующие и поющие музы, изображенные на фоне чудесного романтического пейзажа. Каждая из них двигается в собственном ритме и смотрит в определенном направлении. Художнику мастерски удалось

А. Мантенья. Парнас. 1497 г. Лувр, Париж

Рафаэль. Парнас. Фреска. 1510 г. Музеи Ватикана, Рим

передать мягкую пластику форм, свободу и грациозность их движений, гибкость и певучесть линий.

Согласно преданию, пение девяти муз-сестер способно было вызвать извержения вулканов, землетрясение и другие природные катаклизмы. Может быть, именно поэтому здесь изображен сказочный крылатый конь Пегас? Лишь он один способен прекратить ударом копыта о землю любые стихийные бедствия.

На вершине Парнаса — любящие друг друга Венера и Марс. А слева, из глубины своей кузницы, обрушивает громы и молнии обманутый муж Вулкан. Постоянные насмешки Амура повергли его в ярость. Чуть ниже с лирой в руках — Аполлон. Он занимает здесь свое привычное место в окружении муз.

Фреска Рафаэля «Парнас» до сих пор привлекает внимание зрителей. Здесь все дышит искусством и вдохновением. На Парнасе собрались великие поэты древности и современники Рафаэля. На вершине горы, под лавровыми деревьями, в окружении муз сидит Апол-

лон. Его прекрасное лицо с поднятыми вверх глазами полно восторга, вызванного нежно звучащей музыкой. Лира, любимый музыкальный инструмент Аполлона, заменена здесь виолой, особенно популярной в эпоху Возрождения, когда жил Рафаэль.

По обе стороны от Аполлона его спутницы — музы, которых легко можно узнать по изображенным атрибутам. Здесь же, на фоне облачного неба, под сенью деревьев, расположились и остальные персонажи. Вверху слева четким силуэтом выделяется характерный профиль итальянского поэта Данте, автора знаменитой «Божественной комедии». Рядом с ним — незрячий поэт Гомер и Вергилий, создатель «Энеиды». С другой стороны, напротив группы муз, изображены великие итальянские поэты — Петрарка, Боккаччо и Гораций. Чуть ниже — три великих греческих трагика: Эсхил, Софокл и Еврипид.

Чтобы достигнуть впечатления торжественности и упорядочить композицию с таким большим количеством фигур, художник прибегает к строгой симметрии. Большую эмоциональную выразительность росписи придает пейзаж. Это не просто изящная и красивая декорация, служащая фоном для изображения, а нечто большее, слитое с образами, неотделимыми от голубого неба, скалистой вершины горы, украшенной лаврами с тонкими стройными стволами и трепещущей зеленой листвой. Общий ритм композиции словно вторит тихо звучащей мелодии, льющейся из-под смычка Аполлона.

Для Рафаэля все изображенное не столько античный миф, сколько выражение собственных воззрений на современное искусство, идеал художественного творчества и поэтического вдохновения.

Вопросы и задания

1. Что означает имя бога Аполлона Мусагет? Расскажите об истории создания и постановке балетного спектакля «Аполлон Мусагет» на музыку И. Ф. Стравинского.

2. Какие атрибуты и почему обычно сопровождали его изображения в произведениях искусства?

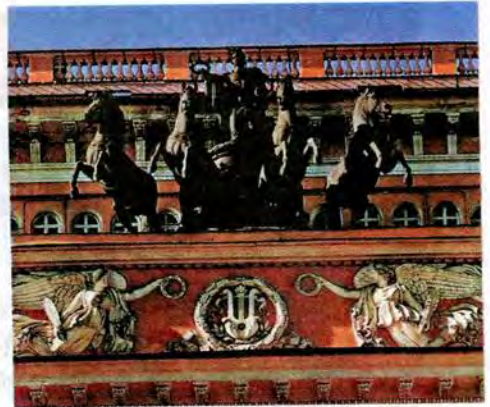
3. Какие музы окружали Аполлона? Какой аллегорический смысл несут в себе картина А. Мантеньи и фреска Рафаэля?

4. Опишите картину А. А. Иванова «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением». Как в этом произведении передана идея творческого вдохновения?

Творческая мастерская

1. Рассмотрите скульптурные изображения бога Аполлона над зданиями Большого театра в Москве или Александринского театра в Санкт-Петербурге. Как вы думаете, почему фасады этих, да и многих других оперных театров мира украшают именно изображения Аполлона? Какие характерные черты его облика запечатлены в данных скульптурных группах?

2. Как вы думаете, почему Рафаэль в своей фреске «Парнас» использовал детали и образы современной жизни? Познакомьтесь с одноименной картиной французского художника Н. Пуссена. Как в этих произведениях художников передана атмосфера творческого вдохновения? Какую роль в этом играют пейзаж, композиция и цветовое решение? Попробуйте сравнить между собой известные вам произведения на этот сюжет.

С. Пименов. Колесница Аполлона на здании Александринского театра в Санкт-Петербурге. XIX в.

Н. Пуссен.
Парнас.
1625—1631 гг.
Прадо, Мадрид

Орфей и Эвридика

Лирой, как древний Орфей,
Поколеблешь ты камни и горы!

А. А. Дельвиг

Продолжая знакомство с богом Аполлоном, нельзя не упомянуть еще один из красивейших мифов об Орфее и Эвридике, с которым связано чудесное рождение музыки. Сколько интереснейших интерпретаций этого мифологического сюжета подарило нам искусство! Он вдохновил на создание прекрасных произведений поэтов и музыкантов, живописцев и скульпторов.

Орфей, сын фракийского царя и музы Каллио́пы, обладал чудесным даром пения под аккомпанемент лиры. Его голос смягчал сердца людей, помогал приручать диких животных, заставлял камни сдвигаться с мест, а растения — почтительно склонять перед ним свои ветви. Во время похода аргонавтов за золотым руном он спас товарищей от сирен, околдовавших мореплавателей своим пением.

Однажды увидел Орфей лесную нимфу Эвридику и страстно влюбился в нее. Вскоре она стала его женой. Как-то раз она вместе со своими подругами водила хороводы и ее ужалила змея. Упала Эвридика на землю и умерла. Горько оплакивал Орфей смерть любимой жены, исполняя горестные песни по всей Греции. Наконец достиг он царства мертвых Аида, где сумел растрогать сладкозвучным пением свирепого пса Кёрбера (Цербера), богинь мщения — эриний и супругу Аида Персефо́ну. Богиня великодушно разрешила Орфею вернуть умершую Эвридику, но при этом поставила условие. Он все время должен петь и играть на лире и не оглядываться на ее тень до тех пор, пока они не выйдут на дневной свет. Не сдержал Орфей слова, нарушил запрет и навсегда потерял возлюбленную. Аид мгновенно схватил Эвридику и вернул ее в царство мертвых.

Давайте обратимся к поэтическому переложению мифа в «Метаморфозах» Овидия:

Вот уж в молчанье немом по наклонной взбираются оба
Темной тропинке, крутой, густою укутанной мглою.
И уже были они от границы земной недалеко, —

Но, убоясь, чтоб она не отстала, и в жажде увидеть,
Полный любви, он взор обратил, и супруга — исчезла!
Руки простер он вперед, объятья взаимного ищет,
Но понапрасну — одно дуновенье хватает несчастный...
Голос последним «прости» прозвучал, но почти не достиг он
Слуха его; и она воротилась в обитель умерших...

(Перевод С. Шервинского)

Как видим, здесь запечатлен один из самых напряженных и трагичных моментов мифа, когда Орфей обернулся, протянул руки к Эвридике, но ее тень лишь потонула во мраке. Горю и отчаянию Орфея, казалось, не было предела, вторично ему пришлось пережить смерть возлюбленной.

Именно этот драматический момент запечатлен в скульптуре **Антонио Кановы «Орфей»**. Видя гибель возлюбленной, Орфей в отчаянии схватился за голову и уронил кифару. Он не замечает этого и машинально продолжает идти дальше, наступив на струны ногой. Мастерски передан естественный трагизм позы, выразительны отчаяние жеста и мимика лица! Сильный разворот фигуры Орфея, данной в сложном ракурсе, передает напряженность, эмоциональность и динамику движения. На цоколе — надпись, сделанная по-латыни: «Пусть оплакивает тебя погубивший». Какое тонкое и живое жизненное наблюдение сумел внести художник в свое произведение! Оказывается, и в «холодном» мраморе можно передать целую гамму чувств: отчаяние, смятение, трагизм...

В живописи этот миф не раз вдохновлял художников античности и Возрождения, барокко и классицизма. На одной из античных ваз изображен легендарный певец Орфей. Он очаровывает своим искусством не только людей, но и животных. Этот дар он получил от самого Аполлона. Орфей поет и аккомпанирует себе на кифаре. Четверо воинов стоят рядом и

*А. Канова.
Орфей. 1776 г.
Эрмитаж,
Санкт-
Петербург*

Орфей. Роспись античной вазы.
Ок. 450 г. до н. э.
Государственные музеи,
Берлин

слушают его как замороженные. Но как по-разному они воспринимают музыку и пение! Воин, подходящий справа, будто только что увидел Орфея и еще не успел вслушаться в его пение. Второй, расположившись поближе, уже полностью поглощен звуками музыки. Поставив ногу на край скалы, он внимательно смотрит на поющего. Крайний слева, склонивший голову, захвачен музыкой и

погружен в ее звуки. Его товарищ, стоящий ближе всего к Орфею, весь во власти волшебного искусства. От наслаждения он закрыл глаза и вслушивается в сладостную мелодию.

Неисчерпаема эта тема и в музыке. В музыкальных интерпретациях сюжета переданы суровая драматическая сила и нежная лирика, власть любви и искусства, торжествующие над смертью. Вот уже много веков композиторы различных стран не дают сойти со сцен музыкальных театров мира мифу об Орфее и Эвридике. Для них он — вечно живой образ, олицетворяющий бессмертную силу музыки и любви.

С этим мифом связано рождение оперного искусства. На рубеже XVI и XVII вв., возрождая античную трагедию, создатели первых опер именно в античной мифологии черпали свое творческое вдохновение. В 1600 г. во Флоренции итальянский композитор **Якоб Пери** написал оперу «**Эвридика**», в которой впервые соединил музыку и сценическое действие.

На сцене театра пастухи и пастушки, радостно поющие о предстоящей свадьбе Орфея и Эвридики. Звучит выразительная партия главного героя — Орфея. Меняются декорации: сначала появляется подземное царство, куда направляется Орфей за своей возлюбленной, затем на сцену опускается красная ткань, символизирующая огненные языки пламени, в скалах зияют страшные расселины... Вопреки трагической развязке

Портрет
композитора
К. В. Глюка
и титульный лист
парижского
издания
оперы «Орфей»

мифа, оперное действие заканчивается вполне счастливо. Орфей, покоров подземных богов искусством пения, благополучно возвращается с Эвридикой на землю. Представление завершается радостным пением и танцами.

После этого знаменательного события к сюжету об Орфее и Эвридике обращались многие композиторы, в их числе: Клаудио Монтеверди, Кристоф Глюк, Йозеф Гайдн и Ференц Лист.

К шедеврам мирового музыкального искусства по праву можно отнести оперу немецкого композитора Глюка «Орфей» (1762), впервые поставленную на сцене оперного театра Вены. В известном мифологическом сюжете, который до него уже использовали несколько десятков композиторов, автора привлекло глубоко человеческое и возвышенное содержание.

Глюк решительно отверг развлекательные пляски и запутанные интриги в произведениях своих предшественников. Ему особенно хотелось подчеркнуть и усилить трагедийное звучание мифа. Вот почему в опере на первый план он выдвигает столкновение роковых сил и воли певца Орфея, его готовность бороться за встречу с любимой женой Эвридикой. «Простота, правда и естественность» стали главным критерием работы композитора. Увертюра являлась не просто красивой музыкой, она полностью подчинялась общему характеру действия и помогала раскрыть внутренний мир героев.

В. Д. Поленов.
Эскиз декорации
к опере К. В. Глюка
«Орфей».
Государственный
Русский музей,
Санкт-Петербург

Сцены оплакивания возлюбленной в подземном царстве, мучительные жалобы и искушения Орфея заставляли публику глубоко и искренне переживать происходящее на сцене. Но в самые напряженные моменты действия трагической развязки не наступало. Неожиданно появлялся божественный персонаж Амур, который возвращал Орфею возлюбленную Эвридику. В финале звучала торжественная музыка и исполнялись танцы.

Музыка оперы отличалась напевностью и протяжной мелодичностью. Звучание клавиесина и струнных инструментов придавало ей особую выразительность. Там, где надо было усилить напряженность действия (например, в пляске фурий, не пускающих Орфея в царство Аида за Эвридикой), звучал тромбон.

Особое внимание Глюк придавал дуэтам и ариям главного героя, которые звучали в моменты наибольшего эмоционального напряжения. В самой проникновенной арии Орфея «Потерял я Эвридику» из третьего акта композитор передал состояние щемящей скорби героя.

Опере Глюка «Орфей» была суждена долгая и счастливая сценическая жизнь. До сих пор она остается одной из любимейших опер, а потому продолжает звучать со сцен многих театров мира. Вероятно, этой опере Глюка были посвящены вдохновенные поэтические строки А. С. Пушкина:

Но уж темнеет вечер синий,
Пора нам в оперу скорей;
Там упоительный Россини,
Европы баловень — Орфей.

Не внемля критике суровой,
Он вечно тот же, вечно новый,
Он звуки льет — они кипят,
Они текут, они горят...

В наше время миф об Орфее и Эвридики вдохновил композитора **Александра Борисовича Журбина** и поэта **Юрия Георгиевича Димитрина** на создание первой отечественной рок-оперы «Орфей и Эвридика» (1975). Первых слушателей завораживала музыка Журбина с ее неожиданным сочетанием классичности оперных форм, традиционной песенности и новшеств западного рок-стиля. Опера, исполненная ансамблем «Поющие гитары» и его главными солистами Альбертом Асадулиным и Ириной Понаровской, вошла в число любимых произведений и в течение десяти сезонов выдержала более двух тысяч представлений в различных городах страны. Либретто оперы, созданное свободным стихом, прославляет силу любви Орфея и Эвридики. Красивая лирическая мелодия арии Орфея преисполнена любовью, одиночеством и горечью переживаний героя, потерявшего возлюбленную:

Потерял я Эвридику,
Погубил любовь мою.
Раб судьбы своей великой,
Я один в ночи стою.
Птица белая поникла,
Каплет кровь из-под крыла.

Был пророком вещей ветер,
Мне шептавший вновь и вновь:
«Только тот у нас бессмертен,
Кто сберег в себе любовь...»

Эвридика, Эвридика,
Лик твой нежный скрыла мгла.
Птица белая поникла,
Каплет кровь из-под крыла.

Мадригалы, песни, оды
Сам я вынес на торги.
Лги, не лги — я весь распродан,
Отдал сердце за долги.

Не звездой, а тяжелой карой
Ныне стал мне голос мой.
Словно крест, несу я дар мой
Рядом с лирой золотой.

Птица белая поникла,
Каплет кровь из-под крыла.
Эвридика, Эвридика,
Лик твой нежный скрыла мгла.

Вопросы и задания

1. Передайте основное содержание мифа об Орфее и Эвридике. Как вы думаете, почему этот миф вдохновлял многих деятелей искусства на создание прекрасных произведений?

2. Какое художественное воплощение получил миф об Орфее и Эвридике в произведениях литературы и изобразительного искусства? Расскажите подробнее об одном из них.

3. Почему с мифом об Орфее и Эвридике связывают легенду о чудесном рождении музыки? Какие музыкальные интерпретации этого сюжета вам известны?

4. Как вы думаете, почему опера немецкого композитора Глюка «Орфей» считается одним из шедевров музыкального искусства? Что вам известно об истории создания и сценической жизни этого произведения? Каковы ваши личные впечатления от прослушанных фрагментов оперы?

Орфей, зачаровывающий пением диких зверей. Римская мозаика. Конец II — начало III в. Археологический музей, Палермо

Творческая мастерская

1. Познакомьтесь с римской мозаикой «Орфей, зачаровывающий пением диких зверей». Что вам известно об этом эпизоде мифа об Орфее? Попробуйте подробнее описать то, что на ней изображено.

2. Миф об Орфее и Эвридике давно считается «вечным» музыкальным сюжетом, вот почему он интересен и композиторам нашего времени. В 1975 г. А. Б. Журбин написал музыку к первой отечественной рок-опере «Орфей и Эвридика». Послушайте песню Орфея в исполнении ансамбля «Поющие гитары», в которой рассказывается о том, как Орфей состязался в мастерстве пения и игры на лире. Какие чувства героя передаются в этой песне?

Артемиды — покровительница охоты

Я воспеваю Артемиду с золотыми стрелами,
Святую девственницу, чьи стрелы достигают оленя,
Сестру Аполлона, которая владеет золотым мечом,
Ездит верхом по горам и вершинам, обвеваемым ветрами;
Она натягивает лук и пускает смертельные стрелы.

Гомер

Сестра Аполлона Артемида (Диана) появилась на свет вместе со своим братом. С тех пор их связывает самая тесная дружба. Вместе с братом она мстит за честь своей матери Лето (Латоны), губит детей несчастной Ниобы. Разнообразие мифов и имен богини свидетельствует о ее особом культе в Древней Греции.

Издавна Артемиды почиталась как богиня луны и плодородия. Жители города Эфеса, которому она покровительствовала, решили возвести в ее честь мраморный храм, опоясанный двойными рядами колонн. Его строительство осуществляло несколько поколений архитекторов, и продолжалось оно более 120 лет. В 550 г. до н. э. взорам современников открылось легкое, изящное беломраморное здание с великолепной отделкой и вызвало восхищение и удивление. Не случайно храм был причислен к одному из семи чудес света.

К сожалению, храм в Эфесе, где находились огромные богатства, был разграблен и разрушен. Немало лет потребовалось археологам для того, чтобы воссоздать его первоначальный облик. Святилище храма украшала статуя Артемиды, на платье которой были изображены дары земли и животные.

Артемиды — богиня охоты, вот почему ее неизменными атрибутами являются колчан, золотой лук и факел. Охотится она по лесам и горам в сопровождении неизменно преданных юных нимф. Рядом с ней олень и собака — ее священные животные. Никому не спастись от не знающих промаха стрел Артемиды: ни разъяренному кабану, ни пугливому оленю, ни робкой лани. Не являются исключением и люди. Жестоко покарала она охотника Ориона, попытавшегося соперничать с ней в искусстве охоты.

Леохар.
Диана-охотница.
Римская копия
с греческого
оригинала. IV в.
до н. э.
Лувр, Париж

Скульптор Леохар запечатлел Диану-охотницу в одном из лучших своих произведений. В быстром стремительном беге Артемиды достаёт стрелу из колчана. Рядом ее священное животное — лань, которую она крепко держит за красивые ветвистые рога. Легкая развевающаяся туника не мешает Артемиде быстро передвигаться по долинам и горам. Скульптором мастерски передан ракурс устремляющегося вперед тела и обращенный назад уверенный взгляд богини.

Любит Артемиды отдыхать после охоты в увитых зеленью гротах или вблизи прохладных источников, опасаясь взоров простых смертных. Этот сюжет стал особенно популярным в живописи XVII—XVIII вв. В картине французского художника Франсуа Буше «Купание Дианы» изображена очаровательная богиня, только что вышедшая на берег после купания. Кажется, что ее ослепительной красоте может позавидовать не только находящаяся рядом нимфа, но и все живое на земле. Может быть, впервые в истории искусства художник

Ф. Буше.
Купание Дианы.
1742 г.
Лувр, Париж

осмелился нарушить давнюю традицию, запрещавшую изображать богиню целомудрия и девственности обнаженной.

Справа от Дианы — подстреленная дичь, а слева — постоянные атрибуты: колчан со стрелами и две собаки, сопровождавшие ее во время охоты. На голове Дианы можно различить полумесяц — явный намек на то, что в мифологии она одновременно почиталась и как богиня Луны.

Однажды, когда Артемида купалась в источнике, простой смертный охотник Актеон случайно увидел ее. Испуганные нимфы бросились к богине, стараясь укрыть ее от восхищенных взоров. Но тщетно: разгневанная богиня окропила водой голову несчастного охотника и сказала: «Иди теперь и, если можешь, похвались тем, что видел купающуюся Диану». Тотчас же на голове Актеона выросли ветвистые олени рога, уши и шея удлинлись, а руки превратились в тонкие ноги. Все его тело покрылось волосами. Объятый ужасом, он убежал и вскоре в бессилии упал вблизи ручья. Взглянув на свое отражение в воде, он увидел оленя, в которого превратила его Артемида. Он хотел бежать дальше, но его собственные собаки в ярости кинулись на него и разодрали в клочья.

В росписи античного кратера запечатлен миф об Артемиде и Актеоне. В стремительном беге, обернувшись назад, Артемида стреляет из лука в упавшего на колени дерзкого охотника Актеона. В отчаянной мольбе он протягивает руки к всемогущей богине в надежде на ее милость. Несомненно, художник стремился передать в этой росписи драматизм происходящего.

В эпоху Возрождения к этому мифологическому сюжету обратился итальянский

Артемида и Актеон. Роспись античного кратера. Ок. 450 г. до н. э. *Музей изящных искусств, Бостон*

*Тициан. Диана
и Актеон. 1562 г.
Национальная
галерея, Лондон*

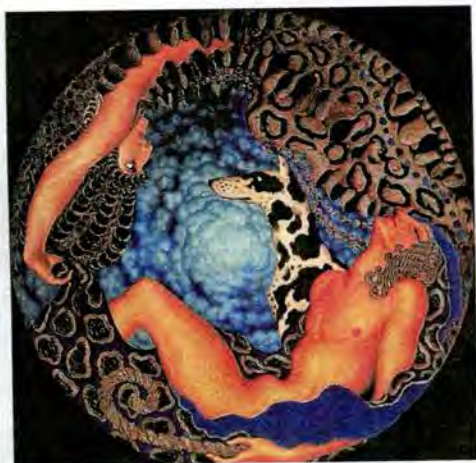
художник **Тициан**. В картине «Диана и Актеон» воспроизведена драматическая сцена расправы Артемиды над юным охотником Актеоном. Кроваво-красное одеяние богини, решительно поднятый вверх лук, из которого безжалостно пущена стрела, не предвещают ничего, кроме неотвратимого наказания и близкой смерти. Тщетно пытается несчастный Актеон отбиваться от своры разъяренных собак.

Особая роль в картине придается изображению тревожного пейзажа, переданного мертвенно-бледными тонами и энергичными мазками кисти художника. Стремителен бег грозовых, свинцово-черных туч, беспокойно шепчутся развеваемые ветром кусты и деревья, мелкая рябь покрыла водную поверхность ручья. Яркие всполохи зарниц лишь усиливают напряженность и трагизм происходящего.

Лишь один-единственный миф говорит о любви Артемиды к простому смертному, прекрасному юноше Эндимиону. Не желая нарушить данного ранее обета

безбрачия, она, прежде чем поцеловать юношу, погрузила его в вечный сон. (По другой версии, это осуществил Зевс.) Существующее сейчас выражение «спать сном Эндимиона» означает глубокий и беспробудный сон.

Яркая красочность, эффектная декоративность и необычность композиции отличают картину русского художника **Николая Константиновича Калмакова** «**Артемиды и спящий Эндимион**». На ней запечатлен момент, когда богиня охоты Артемиды, плененная красотой пастуха Эндимиона, любитя погруженным в глубокий сон юношей. Чары любви столь сильны и всемогущи, что создается впечатление, что этот сон будет длиться вечно. Сложная композиция картины (тондо в квадрате), мастерски переданный ритм форм, линий и орнаментов особенно впечатляют зрителей.

Н. К. Калмаков. Артемиды и спящий Эндимион. 1917 г. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Вопросы и задания

1. Что вы могли бы рассказать о происхождении, покровительстве и атрибутах Артемиды? Почему культ этой богини был так популярен в Древней Греции?
2. Почему храм, воздвигнутый в ее честь в городе Эфесе, был причислен к одному из семи чудес света? Какая статуя богини украшала святилище этого храма?
3. Что отличает изображение Дианы-охотницы, выполненное античным скульптором Леохаром?
4. Почему сюжет купания Дианы стал так популярен в европейской живописи XVII—XVIII вв.? Опишите одно из известных вам произведений.
5. За что наказала Артемиды охотника Актеона? Как об этом рассказывают произведения изобразительного искусства?
6. Какое художественное воплощение получил миф о любви Артемиды к прекрасному юноше Эндимиону? Что означает крылатое выражение *спать сном Эндимиона*?

Ж. Гудон. Диана с оленем. XVI в.
Лувр, Париж

И. П. Прокофьев. Актеон,
преследуемый собаками.
Бронза. Ок. 1764 г.
Государственная
Третьяковская галерея,
Москва

Творческая мастерская

1. Познакомьтесь со скульптурой французского художника Жана Гудона «Диана с оленем». Как изображена Диана — покровительница охоты? Какие атрибуты и почему запечатлел здесь художник?

2. Рассмотрите скульптуру русского художника И. П. Прокофьева «Актеон, преследуемый собаками». Как в ней передан известный вам мифологический сюжет? Попробуйте описать это произведение.

Арес — неукротимый бог войны

...и взревел Арей меднобронный.

Страшно, как будто бы девять или десять воскликнули тысяч
Сильных мужей на войне, зачинающих ярую битву.
Дрогнули все, и дружины троян, и дружины ахеев,
С ужаса: так заревел Арей, ненасытный войною.

Гомер. Илиада

(Перевод П. П. Гнедича)

В отличие от Афины, богини честной и справедливой войны, Арес (Марс) — коварный и вероломный бог войны. Упомянув Ареса в «Илиаде» и «Одиссее», Гомер

наделяет его далеко не лестными эпитетами: «смертоносный», «свирепый», «ужасный, как демон», «губитель людей», «разрушитель городов». Его не интересует, кто в войне прав, а кто — виноват. Он готов принять любую сторону. Единственная его цель — увеличить число жертв, внести панику и смятение в ряды сражающихся. Даже кони Ареса носят соответствующие имена: Блеск, Пламя, Шум, Ужас. Не случайны и атрибуты бога. Чаще всего он изображается с блестящим шлемом на голове, щитом и копьем в руках. Постоянной спутницей Ареса является богиня раздора Эрида.

Интересно, что в произведениях античного искусства этот бог никогда не изображался сражающимся. Напротив, античные скульпторы запечатлели его в мирной позе, чаще отдыхающим после боя. Именно таким он представлен в произведении неизвестного греческого скульптора «Арес Людовизи». Мы видим превосходно сложенного атлета с идеально правильными чертами лица. Он отдыхает после очередного сражения. Рядом — перевернутый щит: теперь он не нужен ему, так как сражение закончено. Ничто в его фигуре не напоминает о коварстве и жестокости, Арес спокоен и сосредоточен. О чем же думает этот грозный бог войны? Догадаться нетрудно, потому что у ног резвится шаловливый Амур, намекая на его страстное и влюбчивое сердце.

Арес принимал деятельное участие в войне богов с гигантами. Во время Троянской войны, являясь противником греков, он был ранен Диомедом, которому покровительствовала Афина Паллада.

Арес — сын Зевса, а потому он живет среди богов олимпийского пантеона. Но уживается с ними с трудом. Даже Зевс-отец не в силах сдержать гнева на Ареса, а потому говорит ему: «Ты ненавистнейший мне меж богов, населяющих небо!» (Гомер).

Неизвестный автор.

Арес Людовизи.
Римская мраморная копия с греческого оригинала.
Ок. 150 г. до н. э.
Национальный музей, Рим

Рубенс.
Битва амазонок
с греками.
1615—1619 гг.
Старая
Пинакотека,
Мюнхен

Дети Ареса также жестоки и немилосердны. Например, амазонки — женщины-воительницы — отличались особенно воинственным характером. Они участвовали во многих кровавых битвах, испытывая при этом яростное упоение в бою. Картина Рубенса «**Битва амазонок с греками**» свидетельствует о непревзойденном мастерстве художника, его умении строить сложнейшие композиции, богатстве художественной фантазии, смелости и виртуозности свободной кисти. Все смешалось в этой кровавой битве. Не испытывая ни малейшего чувства страха, прекрасные и отчаянные амазонки явно теснят греков.

По небу проносятся свинцово-сизые и огненные тучи, мчится колесница, развеваются пурпурные накидки сражающихся. Лоснятся от пота бока гнедых лошадей, ярко сверкает сталь воинских доспехов. Сражение достигло наивысшего напряжения и накала страстей. Переброшенный через реку мост оказывается слишком ненадежным и маленьким для такой жаркой схватки. Победенные безнадежно барахтаются в воде, окрашенной яркими отблесками далекого пожара. Хотя сражение в самом разгаре, легко догадаться, на чьей стороне будет победа. Высоко подняты мечи, вздыблены кони под смелыми наездницами. Никто и ничто не может противостоять их решительным действиям.

Культ Ареса в Древней Греции был незначителен, зато в римской мифологии, отождествленный с Марсом, он получил довольно широкое распространение. Такое особое поклонение Марсу было связано с тем, что он считался отцом Ромула — основателя города Рима.

Его часто изображали в сопровождении священного животного — волчицы, которая, по легенде, вскормила Ромула и Рема. Кроме того, Марс первоначально входил в триаду богов, возглавлявших римский пантеон. По некоторым преданиям, он был наделен тремя жизнями, а поэтому воспринимался как вечное божество.

В римской мифологии Марс исключительно бог войны. Он сопровождает идущих на битву воинов, вселяя в них силу и мужество. Символ Марса — копье и двенадцать щитов, один из которых, по преданию, упал с неба. Римляне восприняли это как предзнаменование своей непобедимости.

Очень часто скульпторы изображали римских императоров, придавая им черты сходства с богом войны Марсом. В качестве примера можно привести известный скульптурный портрет императора Августа из Прима Порта. Панцирь прославленного полководца, облаченного в воинские доспехи, украшают рельефы с сюжетами, напоминающими о его доблестных победах. Кстати, на одном из них изображен римский воин в виде бога Марса в момент возвращения ему серебряного орла — знака военного отличия. У ног воина — священное животное Марса — волк. Он предан хозяину и готов в любую минуту броситься на неприятеля.

Марс с форума Нервы. Копия 90-х гг. I в. с оригинала II в. до н. э. Мрамор. Капитолийский музей, Рим

Скульптурный портрет императора Августа из Прима Порта. Мрамор. Начало I в. н. э. Музеи Ватикана, Рим

М. И. Козловский.
Памятник
А. В. Суворову.
1801 г.
Санкт-Петербург

У ног Августа скульптор поместил и Амура, напоминая о божественности происхождения императора.

Традиции римского скульптурного портрета в изображении Марса легко прослеживаются в памятнике великому полководцу Александру Васильевичу Суворову (1801) русского скульптора Михаила Ивановича Козловского, установленном в Санкт-Петербурге. Уже два столетия стоит на гранитном цоколе стремительно шагнувший вперед бронзовый рыцарь. Он высится на Марсовом поле как символ русской победоносной воинской доблести, отваги и славы.

Кто же перед нами? Рыцарь, закованный в латы, или римский воин? Несомненно, великий русский полководец представлен в виде бога войны Марса. На его голове — шлем с высоким султаном, в руках — занесенный клинок для разящего удара, на круглом щите — герб Российского государства. На памятнике лаконичная надпись: «Князь Итальянский, граф Суворов-Рымникский». Читая ее, будто бы слышишь победное звучание фанфар, шелест воинских знамен, шум крыльев гениев Славы, поддерживающих овал, в котором она начертана.

Но почему же именно в облике Марса был запечатлен великий русский полководец? Дело в том, что тема прижизненного, триумфального монумента была строго обусловлена заказом. Задача скульптора сводилась к прославлению Суворова как героя войны в Италии. Не своеобразие душевного облика полководца, не множество его героических военных деяний, а только подвиги в период итальянской военной кампании необходимо было отразить в статуе. Вот почему уже с самого начала работы М. И. Козловский обратился к языку мифологической аллегии.

Марсово поле в Санкт-Петербурге. Современное фото

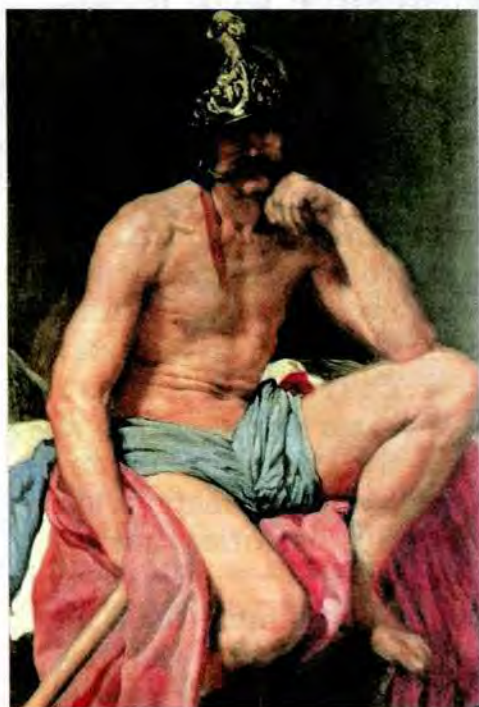
Скульптор создавал не портрет, а символическое изображение полководца, прославившего Россию. И все-таки отдаленное портретное сходство с Суворовым в этом памятнике ему удалось передать. Жертвуя внешней портретной точностью, скульптор сумел раскрыть всепобеждающую энергию и непоколебимую волю полководца. Интересно, что монумент А. В. Суворову был первым в Российском государстве памятником «некоронованной особе».

После окончания военных действий Марсу приносили в жертву коня из победившей на бегах квадриги, устраивали песнопения и воинские пляски со щитами и копьями. В его честь в городах место военных смотров и парадов стали называть **Марсово поле**. Эта традиция характерна для крупных городов Европы (Парижа, Санкт-Петербурга). Не случайно А. С. Пушкин в поэме «Медный всадник» упоминает: «Люблю воинственную живость потешных Марсовых полей». Марсу был посвящен первый месяц весны (март), когда совершался обряд изгнания зимы и проводились конные состязания.

Воинственный облик Марса в дальнейшем был не слишком популярен в произведениях искусства. Исключением стали лишь сюжеты, в которых любовь одерживает над ним верх. Прежде всего это касается известного вам мифа о любви Марса и Венеры. В качестве примера

Марс и Венера. Фреска из Помпей.
I в. н. э. Национальный
археологический музей,
Неаполь

Д. Веласкес. Марс.
1639—1642 гг. Прадо, Мадрид

обратимся лишь к помпейской фреске «Марс и Венера». Перед нами не грозное божество, а изнеженный юноша, ослепленный чувством любви к прекрасной Венере. Атрибуты Марса (копье, шлем) лежат рядом, но сейчас они ему не нужны. Более того мы видим, как один из амуров примеряет шлем Марса, а другой готов в любую минуту выпустить свою волшебную стрелу из лука.

Вопросы и задания

1. Какие качества отличают бога войны Ареса? Почему щит, шлем с пером, меч (иногда копье) являются атрибутами этого бога?
2. Как вы думаете, почему в произведениях античного искусства бог Арес обычно не изображался на поле битвы? Каким он предстает в известных вам скульптурных произведениях?
3. Кто такие амазонки? Что изображено на картине Рубенса «Битва амазенок с греками»?
4. Почему культ бога войны Марса был особенно популярен в римской мифологии? Как вы думаете, почему скульпторы любили изображать римского императора Августа в облике бога войны Марса?
5. опишите памятник русскому полководцу А. В. Суворову, выполненный скульптором М. И. Козловским. Какие традиции в изображении бога войны Марса можно увидеть в этом произведении?
6. Какое художественное воплощение получил миф о любви Марса и Венеры в известных вам произведениях искусства?

Творческая мастерская

1. Что вам известно об истории создания Марсовых полей в крупных городах мира (Париже, Санкт-Петербурге)? Расскажите об одном из них.

2. Познакомьтесь с картиной испанского художника Диего Веласкеса «Марс». Какими новыми, может быть, неожиданными, чертами наделил художник этот традиционный мифологический образ? Каковы ваши личные впечатления об этом произведении?

Триумф Диониса

Вакх, ты сидишь, окруженный
Облаком вечно блестящим,
Там, над вершиной двойною,
Где корикийские нимфы
Мчатся в вакхической пляске,
Там, где кастальские воды
Сладко лепечут, — из рощи
Горной, увитой плющом,
Ты по отрогам нисейским
В зелени лоз виноградных,
Вакх, среди криков священнных,
О, покровитель народа,
Сходишь в предместия Фив!

Софокл

Возникновение культа Диониса (Вакха, Бахуса) в Греции уходит в глубокую древность и связано с ростом городов и развитием демократии. Однако, по сравнению с другими богами, его культ был учрежден гораздо позднее. Далеко не все и не сразу приняли Диониса. В «Илиаде» Гомер упоминает, как Ликург, фракийский царь, осмелился противиться введению культа Диониса. За эту дерзость Ликург был наказан тем, что в состоянии безумия принял сына за виноградную лозу, которую сам срезал. Поняв, что произошло, Ликург в отчаянии наложил на себя руки.

Не сразу попал Дионис и на божественный Олимп. Своему появлению там он обязан происхождением от Зевса и дочери фиванского царя Семелы.

Рождение Диониса.
Рельеф.
Конец V в. до н. э.
Лувр, Париж

Однажды, по совету ревнивой Геры, Семела попросила Зевса явиться к ней во всем божественном величии. Зевс выполнил просьбу, но... испепелил огнем молний смертную Семелу, у которой должен был родиться ребенок. Дионис родился раньше времени, и Зевс решил спасти ему жизнь. Он выхватил его из пламени и зашил в свое бедро. В положенный срок Дионис родился, но вскоре был отдан Гермесу на воспитание. Позднее тот отдал его нимфам и лесному божеству Силену.

Пракситель.
Гермес
с младенцем
Дионисом.
Мраморная копия.
Середина IV в.
до н. э.
Музей Олимпии

Античный скульптор **Пракситель** запечатлел **Гермеса с младенцем Дионисом** в одной из своих замечательных статуй. Утомленный дорогой Гермес остановился в роще. Он слегка облокотился на ствол дерева, куда небрежно бросил свой плащ. На его согнутой руке уютно расположился шаловливый малыш, протянувший ручонку к кисти винограда, которую держит Гермес (рука, держащая виноград, утрачена). Он высоко поднял ее над головой, дразня Диониса. Малыш тянется к кисти винограда совсем не случайно, так как пройдет еще немного времени, и Дионис будет восприниматься как бог виноградарства и виноделия.

А пока Гермес передает Диониса на воспитание нимфам и Силену, веселому и добродушному старику, который души не чает в своем воспитаннике. Хорошо из-

вестна мраморная статуя «Силен с младенцем Дионисом». Силен нежно и бережно держит Диониса на руках и любит забавным и веселым малышом. Римский поэт Вергилий рассказывал, что Силен мог слагать мелодичные песни не хуже самого Аполлона и Орфея. Не раз он пел маленькому Дионису о земле, пробужденной лучами солнца, об облаках, поднимающихся в небесах для того, чтобы вернуться на землю в виде дождя, о лесах, животных, блуждающих по горам. Может быть, получив именно такое воспитание, Дионис вначале и воспринимался как бог производительных сил природы и растительности.

Неизвестный автор. Силен с младенцем Дионисом. Мрамор. Начало III в. до н. э. Лувр, Париж

Долго скитался Дионис в Египте, Сирии, боясь мести ревливой Геры, глубоко тосковал он по родине, во что бы то ни стало стремясь в Грецию. Возвращаясь из Индии, он попал к морским разбойникам, которые заковали его в цепи, чтобы продать в рабство. Однако здесь с Дионисом происходит много чудесных превращений. На глазах у изумленных разбойников окопы сами упали с его рук, вокруг мачты корабля обвился плющ, и виноградные лозы повисли на парусах. Сам же Дионис в виде медведицы и разъяренного льва предстал перед пиратами. Испуганные разбойники бросились в море, и «дельфином сделался каждый пират».

Происхождение этого сюжета связывают с одним из гомеровских гимнов, посвященных Дионису.

И тут чудеса начались.

Вдруг на быстрый и черный корабль волной ароматной
 Хлынула сладкая Вакхова влага, и чудный повсюду
 Запах пошел от вина. И дивясь сидели пираты.
 Смотрят: по парусу следом и зелень лозы виноградной
 Вниз потянулась, и парус покрылся, и гроздь повисли.
 Темною зеленью плющ пополз, расцветая, на мачту.
 Плод показался на нем, и листьями снасти венчались.

(Перевод В. В. Вересаева)

Эксекий. Дионис, плывущий по морю в ладье. Роспись килика. Ок. 535 г. до н. э. Мюнхен

В Музее античного прикладного искусства в Мюнхене находится один из шедевров мирового значения — килик «Дионис, плывущий по морю в ладье», расписанный мастером вазописи Эксекием. Дионис, вновь принявший человеческий облик, спокойно возлежит на ладье, окруженной дельфинами. Удлиненный изогнутый силуэт корабля, с надутым от сильного ветра упругим парусом, легко скользит по поверхности волн. Самих волн мы не видим, но гибкие силуэты дельфинов передают ощущение быстрого

бега и всплесков морских волн, стремительность легкого движения ладьи. Над мачтой корабля чудесно цветет виноградная лоза, осеняющая тенью лежащего Диониса.

Сколько изящества передано мастером в этой удивительно тонкой и гибкой лозе, в грузных и спелых кистях винограда! Вместе взятые, они создают великолепное декоративное обрамление замкнутой композиции, в центре которой господствует образ бога Диониса.

Творение Эксекия — яркий пример поэтического образного мышления античного художника, которое, впрочем, не лишено и загадок. Глядя на него, мы не можем точно ответить, почему количество гроздей винограда точно соответствует числу беззаботно плывущих дельфинов. Современник Эксекия, держащий в руках этот килик, наполненный виноградным вином, любовался сквозь его прозрачную влагу и фигурой всеильного бога, и легким движением ладьи. Он наблюдал за перемещениями резвых дельфинов, ощущая упругость белого паруса.

Тициан.
Вакх и Ариадна.
1522—1523 гг.
Национальная
галерея, Лондон

По пути в Грецию, победив морских разбойников, Дионис повстречал дочь легендарного царя Миноса Ариадну, покинутую Тезеем, которому она помогла выйти из лабиринта Минотавра. Одинок бродила Ариадна по берегу, когда неожиданно повстречала Диониса.

Вакх сжалился над Ариадной, женился на ней, приобщив к сонму богов и превратив девять драгоценностей ее венца в созвездие Короны, которое сразу же ярко загорелось на небе.

В основу картины Тициана «Вакх и Ариадна» положены сочинения римских поэтов Катулла и Овидия.

Плача, бродила тогда Ариадна по берегу моря
И, не прибрав волоса, так говорила себе:
«Снова внимайте моим вы жалобам, волны морские!
Снова впитывай ты мои слезы, прибрежный песок!»

Овидий

(Перевод С. Шервинского)

В правой стороне холста Тициан изобразил Вакха со свитой его спутников, которые не замечают того, что происходит с их предводителем. В центре картины Вакх, с первого же взгляда страстно влюбившийся в

Ариадну. Не задумываясь, он выпрыгивает из повозки и бросается навстречу испуганной девушке. Его развевающийся розовый плащ, символически напоминающий о внезапно вспыхнувшем чувстве, контрастирует со спокойными и сдержанными тонами одеяния Ариадны. Лишь ее красный пояс, говорящий о силе чувств, связывает фигуры влюбленных. Вакх предлагает ей место среди звезд и забрасывает свой венец на небо, где он превращается в созвездие. Его священные животные — леопарды, сопровождающие триумфальный кортеж, обмениваются понимающими взглядами, вторящими взглядам влюбленных. С особой тщательностью Тициан изобразил непременные атрибуты Диониса: тимпаны, тирс (палку, густо увитую плющом).

Тициан, великий колорист эпохи Возрождения, передает внезапную и пылкую страсть, охватившую Вакха и Ариадну, сочетаниями сияющих голубых красок. Мощные аккорды оттенков синего и малинового, золотого и пурпурного цветов наполнены мягким золотистым сиянием. Изумительной красотой отличается пейзаж с его сапфировой синевой моря и неба. Очертания облаков на небе вторят складкам развевающейся накидки Вакха, усиливая экспрессию движения.

Недолгим был этот союз Диониса и Ариадны. Вскоре он покинул супругу...

Удостоился Дионис и любви прекрасной Афродиты, которая родила ему двух сыновей: Гименéя — бога бракосочетания и Приáпа — божества плодородия, покровителя садов и виноградников.

Микеланджело.

Вакх.

1496—1497 гг.

Национальный музей

Барджелло, Флоренция

Вопросы и задания

1. Почему Дионис не сразу оказался на Олимпе? Кому он обязан своим появлением среди олимпийских богов?
2. О каких событиях в жизни Диониса могут рассказать произведения античных скульпторов?

3. С какими приключениями пришлось столкнуться Дионису во время его долгих скитаний? Какое художественное воплощение получил этот сюжет в произведениях литературы и изобразительного искусства?

4. Какую роль в судьбе Диониса сыграла Ариадна? Как интерпретировал этот сюжет итальянский художник Тициан?

Творческая мастерская

1. Вакх — излюбленный персонаж художников эпохи Возрождения и барокко. Рассмотрите картину итальянского художника Караваджо «Вакх». Каковы выражение лица Вакха, его поза, одежда, традиционные атрибуты?

2. Познакомьтесь со скульптурным изображением Вакха работы Микеланджело. Какова, на ваш взгляд, главная идея этого произведения? Как художнику удастся воплотить сущность бога Диониса? Какие характерные атрибуты, присущие Дионису, отражены в ней?

*Караваджо. Вакх. 1593—1594 гг.
Галерея Уффици, Флоренция*

У истоков театрального искусства

В честь бога Диониса любили устраивать общенародные праздники, торжественные шумные процессии и шествия. В свите Диониса участвовали вакханки и менады — нимфы, воспитавшие юного бога. Ни один праздник (вакханалия) не обходился без их участия. Они предавались дикой и неистовой пляске под громкие звуки тамбуринов и флейт до тех пор, пока не падали в траву в полном изнеможении, после чего засыпали.

Хорошо известна замечательная статуя «Менада» античного скульптора Скопаса. Глядя на нее, не перестаешь удивляться, как камень, «сам по себе оставаясь все тем же камнем», превращается в живой художественный образ. Спутница Диониса показана в стремительном и страстном танце. Ее движения порывисты и

*Скопас. Менада.
Мраморная копия.
IV в. до н. э.
Картинная
галерея, Дрезден*

*Танец силена и
менад. Терракота.
IV в. до н. э.
Национальный
музей, Рим*

беспокойны. Сильно изогнутое тело, запрокинутая назад голова, распущенные волосы, ниспадающие тяжелой волной на плечи, призваны передать силу чувств и стремительность движения. Она вся во власти стихийного порыва, захватившего ее существо. Кажется, перед скульптором стояла единственная задача — как можно точнее и выразительнее передать внутреннее состояние менады. И это ему удалось в полной мере. Новаторство скульптора в передаче человеческих чувств по достоинству оценили современники. Один из поэтов очень точно и образно сказал, что «камень паросский — вакханка, но камню дал душу ваятель».

Как и любое произведение скульптуры, «Менада» Скопаса рассчитана на восприятие с разных точек зрения. Тот, кто хочет понять гениальное решение, должен непременно обойти ее кругом. Только тогда в полной мере откроются стремительность и красота движения в танце, и вы поймете силу и страстность человеческого чувства. Любуясь «Менадой» Скопаса, понимаешь справедливость слов Аристотеля о сущности танца: «Ритмом, созданным совокупностью движений, пляска передает нравы, страсти, деяния».

В свите Диониса и сатиры (фавны) — демоны плодородия, фантастические человекообразные существа с веселым и остроумным характером, добродушно-лукавым выражением лица. Хор сатиров — неременный участник любого праздника в честь Диониса. Не случайно, что позднее комические и остроумные поэмы стали называть сатирами, а их авторов — сатириками. Они всюду, где их кумир

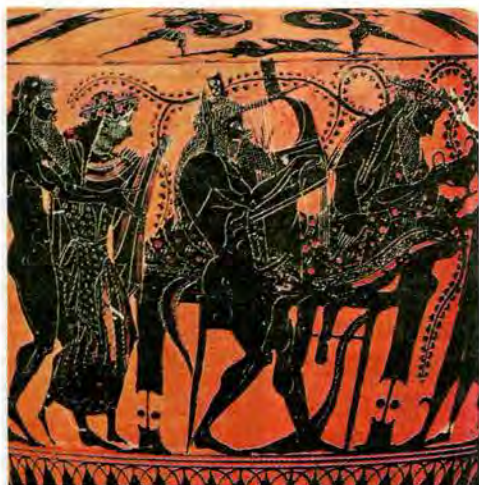
Дионис. Сатиры танцуют, наигрывают веселые мелодии на кимвалах и флейтах, бегают за прекрасными нимфами. У них нет других забот, кроме развлечений и забав молодого бога.

Античные скульпторы и художники находили в обычаях и нравах сатиров много интересных сюжетов для своих произведений. Особой известностью пользуется скульптура **Праксителя**, запечатлевшая идеальный тип сатира, который впоследствии послужил образцом для его воплощения в произведениях искусства. «Отдыхающий сатир» — одно из лучших произведений великого скульптора. Сатир запечатлен во время мечтательного отдыха. Он в задумчивости оперся на ствол дерева, вслушиваясь в неприхотливую тихую музыку флейты. В одной руке держит флейту, и кажется, что через мгновение поднесет ее к губам и зазвучит нежная мелодия. Ничто в облике не выдает в нем сатира. И лишь маленькие острые козлиные ушки, едва различимые в пышных кудрях, и непонятная, загадочная улыбка напоминают о том, что перед нами лесное божество, а не человек. Это прекрасное произведение Праксителя сегодня известно во многих римских копиях. Музеи мира насчитывают примерно 150 мраморных скульптур с изображением отдыхающего сатира. Пять из них находятся в Эрмитаже Санкт-Петербурга.

С именем Диониса связано рождение театра в Древней Греции. Истоки театрального искусства восходят к Великим Дионисиям — праздникам, особо почитаемым народом Аттики. В их основе лежал миф о Дионисе как о боге стареющем, умирающем и воскресающем вновь. Дионис воспринимался как бог, олицетворяющий собой живые силы природы, которые каждый год засыпают зимой и возрождаются с первыми лучами весеннего солнца.

Пракситель.
Отдыхающий сатир.
Ок. 340—330 гг.
до н. э.
Капитолийские
музеи, Рим

Праздник Диониса. Фрагмент гидрии. 530 г. до н. э.
Британский музей, Лондон

На празднике Великих Дионисий, в марте, когда все вокруг было в цвету, особенно пышно и торжественно отмечался культ Диониса. Его изображал жрец, который с атрибутами бога (плющом, чашей с вином) восседал на ладье, поставленной на колеса, что означало его возвращение в Грецию после долгих скитаний на чужбине. Во время праздника совершали жертвоприношение. Так как с культом Диониса было связано особое почитание козла, то в жертву приносили это

животное. При этом считалось, что все верующие «причащались» от его плоти и крови. Вся многочисленная свита Диониса надевала на себя козлиные шкуры и сопровождала шествие обрядовыми песнями (дифирамбами) в его честь.

Интересно, что в литературе сатиры часто назывались «козлами», а слово «трагедия» в переводе с греческого буквально означает «песнь козлов».

Песнопения обычно были веселыми и шумными. Толпа гуляк, с шутками ходившая по улицам, задевала насмешками прохожих, вступала с ними в перебранку. Таким образом, прямо на улицах города разыгрывались импровизированные представления с обязательным участием хора сатиров. Строгие судьи решали, какой из хоров пел лучше, и присуждали победителям треножник. Позднее именно из песен хора возникнет греческая драма. Они же первоначально будут ее главной и необходимой принадлежностью и долго сохранятся в качестве главного действующего лица. (Например, в произведениях Эсхила.)

На празднике обычно присутствовала маска Диониса, которой первой подносили вино. Эта маска и стала впоследствии символом театрального искусства. Акте-

ры, занятые в театральных представлениях, непременно надевали маски: веселые или грустные, трагические или комические. В зависимости от содержания спектакля их меняли в процессе игры на сцене. Все маски были с открытым ртом, чтобы голос исполнителя мог звучать свободно. Их главное назначение в комедиях и сатирических драмах — вызывать смех у публики, а поэтому они были нарочито уродливыми, безобразными.

Таким образом, Дионис стал покровителем греческого театра, невольным виновником его возникновения. Официальной же датой рождения греческого театра считается 534 г. до н. э., когда в Афинах были разрешены драматические состязания. С этого времени они стали проводиться ежегодно. Все великие трагики и комедиографы Древней Греции участвовали в них. История театрального искусства прошла долгий путь, но рождением она обязана Великим Дионисиям, прославляющим культ бога Диониса.

Маска драматического актера в античном театре

Вопросы и задания

1. Почему с именем бога Диониса связано рождение театрального искусства? Почему маска Диониса впоследствии стала его символом?

2. Как в Древней Греции обычно отмечался праздник Великих Дионисий? Каково происхождение трагедии и почему в переводе с греческого языка это слово означает *песнь козлов*?

3. Кто сопровождал Диониса во время торжественных процессий и шествий? Какое представление об этом может дать статуя Скопаса «Менада»? Как удалось ее автору «дать душу» холодному камню?

4. Какое участие в этих праздниках принимали сатиры? Почему веселые и остроумные произведения стали называть сатирами, а их авторов — сатириками? Как вы могли бы описать скульптуру Праксителя «Отдыхающий сатир»?

Творческая мастерская

1. Излюбленным сюжетом для художников стали так называемые «Вакханалии». Главная тема произведений А. Мантеньи, А. Дюрера, Тициана, П. Рубенса, Я. Йорданса, Н. Пуссена — утверждение радости бытия и полно-

Н. Пуссен.
Вакханалия. XVII в.
Лувр, Париж

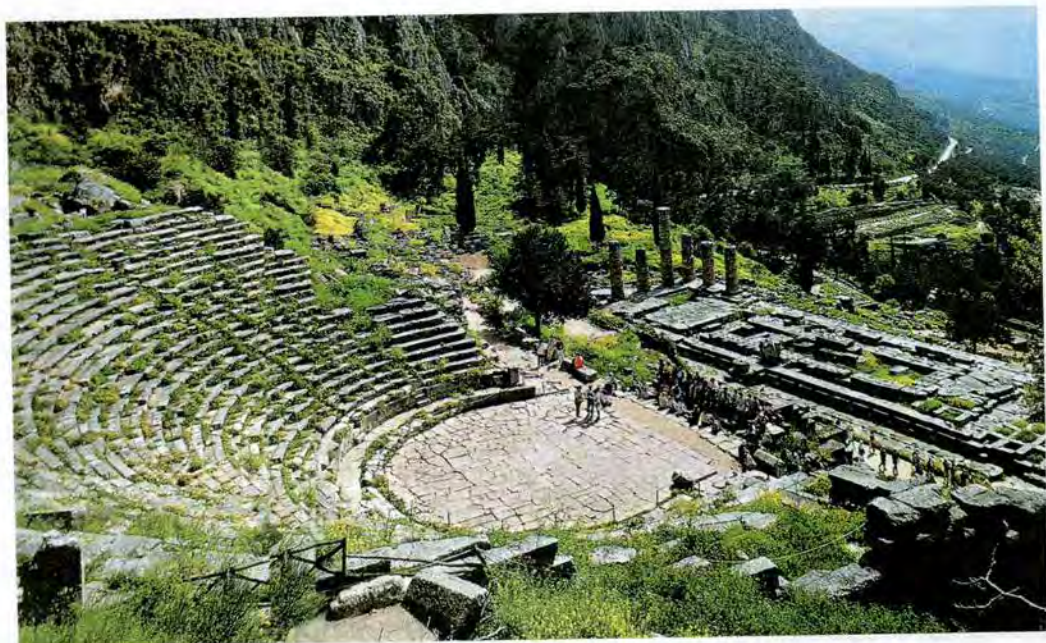

ты жизни. Познакомьтесь с некоторыми из названных произведений, определите их сюжетное сходство и отличительные особенности.

2. Попробуйте провести для своих одноклассников заочную экскурсию в один из античных театров Древней Греции под открытым небом. (Театр в Эпидавре. 350—330 гг. до н. э. Театр в Дельфах. Середина II в. до н. э.) Расскажите, как осуществлялись первые постановки на его сцене. Почему

Тициан.
Вакханалия.
1518—1519 гг.
Прадо, Мадрид

Театр в Дельфах. Середина II в. до н. э. Современное фото

первоначально хор играл главную роль и был обязательной принадлежностью любого театрального представления? Как и в связи с чем менялось количество актеров и техника актерского исполнения? Как актеры овладевали приемами ораторского искусства? Почему маска стала неотъемлемым атрибутом любого театрального представления? Попробуйте нарисовать маски для различных актерских амплуа. Что вам известно об использовании костюмов и декораций? Какова была роль публики в театральном представлении?

3. Если вы любите рисовать, то попробуйте сделать эскизы для костюмов и декораций древнегреческого спектакля.

Афродита — богиня любви и красоты

Богиня красоты прекрасна будет век.

А. С. Пушкин

Человек, впервые посетивший Лувр, крупнейший художественный музей мира в Париже, непременно остановится в изумлении перед одним из прекрасней-

Агесандр.
Венера Милосская.
120 г. до н. э.
Лувр, Париж

ших творений античного скульптора **Агесандра — Венерой Милосской.** Кажется, резец ваятеля не мог бы высечь из камня ничего более совершенного и возвышенного, способного поразить наши чувства. Даже с утраченными руками античная богиня кажется гибкой, подвижной и одновременно полной сдержанного покоя.

Легко и трепетно скользят по поверхности мрамора световые блики и прозрачные тени... Складки одеяния оттеняют нежную, почти прозрачную кожу. Слегка склоненная голова, чуть строгое и спокойное лицо с правильными чертами пленяют ясным спокойствием и поэтической одухотворенностью. Удивительным образом в ее облике сочетаются нежность и сила, здоровье и торжествующая красота.

И целомудренно и смело,
До чресл сияя наготой,
Цветет божественное тело
Неувядающей красой.
Под этой сенью прихотливой
Слегка приподнятых волос
Как много неги горделивой
В небесном лике разлилось!
Так, вся дыша пафосской страстью,
Вся млея пеною морской
И всепобедной вея властью,
Ты смотришь в вечность пред собой.

Так выразил свои чувства русский поэт А. А. Фет. Да и не он один. Французский писатель Шатобриан, впервые увидевший выставленную скульптуру, воскликнул: «Греция еще не давала нам лучшего свидетельства своего величия!» Если вы прочтаете повесть Г. И. Успенского «Выпрямила», то непременно увидите, как «выпрямила» душу маленького человека встреча с богиней любви и красоты. Легенда, а может быть, и быль о немецком поэте Генрихе Гейне рассказывает, как он, изнуренный смертельной болезнью, вышел в один из ве-

сенних дней 1848 г. на сияющие солнцем улицы Парижа. Преодолевая слабость, он добрался до Лувра и остановился перед мраморной статуей Венеры Милосской. Прощаться с жизнью и красотой он пришел сюда, в сокровищницу искусства...

Время сохранило немало скульптур, запечатлевших античную богиню любви, но именно это произведение способно пленить сердце и воображение на всю жизнь. Возможно, это происходит потому, что перед нами не одна из многочисленных римских копий, а греческий подлинник!

Ни один персонаж греческой мифологии не пользовался такой широкой популярностью у художников и скульпторов, поэтов и музыкантов, как греческая богиня любви, красоты и вечной юности Афродита (у римлян — Венера). Сферы ее влияния были безграничны. В глубокой древности различали Афродиту небесную, которая защищает города, Афродиту морскую, способствующую мореплаванию, и Афродиту подземную, которая оберегает покой умерших, заботится о плодородии земли.

Афродита не была чисто эллинским божеством, и если верить легендам, то родилась она на острове Кипр, а поэтому рядом с ее именем часто употребляют эпитет Киприда, т. е. рожденная на Кипре. Поэт Гесиод в «Теогонии» так описывает это событие:

Здесь вышла (на берег) чтимая прекрасная
богиня, травы кругом
под ножкой нежной возрастали:
ее Афродитой,
из пены рожденною богиней... называли
ее боги и люди...
Также Кипром рожденную, ибо
родилась на обмываемом
волнами Кипре...

(Перевод Ф. Зелинского)

Афродита являлась олицетворением живых сил природы, плодородия, она часто появлялась в свите диких зверей — львов, медведей, волков.

Фрагмент рельефа
«Трон Людовизи»
(Сцена рождения
Афродиты).
460 г. до н. э.
Национальный
музей, Рим

Одно время она считалась покровительницей браков и деторождения, но постепенно это ее покровительство исчезло, и Афродита стала восприниматься исключительно как богиня любви и красоты.

Среди некоторых версий о происхождении Афродиты гораздо более популярна та, согласно которой она появляется на свет из морской пены. Именно этот момент ее рождения запечатлен в знаменитом «Троне Людовизи». Две нимфы, осторожно поддерживая богиню, принимают ее из морских волн. Афродита с удивлением и восторгом входит в неведомый мир. Причудливые складки хитона как будто скрывают от зрителей тайну ее чудесного рождения. Лишь морская прибрежная галька под ногами нимф напоминает о месте события. По легенде, на бесплодной почве, где ступит нога прекрасной богини, произрастут прекрасные цветы.

Афродита удивительно прекрасна, и мастер, создавший образ, любуется ее тонким профилем, гибкостью фигуры, прядями спадающих волнистых волос. Склоненные нимфы образуют мягкий причудливый узор, напоминающий распускающийся цветок. Мастер великолепно смог передать чувство радости, вызванное таким необычным появлением Афродиты.

Не менее выразительно передан этот мифологический сюжет в картине итальянского художника эпохи

*С. Боттичелли. Рождение Венеры. 1485 г.
Галерея Уффици, Флоренция*

Возрождения **Сандро Боттичелли «Рождение Венеры»**. Что способно поразить нас в этом произведении? Наверное, какая-то особая светозарность, чувство радости бытия и органичного слияния человека с природой. А может быть, созвучие неба, моря, ветра, простора и, конечно, удивительная женская красота?

Вглядитесь в лицо богини. Не правда ли, оно напоминает нам застенчивую девушку с затаенной робкой печалью в глазах? Растерянно приподняты в улыбке брови, едва заметно ее движение в удивительной по красоте раковине. От легкого дуновения Зефиров золотые вьющиеся волосы, перехваченные лентой, каскадом спадают вниз и льнут к ее прекрасному телу. В кроткой, целомудренной красоте богини угадываются трепетность и сила чувства. Одна из нимф спешит накинуть на нее затканное цветами покрывало. Кажется, сама природа приветствует ее появление на свет. Мы слышим ласковый трепет морских волн, чувствуем запахи летающих в воздухе цветов, видим, как в ожидании чуда замер черный лес...

В Венере Боттичелли удивительным образом сочетаются обаяние античной богини и мечтательность Мадонны. Несомненно, перед нами одна из самых поэтичных картин в мировой живописи.

В роскошной Греции, оливами покрытой,
Где небо так светло, там только, Афродита,
Явиться ты могла,
Где так роскошно Кипр покоится на волнах,
И где таким огнем гречанок стройных полны
Восточные глаза!

Как я люблю тот вымысел прекрасный!
Был день; земля ждала чего-то; сладострастно
К равнине водяной
Припал Зефир: в тот миг таинственный и нежный
Родилась Красота из пены белоснежной —
И стала над волной!..

Тебя принял Олимп! Плененный грек тобою,
И неба и земли назвал тебя душою,
Богиня красоты!..

И. С. Тургенев

Перед красотой Афродиты склоняют головы почти все боги. На Олимпе она появилась как дочь Зевса и океаниды Дионы. По другому мифу, Афродита родилась из морской пены, образовавшейся из капель крови Урана. Отсюда ее иное имя — Урания, т. е. «небесная», а поэтому в эпоху античности многие поэты упоминали именно это ее качество. Афродита являет собой идеал не только небесной, но и вполне земной красоты. Ею восторгаются и простые смертные люди, и даже звери. В честь богини отмечались красочные весенние праздники, во время которых к ее ногам бросали травы и цветы, пели песни и водили хороводы. А поэтому ее другое, не менее известное имя — Афродита Пандемос (Всенародная). Афродита с триумфом шествует по земле в изящной колеснице, запряженной парой голубей или лебедей. В одном и том же храме, построенном в ее честь, одновременно могли стоять изображения Афродиты Урании и Афродиты

*Тициан. Любовь небесная и земная. 1515—1516 гг.
Галерея Боргезе, Рим*

Пандемос. Обе богини пользовались всенародным почитанием и любовью.

У итальянского художника **Тициана** есть картина, которая называется «**Любовь небесная и земная**». В ней нашли отражение две сущности одинаково прекрасной богини любви — Урании и Пандемос. Они сидят по сторонам мраморного источника, украшенного великолепными рельефами. Амур бросает в него лепестки роз (явный намек на сладость любви). Сам колодец не только символизирует воду (источник жизни), в которой родилась Афродита, но и одновременно напоминает о смерти (римский саркофаг). Картина говорит о том, что любовь Афродиты способна как погубить, так и возродить человека к жизни.

Известно, что Афродите не было равных в искусстве покорять сердца. Даже могущественная жена Зевса Гера просит у нее узорчатый пояс, в котором заключена таинственная и магическая сила обольщения. Многие горят желанием взять ее в жены.

А кто является мужем прекрасной богини? Как ни странно, это самый некрасивый среди олимпийских богов, искусный мастер Гефест. Хромоногий Гефест день и ночь трудится в кузнице у наковальни, а в это время Афродита нежится в опочивальне, расчесывая гребнем роскошные волосы и любуясь перед зеркалом своей красотой, или купается в прекрасном источнике.

Рубенс.
Афродита и Арес.
Эрмитаж,
Санкт-Петербург

Многие художники обращались к этому сюжету. «Спящая Венера» была удостоена кисти Джорджоне и Эдуарда Мане. «Венеру перед зеркалом» запечатлели Тициан, Веласкес и Рубенс. «Туалет Венеры» сохранила кисть Тициана, Тинторетто и Буше. «Купание Венеры» нашло отражение в произведениях Рубенса и Антониса ван Дейка. Невозможно перечислить все произведения искусства, прославляющие красоту и очарование богини любви.

Любви Афродиты добивались Посейдон и Арес. О любви Ареса и Афродиты повествуют многие источники. В «Одиссее» Гомер рассказывает, что во время свидания их хитроумно приковал к ложу невидимыми глазами сетями Гефест — законный супруг Афродиты.

Только достигла обидная весть до Гефестова слуха,
Мщение в сердце замыслив, он в кузнице плаху поставил,
Крепко свою наковальню уладил на ней и проворно
Сети сковал из железных, крепчайших, ничем не разрывных
Проволок. Хитрый окончивши труд и готовя Арею
Стыд, он пошел в тот покой, где богатое ложе стояло.

Там он, сетями своими опутав подножье кровати,
Их на нее опустил с потолка паутиною тонкой;
Были не только невидимы оку людей, но и взорам
Вечных богов неприметны они: так искусно сковал их,
Мщенье готовя, Гефест.

Гомер. *Одиссея*

(Перевод П. П. Гнедича)

Как видим, Афродита и Арес здесь предстают перед смеющимися богами. «Олимпийцы смеялись, и долго был этот случай потом любимым на небе рассказом» (*Овидий*). Освобожденные Гефестом любовники по просьбе Посейдона немедленно расстались. Арес умчался на войну во Фракию, а Афродита — на остров Крит в Пафос, где ее искупали и натерли нетленным маслом. В истории изобразительного искусства сохранилось немало произведений, запечатлевших союз Марса и Венеры.

Богиня, в чьей власти было осчастливить любого бога, и сама часто влюблялась. Миф о «прекрасном баловне Киприды» (*А. С. Пушкин*) Адонисе — излюбленный сюжет для произведений искусства.

«Венера и Адонис» А. Кановы, «Адонис» Б. Торвальдсена, «Умиравший Адонис» О. Родена — вот далеко не полный перечень скульптурных произведений на этот сюжет. Итальянский скульптор **Джузеппе Маццуолла**, виртуозно владеющий техникой обработки мрамора, представил зрителю композицию «**Смерть Адониса**», открывающую возможность ее всестороннего обозрения. Впечатление движения Адониса достигается развевающимися складками плаща и взметнувшимися локонами прекрасного юноши. Этот страстный порыв, отчаянный взмах руки — его последнее движение. Голова уже никнет, глаза полузакрыты, а у ног вырастают кустики анемонов — цветов, в которые богиня Венера превратила воз-

Д. Маццуолла.
Смерть Адониса.
Мрамор.
Эрмитаж,
Санкт-Петербург

П. Веронезе.
Венера и Адонис.
Прадо, Мадрид

любленного после гибели от раны, нанесенной ему на охоте диким вепрем.

В музыкально-драматическом искусстве миф о Венере и Адонисе лег в основу многих опер XVII и XVIII вв.

Вопросы и задания

1. Какой представлена богиня любви и красоты в скульптурном произведении Агесандра? Как вы думаете, почему оно до сих пор производит неизгладимое впечатление на зрителей?

2. Почему был так велик культ Афродиты в античную эпоху? Что говорят мифы и произведения искусства о ее чудесном происхождении? Какое художественное воплощение получил сюжет рождения богини в картине С. Боттичелли и стихотворении И. С. Тургенева?

3. Что означают имена Афродиты — Урания и Пандемос? Как об этом рассказывает картина Тициана «Любовь небесная и земная»?

4. Какие сюжеты, связанные с изображением Афродиты, были особенно популярны в мировой живописи? Расскажите об одном из известных вам произведений.

5. Что рассказывает миф об Адонисе — «прекрасном баловне Киприды»? Какое художественное воплощение он нашел в известных вам произведениях живописи и скульптуры?

Творческая мастерская

1. Рассмотрите картины Тициана «Любовь небесная и земная» и Боттичелли «Рождение Венеры». Как в них воплощен образ богини? Обратите внимание на изображение атрибутов и сопровождающую ее свиту.

2. Объясните смысл основных атрибутов Афродиты: дельфинов, морской раковины, красной розы, вечнозеленого мирта, черепахи, волшебного пояса, горящего факела, яблока, мака. Почему ее священными птицами являются воробей, голубь, лебедь и ласточка?

3. Какими строками из «Метаморфоз» Овидия вы воспользуетесь, давая характеристику скульптуре Джузеппе Маццуоллы и живописному произведению Веронезе?

А. Канова.
Венера и Адонис.
Мрамор.
1789—1794 гг.

...Предпочтен даже небу Адонис.

С ним она всюду, где он. Привыкшая вечно под тенью
Только лелеять себя и красу увеличивать холей,
С ним по горам и лесам, по скалам блуждает заросшим. < ... >
Юноша, дерзок не будь, над моей ты погибелью сжался,
Не нападет на зверей, от природы снабженных оружием,
Чтобы не стоила мне твоя дорого слава. < ... >

Тут из берлоги как раз, обнаружив добычу по следу,
Вепря выгнали псы, и готового из лесу выйти
Зверя ударом косым уязвил сын юный Кинира.
Вепрь охотничий дрот с клыка стряхает кривого,
Красный от крови его. Бегущего в страхе — спаситься бы —
Гонит свирепый кабан. И всадил целиком его бивни
В пах и на желтый песок простер обреченного смерти! < ... >

...Не минуло полного часа, —

А уж из крови возник и цветок кровавого цвета.
Схожие с ними цветы у граната, которые зерна
В мягкой таят коже, цветет же короткое время,
Слабо держась на стебле, лепестки их алеют недолго,
Их отряхают легко названье им давшие ветры.

Нарцисс и Эхо

...В ясном зеркальном ручье видит себя самого
Тот, кто дриадой любим, над этой любовью смеялся,
Честью ее не считал — тот, кто дриадой любим.
Замер, дрожит, изумлен, любит, смотрит, горит, вопрошает,
Льнет, упрекает, зовет, замер, дрожит, изумлен.
Кажет он сам, что влюблен, ликом, просьбами, взором, слезами,
Тщетно целуя поток, кажет он сам, что влюблен.

В. Я. Брюсов. Нарцисс

Своим любимцам Афродита дает красоту и блаженство любви. Например, троянского героя Париса она одаривает любовью самой прекрасной женщины — Елены — и в дальнейшем пристально следит за прочностью их союза. Она внимает мольбам Пигмалиона, оживив для него прекрасную статую Галатэи. Но она жестоко карает каждого, кто противится ее власти или остается непокорным ее чарам. Покарала она и гордого Нарцисса, отвергшего любовь прекрасной нимфы Эхо, которая высохла от горя так, что остался от нее лишь один голос.

Французский художник **Никола Пуссен** замечательно передал этот сюжет в картине «**Нарцисс и Эхо**». Мы видим, как постепенно цепенеет тело умирающего юно-

Н. Пуссен.
Нарцисс и Эхо.
1630 г.
Лувр, Париж

*К. П. Брюллов.
Нарцисс. 1819 г.
Государственный
Русский музей,
Санкт-Петербург*

ши. Его жизнь с последним вздохом переходит к белым с красной сердцевиной цветам, распускающимся над склоненной на землю головой. В некотором отдалении от него — призрачный образ опечаленной нимфы Эхо. Неясность очертаний ее тела, почти сливающихся с силуэтом скалы, вызывает у нас иллюзию постепенного исчезновения нимфы, ее превращения в камень (сравните выражение «окаменеть от горя»). А у камня, на котором лежит брошенный плащ юноши, стоит в задумчивости бог любви Амур с пылающим факелом в руках — символом неугасимой любви.

Кисти русского художника **Карла Павловича Брюллова** принадлежит замечательное полотно «**Нарцисс**», которое во многом было подсказано картиной Пуссена. Юноша Нарцисс пришел на берег, к которому подступают тенистые деревья. Набегающий ветерок изредка морщит гладь воды, срывает с нее отражения прибрежных деревьев. Пахнет илом, речной водой, скошенной травой и мятой, мечутся над прудом прозрачно-голубые стрекозы. Мгновение — и все замирает в неподвижности. Тишина...

Юноша расположился на каменном мостике и любуется своим отражением в воде. Его жесты и взгляд полны искренности и удивления. Неужели на самом деле

он так красив? Кажется, сама природа любит его обаянием. А вот фигурка улетающего прочь Амура с крылышками, луком и колчаном. Зачем он изображен здесь? Может быть, он намекает зрителю, что любовь к другим покидает того, кто любит лишь себя?

Несомненно, картина Брюллова будила воображение зрителей, воскрешала в их памяти античный миф, который, казалось, ожил под кистью талантливого художника. За эту картину К. П. Брюллов получил Вторую золотую медаль Академии художеств в Петербурге.

Вопросы и задания

1. Что рассказывает миф о гордом юноше Нарциссе и нимфе Эхо? Как передан этот сюжет в картине Н. Пуссена и в стихотворении В. Я. Брюсова?
2. Опишите картину русского художника К. П. Брюллова «Нарцисс». Какие идеи античного мифа сумел воплотить в ней автор?

Творческая мастерская

1. Сопоставьте известные вам картины на сюжет о Нарциссе художников Н. Пуссена и К. Брюллова с фрагментами из «Метаморфоз» Овидия.

Чистый ручей протекал, серебрящийся светлой струею...

Вкруг зеленела трава, соседней впоенная влагой;

Лес же густой не давал водоему от солнца нагреться.

Там, от охоты устав и от зноя, прилег утомленный

Мальчик, места красой и потоком туда привлеченный;

Жажду хотел утолить, но жажда возникла другая!

Воду он пьет, а меж тем — захвачен лица красотой...

Сам он собой поражен, над водою застыл неподвижен,

Лежа, глядит он на очи свои...

Всем изумляется он, что и впрямь изумленья достойно...

Но ни охота к еде, ни желанье покоя не могут

С места его оторвать: на густой мураве распростершись,

Взором несатытым смотреть продолжает на лживый он образ,

Сам от своих погибает очей. И, слегка приподнявшись,

Руки с мольбой протянув к окружающим темным дубравам, —

«Кто, о дубравы, — сказал, — увы, так жестоко влюблялся?

Вам то известно; не раз любви вы служили приютом...

Вижу я то, что люблю; но то, что люблю я и вижу, —

Тем обладать не могу: заблужденье владеет влюбленным...»

Так горевал и, одежду раскрыв у верхнего края,

Мраморно-белыми стал в грудь голую бить он руками...

Чахнет и тайным огнем сжигается мало-помалу.

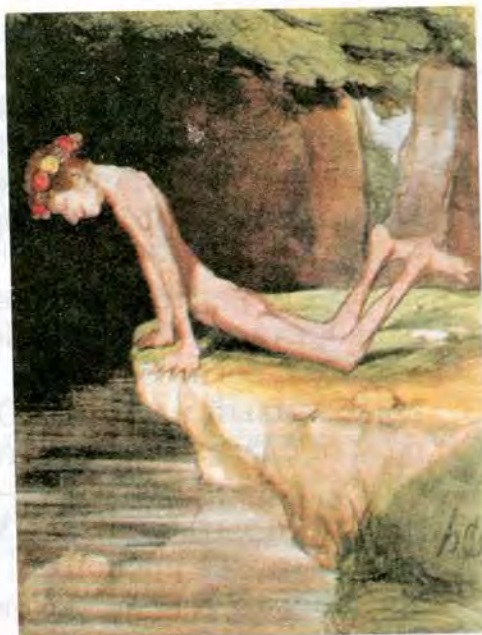
Красок в нем более нет, уж нет с белизною румянца,

Бодрости нет, ни сил, всего, что, бывало,
 пленяло.
 Тела не стало его, которое Эхо любила,
 Видя все это, она, хоть и будучи в гнев
 и помня,
 Сжалилась; лишь говорил несчастный
 мальчик: «Увы мне!» —
 Вторила тотчас она, на слова отзываясь:
 «Увы мне!»
 Если же он начинал ломать в отчаянье
 руки,
 Звуком таким же она отвечала унылому
 звуку.

(Перевод С. Шервинского)

Как поэтический текст, во многом послуживший основой для создания картин этих художников, передан живописными средствами? Что в особенности привлекало в нем каждого из художников?

2. У французского художника Оноре Домье есть графическая серия «Древняя история», в которой представлено ироническое отношение к античному искусству. Нарушая привычные представления о юном и прекрасном Нарциссе, Домье показывает отнюдь не красавца, увидевшего свое отражение в воде. Какое впечатление производит на вас сюжет, запечатленный в цветной литографии Оноре Домье «Нарцисс»?

О. Домье. Нарцисс. Цветная литография. 1841—1843 гг.
 Из серии «Древняя история»

В сетях Эроса

Я хочу воспеть Эроса,
 Бога неги, что украшен
 Многоцветными венками.
 Небожителей властитель,
 Он сердца терзает смертных.
Анакреонт
 (Перевод Г. Церетели)

Эро́т (Эрос, Амúр, Купидо́н) — бог любви, культ которого существовал в Греции еще в глубокой древности. Он олицетворял собой ту могущественную силу, кото-

рая влечет друг к другу живые существа. Многие легенды отмечают, что происхождение Эрота неизвестно. Например, Гомер не упоминает Эрота в числе богов, а считает его силой, влекущей людей и богов друг к другу. Гесиод видит в нем одну из основных сил мироздания. Лишь с VI в. до н. э. Эрот появляется в олимпийской семье богов.

Никто не знает, кто его отец. Сведения о нем крайне разноречивы. Хаос, Зевс, Арес? А вот матерью многие считают богиню любви Афродиту. Эрот — веселый и шаловливый мальчик. Он носится над землей и над морем на блестящих золотых крыльях. В его руках — золотой лук, за плечами — колчан со стрелами. Никто не может укрыться от его метких стрел. С самим Аполлоном он может поспорить в меткости стрельбы из лука.

Сколько сердец богов и людей поразили эти коварные стрелы! Одним они принесли счастье и радость любви, другим — муки и горечь страдания, третьим — неминуемую гибель. В греческой трагедии «**Антигона**» Софокл так говорит об Эроте:

Эрос, бог всепобеждающий,
Бог любви, ты над великими
Торжествуешь, а потом,
Убаюканный, покоишься
На ланитах девы дремлющей,
Пролетаешь через моря,
Входишь в хижину убогую.
Ни единый в смертном племени,
Ни единый из богов,
Смерти чуждых, не спасается,
Но страдают и безумствуют
Побежденные тобой.

(Перевод Д. С. Мережковского)

По-разному изображали Эрота в эпоху античности. Сначала — в виде прекрасного юноши, несколько позднее — это уже хорошенький шаловливый мальчик с крылышками, луком и стрелами. Выдающиеся греческие скульпторы Пракситель и Лисипп запечатлели этот образ в своих произведениях.

Статуя «**Эрот, натягивающий лук**» **Лисиппа** — блестящее по мастерству художественного исполнения произведение искусства. Кому же предназначается его стрела? Возможно, кому-то из простых смертных, но очень может быть и кому-то из богов. Вся его фигура, лицо, руки, выставленная вперед правая нога создают впечатление кругового движения и придают всей скульптуре живой, динамичный характер.

Лисипп. Эрот, натягивающий лук. Римская копия с греческого оригинала. Вторая половина IV в. до н. э.

Зевс, узнав о том, сколько страданий и бед может принести Эрот, приказал умертвить ребенка. Но разве могла Афродита допустить это? Она спрятала сына в непроходимом лесу, и две свирепые львицы вскормили его своим молоком. Непросто дается матери воспитание капризного и шаловливого ребенка. Она то играет с ним, то отнимает у него лук и стрелы, то наказывает его розгами, дразнит и резвится вместе с сыном.

Однако стрелы Эрота не щадят даже Афродиту. Более того, он часто вмешивается в ее судьбу: то парит над влюбленными Венерой и Адонисом, то играет оружием Марса, намекая, что любовь способна обезоружить даже сильного. А иногда во избежание неприятностей Афродита надевает повязку на глаза сыну, чтобы стрелы,

Тициан. Венера, завязывающая глаза Амуру. Ок. 1565 г. Галерея Боргезе, Рим

Пармиджанино.
Амур с луком.
Ок. 1533 г.
Музей истории искусств, Вена

пущенные им наугад, часто без цели, не принесли людям страданий и разочарования в любви.

Эти сюжеты запечатлели итальянские художники Тициан («Наказание Амура») и Караваджо («Амур-победитель»). В картине Пармиджанино «Амур с луком» мы видим, как Амур, кудрявый и красивый мальчик, беззаботно строгаёт лук. Стружки завиваются светлыми колечками на палке и светятся на черном фоне. Эффектная поза Амура. Его лукавый взгляд, кажется, не предвещает беды. И все же... У его ног художник изобразил сидящих мальчика и девочку. Мальчик схватил девочку за руку и, смеясь, подстрекает ее дотронуться до Амура пальчиком. Девочка явно не хочет делать этого, она плачет, боясь обжечься о любовное пламя. Как видим, античная тема приобретает в этой

картине художника развлекательный и аллегорический смысл.

На картине Караваджо «Амур-победитель» зрителя поражает, с какой свободой и естественностью демонстрирует герой полную безнаказанность и уверенность в своей чарующей силе. С презрением и насмешкой смотрит он на людей, сомневающих в его способностях. В любом из них он без особого труда воспламенит сердце любовью. Вот он взял в руки стрелы, еще мгновение — и они будут пущены в цель. Картина Караваджо также имеет аллегорический смысл. По всей вероятности, художник изо-

Караваджо. Амур-победитель.
1638 г. Государственные музеи,
Берлин

бразил здесь Любовь земную, которая попирает расположенные у ног Амура символы Добродетелей и Наук: музыкальные инструменты, перо и книгу, компас и угломер, скипетр, ветвь лавра и латы.

Вопросы и задания

1. В чем особенность распространения культа Эроса в античную эпоху? Что вам известно о его рождении, детстве и воспитании?

2. Почему Эрот так опасен для богов и людей? Что и как об этом говорится в известных вам произведениях литературы?

3. Как было принято изображать Эрота в произведениях искусства? Проиллюстрируйте свой ответ примерами.

4. Как складываются взаимоотношения между Эротом и его матерью Афродитой? Что об этом рассказывают произведения итальянских художников Пармиджано и Караваджо?

Творческая мастерская

1. Познакомьтесь со скульптурными произведениями Донателло «Амур-Атис» и Фальконе «Грозящий Амур». Что отличает и объединяет эти два произведения? Какие особенности характера Эрота запечатлели в них скульпторы?

2. Познакомьтесь с двумя сонетами итальянского поэта эпохи Возрождения Франческо Петрарки, в которых изображен крылатый бог любви Амур.

Я поступил ему наперекор,
И все до неких пор сходило гладко,
Но вновь Амур прицелился украдкой,
Чтоб отомстить сполна за свой позор.

Я снова чаял дать ему отпор,
Вложив в борьбу все силы без остатка,
Но стрелы разговаривают кратко,
Тем более, что он стрелял в упор.

Я даже не успел загородиться,
В мгновенье ока взятый на прицел,
Когда ничто грозы не предвещало,

Иль на вершине разума укрыться
От злой беды, о чем потом жалел,
Но в сожаленьях поздних проку мало.

*Донателло.
Амур-Атис. XV в.
Бронза.*

*Художественная
галерея,
Флоренция*

*Э. Фальконе.
Грозящий Амур.
1757 г. Эрмитаж,
Санкт-
Петербург*

Портрет
Ф. Петрарки

II

Несчастный, я предположить не мог
В тот день, что пробил час моей неволи,
Что должен буду покориться воле
Амура, — и защитой пренебрег.

Не верил я, от истины далек,
Что сердце стойкость даже в малой доле
Утратит с первым ощущеньем боли.
Удел самонадеянных жесток!

Одно — молить Амура остается:
А вдруг, хоть каплю жалости храня,
Он благосклонно к просьбе отнесется.

Нет, не о том, чтоб в сердце у меня
Умерить пламя, но пускай придется
Равно и ей на долю часть огня.

Какие черты Амура запечатлены в этих сонетах Петрарки? Чем заканчиваются любые попытки человека вступить с ним в состязание? Понятен ли вам поучительный смысл этих стихотворений? В чем он заключается?

Амур и Психея

Что чувствовала ты, Психея, в оный день,
Когда Эрот тебя, под именем супруги,
Привел на пир богов под неземную сень?
Что чувствовала ты в их олимпийском круге?
И вся любовь того, кто над любовью бог,
Могла ли облегчить чуть видные обиды:
Ареса дерзкий взор, царицы злобный вздох,
Шушуканье богинь и злой привет Киприды!

В. Я. Брюсов. Психея

Особой популярностью пользуется до наших дней миф об Амуре и Психее, нашедший отражение в многочисленных произведениях искусства. Мы же обратимся к его художественному переложению, сделанному римским писателем Апулеем (124 г. н. э. — ?) в «Метаморфозах».

«Жили в некотором государстве царь с царицей. Было у них три дочери-красавицы. Хороши были старшие сестры, но младшая!.. Не найдется у людей таких слов, чтобы описать это чудо! Отовсюду собирались... чтобы поглядеть на эту красоту. По ближайшим горо-

дам прошел слух, что это богиня красоты Венера пришла на землю, чтобы своею милостью облагодетельствовать людей...

К девушке обращались с мольбами, ей приносили дары, а когда она проходила по площади, ей часто усыпали дорогу цветами.

Чрезмерное перенесение божеских почестей на смертную девушку сильно воспламенило дух настоящей Венеры, и в нетерпеливом негодовании она воскликнула:

— Как, древняя мать природы! Как, родоначальница стихий! Как, всего мира родительница, Венера, терплю я, что смертная девушка делит со мною царственные почести! Не бывать этому!

Призвала к себе Венера сына своего крылатого.

— Заклинаю тебя узами любви материнской, отомсти за свою родительницу. Жестоко отомсти дерзкой красоте... пусть дева эта пламенно влюбится в последнего из смертных, которому судьба отказала и в происхождении, и в состоянии, влюбится в такое убожество, что во всем мире нет более жалкого существа.

Сказав это, Венера удалилась в сопровождении своей свиты.

А между тем Психея, так звали девушку, никакой выгоды от своей красоты не имела. Все любовались ею, прославляли, но относились как к божеству. Старшие две сестры давно уже были просватаны за женихов из царского рода и заключили счастливые браки, а Психея, сидя дома, оплакивала свое одиночество... С каждым годом все больше и больше она ненавидела свою красоту.

Отец несчастнейшей девицы, видя, как страдает дочь, стал молить богов, чтобы они послали ей мужа.

Бог Аполлон ответил отчаявшемуся отцу:

— Царь, на высокий обрыв поставь обреченную деву и в погребальный наряд к свадьбе ее обряди; смертного зятя иметь не надейся...

Печальный вернулся царь домой и сообщил своей супруге предсказание богов об ужасной судьбе дочери. Много дней грустили и плакали они. Но ничего не поделаешь, приходится исполнять мрачное веление страшной судьбы...

Подошла вся процессия к крутому обрыву высокой горы; поставили на самой ее вершине девушку, оставили с ней брачные факелы, освещавшие дорогу, поплакали и разошлись.

Дрожащую, плачущую Психею подхватило легкое дуновение бога ветра Зефира и со склона высокой скалы перенесло на цветущий луг.

Психея, очутившись на цветущем лугу, отдохнув от тяжелых переживаний, уснула... Проснулась она с легкой душой. Видит перед собой рощу, в середине которой стоит дворец божественной красоты. Все стены сделаны из золота, на них выложены чеканным серебром звери и птицы. С восхищением рассматривала Психея дворец... Нет ничего на земле, чего бы там не было. Вдруг до нее доносится голос, лишенный тела:

М. Дени. Пролетающий Амур поражен красотой Психеи. 1908—1909 гг. Панно из серии «История Психеи»

— Это все принадлежит тебе... Мы, чьи голоса ты слышишь, твои рабыни и будем усердно прислуживать тебе...

Когда стало совсем темно, Психея отошла ко сну. Глубокой ночью долетел до ее ушей легкий шум...

— О, моя прелесть, — прошептал кто-то прерывающимся мужским голосом.

— Кто ты? — спросила девушка.

— Я супруг твой.

И таинственный невидимый незнакомец так же быстро исчез, как и появился... После спокойного крепкого сна на следующее утро все повторилось...

Вечером Психея с волнением ждала своего супруга. Он пришел, когда наступила глубокая ночь. В кромешной тьме невозможно было разглядеть хоть какие-нибудь очертания...

— Скоро рассвет, и мне пора.

— Но почему?

— Не спрашивай пока ни о чем. Придет время — узнаешь.

— Но я хочу увидеть тебя.

— И это нельзя... Вот и пусть пока все будет, как есть...

Так продолжалось долгое время...

Между тем родители Психеи старились в неослабевающем горе и унынии, а широко распространившаяся молва дошла и до старших сестер, которые все узнали и поспешили, мрачные и печальные, повидаться с родителями.

В ту же ночь с Психеей заговорил супруг:

— Психея, сладчайшая и дорогая супруга моя, жестокая судьба грозит тебе губительной опасностью, к которой, считаю я, следует отнестись с особым вниманием. Твои сестры считают тебя мертвой и с тревогой ищут твоих следов. Скоро они придут на тот утес. Если услышишь их жалобы, не отвечай им и не пытайся даже взглянуть на них, иначе причинишь им жестокую скорбь, а себе — верную гибель.

Она кивнула в знак согласия и обещала следовать советам мужа, но, как только он исчез вместе с окончанием ночи, бедняжка весь день провела в слезах и переживаниях... Просьбами, угрозами... добилась она от мужа согласия на ее желание повидаться

с сестрами, поговорить с ними и успокоить их. Уступил супруг просьбам молодой своей жены... Но неоднократно предупредил он Психею, чтобы не слушала она губительных советов сестер попытаться увидеть своего мужа...

А в это время сестры, расспросив, где утес, спешили туда, готовые выплакать себе все глаза. Зовут они по имени несчастную сестру свою. Их пронзительные вопли и причитания доносились до тех пор, пока взволнованная, дрожащая Психея не появилась перед ними...

Психея с удовольствием показывала несметные богатства золотого дома, обратила внимание сестер на множество голосов, прислуживающих ей. Их ждали прекрасное купание и роскошный стол. Такая жизнь, достойная бессмертных, всегда пробуждает зависть... Опасаясь, как бы случайно не проговориться, Психея нагрозила сестер золотыми вещами и ожерельями из драгоценных камней, призвала Зефира и проводила своих гостей.

По дороге домой добрые сестры, преисполняясь желчью растущей зависти, много и оживленно между собой говорили...

— Довольно того, что мы сами видели, и незачем нашим родителям и всему народу разглашать о таком ее благополучии. Не могут быть счастливы те, богатство которых никому не ведомо. Она узнает, что не служанки мы ей, а старшие сестры... Все не спеша обдумаем, а потом уж решим, как наказать ее за гордыню...

Между тем неведомый Психее супруг снова убеждает ее:

— Судьба уже начала бой. И если ты не примешь очень крепких мер предосторожности, скоро она с тобой лицом к лицу сразится. Эти коварные сестры готовят против тебя губительные козни, и главная их цель — уговорить тебя узнать мои черты. Но как только ты увидишь меня, наша встреча будет последней...

А сестры, не повидав даже родителей, прямо с корабля проворно направляются к обрыву... Они не мешкая проникают в дом и заключают в свои объятия сестру... Выжимая из своих глаз слезины, запричитали:

— Сестричка наша дорогая, сидишь ты счастливая и не знаешь о грозящей тебе опасности. Мы узнали о беде, которая тебе грозит... Вспомни предсказания Аполлона, он предсказал тебе брак с чудовищем...

На бедную Психею, доверчивую и чистую душой, ужас напал от этих слов: из головы вылетели все наставления супруга, забылись и собственные обещания, вся трепеща, покрылась она смертельной бледностью, заикаясь, срывающимся шепотом стала она рассказывать своим сестрам:

— Да, мои дорогие, я никогда в глаза не видела своего супруга, не знаю, каков он, лишь по ночам слышу его ласковый голос, и мне

приходится мириться с тем, что с рассветом он исчезает, так что я могу поверить в то, что он чудовище...

Подлые сестры поняли, что цель достигнута...

Между тем Психея, оставшись одна, не могла принять решение. То она начинала готовиться к преступлению, то чувства к мужу останавливали ее... Наступил вечер, и Психея с торопливой поспешностью сделала последние приготовления. Вот и ночь пришла.

Супруг появился в свое обычное время. Он опустился рядом с ней на ложе и наклонился к ее лицу... Когда супруг погрузился в глубокий сон, Психея... собралась с силами и, вынув светильник, быстро взяла в руку бритву. Но как только от яркого огня лампы осветилась постель, Психея увидела самого Купидона... От изумления Психея выронила из рук бритву, опомнившись, она покрылась смертельной бледностью и, трепеща, опустилась на колени, стараясь спрятать оружие. С ужасом думала она о том, что чуть было не совершила непоправимое. Внимательно всматривалась она в своего супруга. Она видела пышные золотистые волосы, за плечами летающего бога сверкающим цветком белели перья, и, хотя крылья находились в покое, кончики нежных и тоненьких перышек трепетными толчками двигались в беспокойстве. В ногах кровати лежали лук и колчан со стрелами.

Залюбовавшись своим супругом, Психея склонилась к нему. Но... с лампы брызнуло масло прямо на обнаженное плечо бога.

Почувствовав ожог, Купидон вскочил и... не произнес ни слова, поднялся в воздух...»

(Перевод Н. Козлова)

Художественное воплощение этот миф получил в произведениях Рафаэля и Рубенса. Не менее известны и скульптурные произведения на этот сюжет.

Не раз итальянский скульптор **Антонио Канова** обращался к мифу об Амуре и Психее. В собрании Эрмитажа можно увидеть одну из работ «**Амур и Психея**», где героини изображены стоящими рядом. Юная девушка бережно придерживает руку Амура, который нежно склонил голову ей на плечо. Другой рукой Психея осторожно кладет ему на ладонь бабочку — символ души у древних греков, как бы отдавая при этом ему свою душу. Покой, тишина и

А. Канова.
Амур и Психея.
1797 г.
Эрмитаж,
Санкт-Петербург

нежность переданы в этой скульптурной группе. Глядя на это произведение, нельзя не согласиться с современниками, называвшими Антонио Канову скульптором грации и юности.

А. Канова. Амур и Психея. 1786—1793 гг. Лувр, Париж

Не менее популярна скульптурная группа «Амур и Психея», запечатлевшая тот момент легенды, когда Амур распростер в воздухе крылья над Психеей. В разработке многочисленных эскизов автор стремился найти движение, способное передать чистоту и целомудрие любви.

Вопросы и задания

1. Как вы думаете, почему миф об Амуре и Психее до сих пор пользуется особой популярностью?
2. С каким художественным переложением этого мифа вы познакомились в «Метаморфозах» римского писателя Апулея?
3. Какова творческая история воплощения мифа об Амуре и Психее в произведениях скульптора А. Кановы? Сравните известные вам произведения этого автора.

Творческая мастерская

1. Что вам известно о дальнейшей судьбе Психеи? Почему в произведениях искусства ее часто сравнивают с бабочкой? Как в известных вам живописных и скульптурных произведениях различных авторов передан мотив ее страдающей и мучающейся души? Как вы могли бы объяснить ее символическое изображение с атрибутами муз (грифелем и флейтой) во фресках Помпеи?

2. Русский писатель XIX в. А. А. Бестужев-Марлинский в повести «Фрегат «Надежда» (1833) подробно описал скульптурную группу «Амур и Психея» Антонио Кановы, хранящуюся в Эрмитаже.

«Вы, верно, видели... одно из лучших творений Кановы! Душенька, обнявшись с Амуром, любитесь бабочкою, сидящею у нее на ладони. Высока так, как небо, чиста, как луч солнца... У современного нам художника идея жизни расцвела идеею бессмертия... Какая прелесть в повороте голов, какая нега в выражении лиц, какая легкость в постановке, благородство в осанке! Пламенный резец Кановы размягчил тело в мрамор, но мысль дала жизнь этому телу, сделала его прозрачным и воздушным — одним словом, вдохнула в него душу».

О. Фрагонар.
Психея показывает
сестрам дары
Амура. XVIII в.
Национальная
галерея, Лондон

Что особенно пленяет героя повести в этом скульптурном произведении А. Кановы? Каковы ваши впечатления о нем?

3. Внимательно рассмотрите картину французского художника Оноре Фрагонара (1732—1806) «Психея показывает сестрам дары Амура». Какие слова из «Метаморфоз» Апулея могли бы служить иллюстрацией изображенного на картине? Что в этой легенде особенно привлекло художника? Какие детали помогают ему точнее передать мифологический сюжет?

Богиня цветов Флора

Флорой зовусь, а была я Хлоридой; в устах же латинских
Имени моего греческий звук искажен.

Да, я была на блаженных полях Хлоридою — нимфой,
Там, где счастливы мужи в оное время цвели.

Как хороша я была, мне мешает сказать моя скромность.

Овидий. Фасты

(Перевод Ф. Петровского)

Флора — итальянская богиня цветения колосьев, распускающихся цветов и садов. С приходом весны она царствует над всеми живыми существами. Римляне отождествляли ее с греческой богиней цветов Хлоридой.

В ее честь в Италии отмечался весенний праздник Флоралии (с 28 апреля по 3 мая), во время которого люди украшали себя, животных и свои жилища цветочными гирляндами, венками. Праздник сопровождался шумными играми и состязаниями, веселыми шутками и плясками.

Флора действительно была хороша собой, ее красоту и вечную юность запечатлели многие художники. Среди лучших произведений на эту тему — картины **Тициана «Флора»**, **Рембрандта «Флора»** и **Н. Пуссена «Царство Флоры»**. Каждая из этих картин по праву считается подлинным шедевром мировой живописи.

Тициан запечатлел в облике прекрасной богини женский идеал. Как нежен теплый розовый тон открытого плеча богини! Не менее выразительно и ее белоснежное одеяние в сочетании с ярким бархатом тяжелой накидки. В ее руке — цветы, которые она щедро разбрасывает по земле. Лицо богини полно нежности и поэтической одухотворенности.

Богиню цветов и весны писали многие и до Рембрандта, но только его «Флоре» суждено было стать величайшим творением живописного искусства. Свое нежное, чистое чувство и трепетное отношение к своей жене Саскии художник передал через мифологический сюжет.

Саския и явилась прообразом Флоры, именно к ней были обращены высшие чувства художника. Она держит в руке букет цветов, ее волосы увиты цветочными гирляндами. Фигура, выхватенная лучами яркого света, производит впечатление светящегося

*Тициан. Флора.
Ок. 1515 г.
Галерея
Уффици,
Флоренция*

*Рембрандт. Флора. 1634 г.
Эрмитаж, Санкт-Петербург*

Н. Пуссен.
Царство Флоры.
1631 г. Картинная
галерея, Дрезден

источника. Где Флора — там цветы, безмятежный покой и радость бытия. Где нет ее — там зловещий сумрак и таинственная тишина.

Почти одновременно с картиной Рембрандта было создано полотно французского художника Пуссена, который не раз обращался к изображению богини цветов. Его «Царство Флоры» — это поэтическая аллегория происхождения цветов. Все здесь глубоко символично. В поле зрения художника попадают только те герои античных сказаний, которые либо стали жертвой несчастной любви, либо по роковой случайности, по воле богов превратились в цветы после смерти. Силой своей фантазии Пуссен собрал их всех вместе в прекрасном благоуханном саду. Вот мы видим и саму Флору, которая танцует в хороводе веселых амуров, осыпая героев белыми цветами.

В группе слева можно узнать безумного Аякса, который бросается на собственный меч. У его ног из пролившейся на землю крови вырастает пунцовая гвоздика. Правее — нимфа Эхо. В ее руках — урна с водой, над которой, любуясь своим отражением, склонился Нарцисс. Позади — Клития с корзиной гелиотропов на руке. Безнадежно влюбленная в Аполлона, смотрит она на пленившего ее светозарного бога, а он, равнодушный, мчит-ся в солнечной колеснице, рассекая небесную синеву.

В правой части картины — Крокон и Смилах, «что малыми стали цветами» — крокусом и вьюнком. Здесь же Адонис, глядящий на свое разорванное вопреку бедро. А вот Гиацинт, зажимающий рукой смертельную рану, а со светлых кудрей его, вместо капель крови, падают лепестки алых цветов.

Как видите, в картине объединены различные сюжетные мотивы, отсутствует общее действие. Несмотря на такие сложные задачи, художнику удалось в полной мере объединить и сгруппировать фигуры действующих лиц и реализовать свой замысел.

Большой популярностью пользовался миф о Флоре и Зефире, в котором рассказывалось, как Флора последовала за западным весенним ветром Зефиром, а затем вышла за него замуж, усыпая свой путь цветами. Поэтично изложен этот миф в «Фастах» Овидия.

Как-то весной на глаза я Зефиру попалась; ушла я,
Он полетел за мной: был он сильнее меня.
Право девиц похищать Борей ему дал: он и сам ведь
Дочь Эрехтея увлек прямо из дома отца.
Все же насилье Зефир оправдал, меня сделав супругой,
И на свой брачный союз я никогда не ропщу.
Вечной я нежусь весной, весна — это лучшее время:
В зелени все деревья, вся зеленеет земля.
Сад плодovitый цветет на полях, мне в приданое данных:
Нежит его ветерок, ласково воды журчат.
Сад мой украсил супруг прекрасным цветочным убором,
Так мне сказав: «Навсегда будь ты богиней цветов!»

(Перевод Ф. Петровского)

Именно у Овидия почерпнул этот сюжет для картины «Весна» итальянский художник **Сандро Боттичелли**. Не анализируя картину в целом, обратимся лишь к той ее части, которая связана с мифом о Зефире и Флоре. В верхнем правом углу мы видим фигуру в развевающемся плаще. По ее раздутым щекам и крыльям мы без труда узнаем в ней Зефира. Его полет так стремителен, что согнулись стволы деревьев. Цепко хватает он нимфу, бегущую от него влево. Та повернула к нему свое испуганное лицо, а руками, едва касаясь другой нимфы, просит у нее защиты. Но та, словно не замечая, спокой-

*С. Боттичелли. Весна.
Фрагмент. 1477—1478 гг.
Галерея Уффици, Флоренция*

*В. Баранов. Портрет
Шарля Дидло. Музей
театрального искусства,
Санкт-Петербург*

но шествует, разбрасывая левой рукой пригоршню семян. Правую руку она опускает в складки платья, переполненные розами. Эта девушка с венком на золотых волосах, в длинном платье, сплошь расшитом цветами, и есть богиня цветов Флора.

Три фигуры понадобились художнику, чтобы рассказать миф о превращении силой любви нимфы по имени Хлорис («зеленая», «зелень») в богиню цветения Флору. Всюду, где Флора, — цветы. Они слетают с открытых губ нимфы, сыплются из-под ее руки, покрывают мелким узором подол ее платья. Третья фигура справа — это уже превращенная Хлорис в ее новом облике. Она-то и стала богиней весеннего цветения Флорой. Удивительная картина! Созданная более пятисот лет назад, она до сих пор волнует своей поэтической красотой.

Античный миф о Зефире и Флоре нашел воплощение в балетном искусстве. В России балет «**Зефир и Флора**» впервые был поставлен в 1818 г. французским балетмейстером и педагогом **Шарлем Дидло** (1767—1837). Одну из лучших своих партий в нем танцевала **Авдотья Ильинична Истомина** (1799—1848). На одном из представлений балетного спектакля присут-

ствовал поэт Г. Р. Державин. Он был так очарован необычайным зрелищем и искусством танцовщицы, что в восхищении воскликнул: «Нет! Нет! Самое пламенное воображение поэта никогда не может породить подобного». Под впечатлением увиденного он написал эти строки:

...Что за призраки прелестны,
Легки, светлы существа?
Сонм эфирный, сонм небесный,
Типы, лица Божества...

Вопросы и задания

1. Что рассказывает античная мифология о богине цветов Флоре? Что мы узнаем о ней из произведения Овидия «Фасты»?

2. Как в Италии отмечался весенний праздник Флоралии?

3. Какой представлена Флора в живописных произведениях Тициана, Рембрандта и Пуссена? Что отличает каждое из этих произведений?

4. Какое художественное воплощение получил миф о Флоре и весеннем ветре Зефире в произведениях литературы, живописи и балетном искусстве?

Творческая мастерская

1. Еще раз обратитесь к картине Пуссена «Царство Флоры». Расскажите более подробно о тех героях античных мифов, которые здесь изображены (Аякс, Эхо, Нарцисс, Клития, Адонис, Гиацинт).

2. Хорошо известен также и вариант картины Н. Пуссена «Триумф Флоры». Как художник изображает великолепный кортеж богини весеннего цветения Флоры и передает атмосферу праздника в ее честь? Кого из мифологических героев вы могли бы здесь назвать?

А. И. Истомина
в балете «Зефир
и Флора».
Миниатюра
неизвестного
художника. XIX в.

Н. Пуссен.
Триумф Флоры.
Лувр, Париж

Мифология древних славян

Приветствую в образах вечных —
Что было, что есть и что будет.

В. Я. Брюсов. Гимн богам

Раздел «Мифология древних славян» познакомит вас с историческими истоками славянской культуры. Объяснение многих народных представлений о жизни мы часто находим в глубокой древности. Какие вековые традиции наших великих предков живы до сих пор, на чем они держатся? Где источник народной мудрости, запечатленный в пословицах и поговорках, крылатых изречениях русского языка?

Обычай, верования, обряды и традиции русского народа уходят корнями в глубокую древность, в славянскую мифологию, необычайно богатую, полную самых неожиданных сюжетов и образов. Что мы знаем обо всем этом? К сожалению, очень немного и довольно поверхностно. С детства мы знакомимся со сказками, былинами и баснями, в которых нашли отражение верования наших предков. С их помощью мы также познаем мир, пытаюсь ответить на многие интересующие нас вопросы.

Славянскую мифологию часто называют языческой. Это не случайно. Что же такое *язычество*? Это вера человека не в одного, а во многих богов. В глубокой древности славяне обожествляли землю, огонь и воду, почитали растения и животных. Они знали, что жизнь людей целиком и полностью зависит от сил природы, а поэтому верили в их божественное происхождение и поклонялись им. Не меньшее значение древние славяне придавали культуре умерших.

Н. К. Рерих.
Идолы. 1901 г.
Государственный
Русский музей,
Санкт-Петербург

Такие представления наших предков о природе и жизни породили языческих богов — Перу́на и Велéса, Ма́кошь и Ла́ду... (Кстати, слово «бог» — исконно славянское, оно обозначает «счастье, удача».) Боги славянской мифологии олицетворяли собой главные природные стихии, выступали в качестве покровителей хозяйства. Вот почему наиболее почитаемыми у славян считались боги грозы и молнии, солнца и ветра, скотоводства и плодородия. С именами верховных богов славянского пантеона были связаны многие суеверия, обрядовые празднества и игры. Некоторые из них (Перун, Велес, Сваро́г, Макошь) забывались, другие приобретали новые имена. Некоторые поверья о Купáле, Яри́ле, Коляде просуществовали в русских селениях вплоть до XIX в. Их имена звучали в песнях и поговорках, символически расцветали на полотенцах и в орнаментах народных костюмов, открывались взору в дивных фантастических узорах на наличниках окон.

Существовали у славянских народов и свои представления об устройстве мироздания, связаны они были с понятием Мирового Древа. Считалось, что Вселенная состоит из трех ярусов. Как и Мировое Древо, она имеет нижнюю часть (корни), среднюю (ствол) и верхнюю (ветви, крону). На небе жили высшие боги: Перун,

Велес, Дажьбѣг и др. Земля была отдана духам природы: домовым, лешим, русалкам. Под землей обитали злые демоны. С представлениями о строении Мирового Древа были связаны понятия утра, дня и ночи, прошлого, настоящего и будущего, трех природных стихий: земли, воды, огня.

Замечательный исследователь славянской культуры А. Н. Афанасьев (1826—1871) в книге «Древо жизни» говорит о том, что славяне, как и многие другие народы, связывали свои представления о Мировом Древе с дубом. Около него наши предки вершили праведный суд, жертвоприношения, приписывали ему целебные свойства. Вот что мы читаем об этом:

«А посреди рая древо животное, еже есть божество, и приближается верх того дерева до небес. Дерево то златовидно в огненной красоте; оно покрывает ветвями весь рай, имеет же листья от всех деревьев и плоды тоже; исходит от него сладкое благоухание, а от корня его текут млеко и медом двенадцать источников».

А вот как представлен этот образ в стихотворении поэта К. Д. Бальмонта (1867—1942) «Славянское Древо»:

Корнями гнездится глубоко,
 Вершиной восходит высоко,
 Зеленые ветви уводит в лазурно-широкую даль.
 Корнями гнездится глубоко в земле,
 Вершиной восходит к высокой скале,
 Зеленые ветви уводит широко в безмерную синюю даль.
 Корнями гнездится глубоко в земле и в бессмертном подземном
 огне,
 Вершиной восходит высоко-высоко, теряясь светло в вышине,
 Изумрудные ветви в расцвете уводит в бирюзовую вольную даль.

Языческие знаки в деревянных украшениях крестьянской избы

С Мировым Древом связана идея вечной жизни и бессмертия. Оно всегда недоступно для злых и темных сил. Славянское древо — источник красоты, добра и чуда — хранит тайну бытия. Этот образ впитал в себя вселенские соки из глубин земли и небесных высот, из невидимых источников народного духа. Каждый, кто приобщается к нему, черпает неиссякаемую силу и укрепляется духовно.

Свежительны бури, рождение в них чуда,
Колодец, криница, ковер-самолет.
И вечно нам, вечно, как сон изумруда,
Славянское Древо цветет.

После принятия христианства на Руси в 988 г. значение языческих верований и обрядов постепенно ослабевает, а со временем некоторые из них сливаются с православием, дают новое толкование многим явлениям языческой культуры. Часть древних славянских богов соотносится с именами особо почитаемых святых (например, Велес со святым Власием, Макошь с образом святой мученицы Параскёвы Пятницы). Другие боги и вовсе утрачивают свое имя, сохраняясь лишь в произведениях устного народного творчества: песнях, сказках и обрядах.

Вопросы и задания

1. Почему нам интересна славянская мифология? Как она объясняет народные представления о жизни? Проиллюстрируйте свой ответ примерами.
2. Почему славянская мифология называется языческой? Что такое язычество?
3. Каким языческим богам особенно поклонялись наши предки? Кто представлял пантеон славянских языческих богов? Какое отражение нашли верования древних славян в произведениях народного творчества? Приведите известные вам примеры.
4. Какими были представления славянских народов об устройстве мироздания? Какой символический смысл имело для них понятие «Мировое Древо»? Как об этом рассказано в произведениях А. Н. Афанасьева и К. Д. Бальмонта?
5. Почему после принятия христианства на Руси ослабевает значение языческих верований? Как вы думаете, почему имена древних славянских богов стали соотноситься с именами особо почитаемых христианских святых?

Творческая мастерская

1. Почему славянскую мифологию называют языческой? Как вы думаете, какие представления наших предков могли стать причиной поклонения языческим богам?

2. Какие известные вам народные обряды, праздники и игры до сих пор напоминают о языческих верованиях древних славян? Обратитесь к произведениям фольклора (песни, пословицы, поговорки, сказки и былины) и попробуйте объяснить их языческое происхождение.

3. Какое отражение нашли традиции древних славян в орнаменте народного костюма, узорах на полотенцах, резьбе по дереву?

Перун — бог грома и молнии

У Перуна мысли быстры,
Что захочет — так сейчас.
Сыплет искры, мечет искры
Из зрачков сверкнувших глаз.

К. Д. Бальмонт

Перун — особо почитаемое верховное божество древних славян. Его имя связывалось с главными античными богами — Зевсом и Юпитером. От него зависела не только жизнь человека, но и судьба будущего урожая. К нему обращались с просьбами о дожде и с мольбами установить ведро (хорошую погоду), если долгое время шли ливни.

На Руси Перун считался покровителем князя и его военной дружины, поэтому он часто изображался в образе всадника на коне или колеснице. Культ Перуна на Руси известен с давних пор, но особое его распространение относится к VIII—IX вв., т. е. ко времени до принятия христианства. Например, известно, что киевский князь Владимир повелел сделать идола этого бога и установить его на самом почетном месте города. Его голова была из серебра, усы и борода — из золота, ноги — из железа, в руке он держал копьё, похожее на молнию. Там же был обнаружен храм в честь Перуна. Русский

поэт XVIII в. М. М. Херасков в поэме «Владимириада» писал:

Сей мрачный храм вмещал ужасного кумира,
На нем златый венец, багровая порфира;
Извитые в руке перуны он держал,
Которыми разить во гневе угрожал;
Златые на челе имел велики роги,
Серебряную грудь, имел железны ноги;
Горел рубинами его высокий трон,
И богом всех богов именовался он.

Печальна была судьба статуи после принятия Русью христианства. В отличие от других богов, его не изрубили на мелкие куски, а, привязав к лошадям, били палками до тех пор, пока не достигли реки и не сбросили его в шумные воды Днепра. Люди же, видевшие это чудовищное зрелище, плакали и бежали за своим кумиром. Предание гласит, что Перун оказался на острове Хортица и там нашел свое вечное пристанище. Что оста-

Клятва
перед статуей
Перуна.
Миниатюра
из «Повести
временных лет»

вило нам время от этого куль-та? На Хортице археологами был обнаружен громадный дуб, в ствол которого было вставлено десять кабаньих челюстей. Ученые предполагают, что именно здесь, у огромного дуба, наши предки совершали обряды поклонения верховному богу.

И. Билибин. Перед алтарем

Почему все-таки дубу они подносили священные дары? Это не случайно, так как дуб считался священным деревом Перуна. Помните, дуб также являлся священным деревом Зевса и Юпитера — главных богов греческой и римской мифологии. Славяне считали, что дуб — храм Перуна. Когда начинается гроза, он якобы прячется в его листве. Если случайно в него ударяет молния, то это означает, что Перун посылает свои грозные кары на людей. Вот почему люди просили у дуба прощения, пощады и божественной милости.

Не меньше почитали Перуна и в Новгороде. Если в Киеве, судя по летописям, Крещение прошло относи-

И. Акимов. Новгородцы, ниспровергающие Перуна. Конец XVIII — начало XIX в. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

тельно спокойно, то в Великом Новгороде крепко стояли за исконную веру. Князь Владимир Киевский сам не рискнул приехать в Новгород и послал туда Добрыню с приказом сровнять с землей капище (место поклонения) бога Перуна — Перыню. На новгородском вече решили лучше умереть, но не отдавать на поругание богов. Пришлось Добрыне просить помощи в Ростове. Обманом и силой удалось ему покорить новгородцев и разрушить языческую святыню.

Перун нередко представлял в облике человека с громовой стрелой в руке, напоминающей молнию. Он находился в самом центре священного капища. У его ног ни днем ни ночью не гас огонь. Если по вине жреца огонь все же потухал, то жрецу грозила неминуемая смерть. Громовый знак — колесо с шестью спицами — украшал почти каждый дом, защищая его от молнии Перуна.

Много атрибутов сопровождают изображение этого бога. Один из главных — огненная палица (меч-кладенец, палка-дубинка), с помощью которой он может обрушить на землю проливные дожди и иссушить все палющим зноем и засухой.

Издrevле Перун символизировал собой четыре стороны света. Интересно, что его имя у некоторых индоевропейских народов вошло в название четвертого дня недели — четверга. (Сравните: во французском языке имя верховного бога Юпитера — «жеди» обозначает также четвертый день недели — четверг.) Всем известна поговорка «После дождичка в четверг», но мало кто ее сегодня связывает с богом Перуном. Тем не менее она имеет к нему самое непосредственное отношение. Именно в этот день славянин-язычник ожидал грозы и дождя, а значит, этот день им воспринимался как залог будущего хорошего урожая. Более того четверг был для него днем, обещающим успех и удачу в любом начинании, предвещал исполнение желаний. Но теперь-то мы хорошо знаем, что дожди могут идти не только по четвергам и счастливый день выпадает не только на четверг. На что же тогда надеяться? На кого уповать? А поэтому теперь эта поговорка приобрела совершенно иной, противоположный смысл и означает сомнение в успешном деле или в надежде на удачу.

Палица — не единственный атрибут этого бога. Есть у него и священный цветок — огненный папоротник, распускающийся в лесной глуши ровно в полночь золотым или ярко-красным цветком. Нельзя упустить этот момент, потому что, как считали наши предки, многочисленные сокровища и клады, спрятанные в недрах земли, загораятся синими огоньками на ее поверхности.

Но при чем здесь Перун? По преданию, именно в эту ночь Перун вступает в борьбу с демоном и обрушивает на землю обильные дождевые ливни. Нелегко найти цветок папоротника. Путь к нему преграждает нечистая сила, зорко стерегут его змеи и страшные чудовища. Но если посчастливится сорвать этот волшебный цветок, нельзя останавливаться или оглядываться назад. Надо бежать домой без оглядки. Земля будет ходить под ногами, удары грома и сверкание молний будут сопровождать путь, дикий дьявольский хохот будет внушать страх. Но смелому человеку подвластно все. К завладевшему цветком папоротника придет могучая сила, способная сокрушить любого врага. Отныне он не боится молнии, грома и огня, он способен повелевать злыми духами.

В христианскую эпоху имя Перуна почти ушло из народной памяти и постепенно было соотнесено с именем святого Ильи-пророка, «огненным Ильей», проносящимся по небу на колеснице, запряженной крылатыми конями. Своими молниеносными стрелами он льет на землю дождевые потоки или, наоборот, иссушает обильную влагу на полях. Вот почему в народе различают «Илью мокрого» и «Илью сухого». Каждый год 2 августа, на Ильин день, ждут в народе дождя и грома. Если нет дож-

Илья-пророк, вознесшийся на небеса в огненной колеснице. Древнерусская икона

дя — быть пожарам или засухе. Ильин день — конец красным летним дням. «Илья лето кончает, — говорят в народе. — На Илью до обеда — лето, после обеда — осень!» Никто не работает в этот день в поле и не выгоняет на пастбище скот. Все опасаются гнева божьего.

Во многих старинных песнях и былинах образ святого Ильи-пророка сливается с образом русского былинного богатыря Ильи Муромца. Но все эти сказочные и былинные образы все же восходят к богу-громовнику Перуну. Эту связь можно проследить на таком примере. Известно предание, что куда бы ни ступал конь Ильи Муромца, везде из-под его копыт появлялся источник ключевой воды. Там народ ставил часовню во имя Ильи-пророка.

Вопросы и задания

1. Почему Перун был особо почитаемым божеством древних славян? С какими просьбами обращались к нему наши предки?

2. Как на Руси распространялся культ Перуна и почему он был утрачен после принятия христианства? Почему дуб считался священным деревом Перуна?

3. Как поклонялись Перуну в Великом Новгороде? Какую роль в развенчании его культа сыграл Добрыня?

4. Что вы могли бы рассказать об атрибутах Перуна: стреле в виде молнии, огненной палицы и цветке папоротника? Каким предстает облик этого бога в стихотворении К. Д. Бальмонта?

5. Почему с именем Перуна связана известная поговорка «После дождика в четверг»?

6. Как вы думаете, почему имя Перуна в христианскую эпоху стали соотносить с именем святого Ильи-пророка? Какое отражение это нашло в народных верованиях и приметах?

Творческая мастерская

1. Приведите примеры из русских народных сказок или былин (об Илье Муромце), где рассказывается о чудодейственной могущественной силе диковинной палицы (дубинки, топора, меча) в руках сказочных или былинных героев. Как с их помощью героям удается победить неприятеля?

2. Вспомните известные народные сказки, в которых говорится о чудодейственной силе цветка папоротника. От чего исцеляет этот цветок героев сказок? Какими волшебными чарами они обладают? Почему перунов цвет часто называли разрыв-травой?

3. Что вам известно о празднике Ильи-пророка? Как вы могли бы объяснить смысл некоторых народных пословиц, связанных с этим днем: «До Ильи поп дождя не умолит, после Ильи — баба фартуком нагонит», «До Ильина дня и под кустом сушит, а после Ильина дня и на кусту не сохнет», «До Ильи дождь — в закрое, после Ильи — из закрома», «До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается», «Петр и Павел к ночи час прибавил, Илья-пророк — два приволок», «Знать бабу по наряду, что на Ильин день с пирогом!»

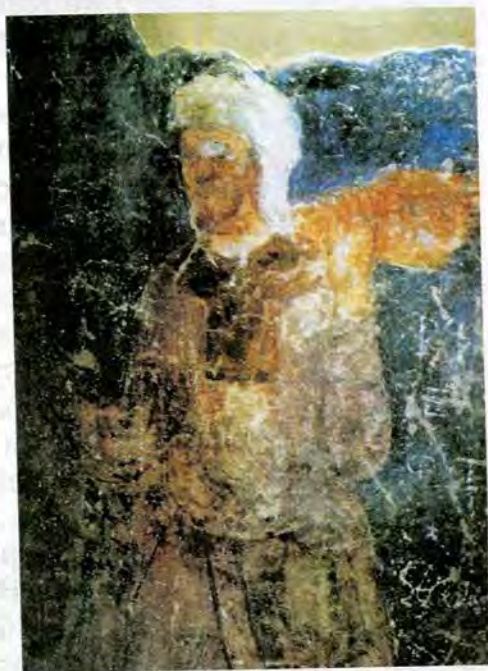
Велес

Власьев день — коровий праздник.

Пословица

Наряду с Перуном Велес (Волос) — один из древнейших славянских богов, культ которого сохранился на Руси вплоть до XIX в. Его каменные изваяния (идолы) находились во многих городах Руси, в том числе в Киеве, Новгороде, Ростове. Кстати, в Ростове идол Велеса стоял до XII в., когда уже на Руси было принято христианство. Известно, что киевский князь Владимир не включал Велеса в пантеон особо почитаемых богов, а поэтому не нашлось ему места на княжеском дворе. Однако идол Велеса был установлен в Киеве на Подоле, где жили ремесленники и торговцы. Но после Крещения его ждала та же печальная участь: он был сброшен в реку Почайну.

Велес и Перун — непримиримые противники. Бог грозы Перун, обитающий на небе или на вершине горы, преследует своего врага Велеса, который предстает перед ним в

Волхв с символом Велеса — головой кабана. Фреска на южной стороне Софии Киевской. XI в.

Изображение
Велеса. Памятный
монумент в Киеве

облике змееподобного существа. Причина их распри — похищение Велесом скота, людей, а по некоторым источникам — жены громовержца. Преследуемый Велес прячется от него под деревом, камнем, принимает вид человека, коня, коровы. Во время поединка с Велесом Перун в гневе расщепляет дерево, раскалывает камень, мечет огненные стрелы. Победа завершается проливным дождем, приносящим плодородие земле. Эти два верховных славянских божества не раз упоминаются Нестором в «Повести временных лет»: «И кляшася оружием своим и Перуном богом своим и Волосом скотием богом».

В древнерусских летописях Велес упоминается как «скотий бог», т. е. покровитель домашних животных, в основном крупного рогатого скота. Возможно, что его культ у славян возник в то время, когда наши предки научились приручать диких животных.

Велес считается богом, приносящим людям богатство. Некоторые исследователи прослеживают прямую связь имени этого бога со славянскими корнями «воло», «vlo», означающими «володеть», «владеть» богатством. В качестве доказательств они приводят тексты договоров славян с греками, где Перун упоминается как покровитель оружия, а Велес — золота. Таким образом, слово *скотий*, по их мнению, могло иметь два значения: покровительствующий скоту и приносящий богатства.

Народная русская
вышивка с изображением
Велеса (в центре)

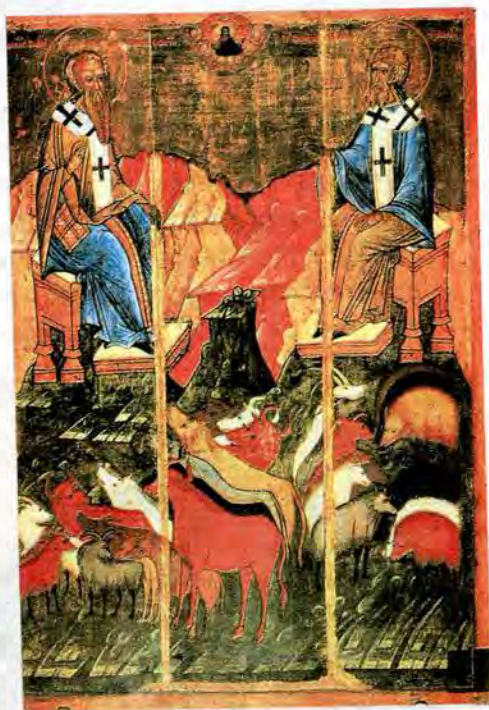
В древних славянских преданиях бог Велес связывался с миром мертвых. В облике месяца он воспринимался как пастырь (пастух) небесных стад (рассыпанных по небу звезд). В загробном царстве (на

пастбище) он пасет души умерших. Кстати, у балтийских славян Велес (Велса, Виелону) также выступал в качестве бога, связанного с культом умерших. На Руси, например, сохранился обычай оставлять на поле горсть несжатых колосьев («волотей») или снопов, связанных узлом для «волосовой бородки». Считалось, что умершие предки, погребенные в земле, при этом помогают ее плодородию.

Для большинства славянских народов празднование языческого Нового года (с 1 по 6 января) также было связано с культом Велеса. Под Новый год, когда люди без сожаления расставались со своим прошлым, они исполняли в честь Велеса былины — «старины». Тех, кто наиболее искусно это делал, называли «Велесовыми внуками». Если мы обратимся к выдающемуся памятнику древнерусской литературы «Слову о полку Игореве», то заметим, что вещий Боян, исполняющий под аккомпанемент гуслей «преданья старины глубокой», не случайно назван автором «Велесовым внуком». («Вещий Бояне, Велесов внуче!»)

В христианскую эпоху имя Велеса было соотнесено со святым Власием Савастийским, долгое время считавшимся покровителем домашнего скота. Известно, что этот святой, много претерпевший за веру христианскую, живший в уединении, благословлял и исцелял зверей, приходивших к его убогому жилищу.

Особенно ярко культ святого Власия проявился в Новгороде, где в XII в. в его честь был воздвигнут храм на Велесовой улице. Ему посвящались храмы и в других городах — Ростове и Киеве. Сохранилось немало изображений

Святые Власий и Спиридоний.
Ок. 1407 г. Государственный
исторический музей, Москва

Иоанн Лествичник,
Георгий и Власий.
Икона XIII в.

этого бога и на древнерусских иконах. Святого Власия легко можно узнать по длинной заостренной бородке. Нередко на иконах он изображался рядом со святым Спиридонием, так же, как и он, покровителем домашнего скота. На сохранившихся иконах они чаще всего благословляют стада.

На новгородской иконе XV в. рядом с Власием изображены коровы и свиньи, что соответствовало одному из эпизодов его жития. Однажды он совершил чудо: возвратил бедной вдове поросенка, украденного волком.

День святого Власия — особый праздник на Руси. К нему в крестьянских домах пекли обрядовое печенье с изображением различных домашних животных. Да и названия они имели соответствующие: «коровки», «баранки», «каравай», «козульки», «рожки». Раздавали это печенье родным и знакомым, щедро одаривали им нищих и юродивых. Так как священным животным Велеса был медведь (или тур, лось), то в народе длительное время сохранялся обычай хранить в доме в качестве ритуальной одежды шкуру медведя или тура.

Власий благословляет стада. Фрагмент древнерусской иконы

В день святого Власия, 16 февраля, хозяин дома надевал тулуп, вывернутый мехом наружу, и шел на скотный двор. При этом он подносил особое угощение (хлеб и крещенскую воду) всем имеющимся у него домашним животным. В некоторых местностях домашний скот пригоняли к церковной ограде ко времени служения Власьевских молебнов. После окропления святой водой его гнали домой. К иконе святого Власия в день праздника приносили коровье масло. Много и других интересных обычаев и обрядов, связанных с почитанием святого Власия, сохранилось в народе.

Вопросы и задания

1. Что вам известно о распространении культа бога Велеса на Руси? Почему он воспринимался непримиримым противником Перуна?
2. Почему в древнерусских летописях Велеса называют *скотьим богом*? Какой смысл и почему усматривают в его имени некоторые исследователи?
3. Какая связь прослеживается между Велесом и культом умерших? Почему празднование языческого Нового года связывали с именем этого бога?
4. Почему в христианскую эпоху имя Велеса было соотнесено со святым Власием? Какое воплощение нашел культ этого святого в древнерусском зодчестве и иконописи?
5. Как отмечался на Руси праздник святого Власия?

Творческая мастерская

1. Какое отношение к славянскому богу Велесу может иметь известная народная загадка: «Поле не меряно, овцы не считаны, пастух рогат»?
2. Почему на славянском Олимпе богов Велесу приписывались некоторые черты греческого бога Аполлона или Пана? Поясните свой ответ.
3. Если на праздник святого Власия (16 февраля) вы соберетесь испечь обрядовое печенье, то как оно должно выглядеть? Опишите или нарисуйте его изображение. Почему в народе существовал обычай в течение года обязательно хранить одно обрядовое печенье до этого же праздника в следующем году?
4. Как вы могли бы объяснить смысл пословицы: «Власий — сшиби рог с зимы».
5. Рассмотрите икону «Святые Власий и Спиридоний». Почему на иконах Власий чаще всего изображался на коне в окружении лошадей, коров, овец?

Дажьбог

— Солнышко — вёдрышко,
Выгляни в окошко!
Холодок на тот бок,
Солнышко — на этот!

Заклинательная песня

Дажьбо́г (Дажбог, Даждьбо́г) — бог Солнца, один из главных, особо почитаемых богов пантеона восточных славян. Дажьбог — сын Сварога, бога небесного огня. Есть у него и брат Сварожич — бог ясного неба. Неразлучны два брата, а потому и в древнерусских летописях их имена употребляются рядом.

Много легенд и сказаний сложено в народе о Дажьбоге. Живет он в стране вечного лета, далеко на востоке, в золотом дворце, украшенном драгоценными камнями-самоцветами. Вокруг него — чудесный сад с золотыми яблоками, в котором поют песни жар-птицы. Каждое утро он неизменно садится в свою лучезарную колесницу, запряженную белыми огнедышащими конями, и выезжает на небосклон, неся миру свет и радость. Живет он так же, как и человек: радуется (играет солнечными лучами), плачет (проливает дождь сквозь солнце, «слепой дождь»), грустит, если тучи закрывают его.

Многое подвластно Дажьбогу. Может он послать на землю хороший урожай, а может испепелить его засухой, наслать мор. Нет для него ни бедных, ни богатых. Всем одинаково раздает он свои щедрые дары и суровые кары. Чем одаривает он людей и за что их наказывает? Тепло, свет, движение (смена дня и ночи, времен года, лет) — вот что он дает людям.

Дажьбог — олицетворение правды и истины. Жестоко карает он тех, кто живет неправедно, обманывает. Не

А. Клименко. Сварог

случайно в народе сложено немало пословиц о Солнце, обличающем кривду: «У того совесть не чиста, кто не взглянет прямо в глаза солнышку», «Вор на солнце не взглянет, а взглянул — так и глаза вытекут!».

Так как от Дажьбога зависела не только судьба будущего урожая, но и в целом жизнь человека, к нему обращались с молитвами, называя его самыми ласковыми именами. Все, до мельчайших подробностей его жизни, хотели знать наши предки. Так, уже в древности в народе различали два важнейших момента в годовой жизни Солнца: дни летнего и зимнего солнцестояния, когда Солнце умирало и воскресало вновь.

Каково происхождение имени этого бога? Существует точка зрения, что Дажьбог имеет отношение к дождю. Но все же гораздо убедительнее мнение исследователей, связывающих происхождение его имени с глаголом «дажь», то есть «давать благо». Не отсюда ли существующее до сих пор выражение «дай бог»? Кстати, боги у южных и западных славян, соответствующие восточнославянскому Дажьбогу, имеют то же значение, то есть «дающий благо».

В летописи XII в. Дажьбог назван «Солнце-царем». Известно, что князь Владимир (кстати, прозванный в народе Красным Солнышком) установил на холме в Киеве его изваяние. Ему поклонялись, как утверждает летописец Нестор в «Повести временных лет», вплоть до принятия христианства. Не раз упоминается он и в знаменитом литературном памятнике Древней Руси «Слове о полку Игореве». Русские воины из дружины Игоря не случайно названы «Дажьбожьими внуками», так как считалось, что Дажьбог не только покровитель русского воинства, но и предок русского народа.

В представлении славян имя Дажьбога слилось с фольклорным образом Солнца, а поэтому в народе о нем в разные времена слагалось немало легенд. Все, что было связано с Солнцем, перевоплощалось в художественные поэтические образы. Так, солнечные лучи представлялись славянину стрелами Дажьбога. Считалось, что своими яркими лучами он гонит поутру ночь, рассеивает туманы, разбивает весной льды и растапливает снега.

Вопросы и задания

1. Что вы могли бы рассказать о Дажьбоге — боге Солнца? Почему ему особенно поклонялись на Руси? Чем он одаривал людей и за что наказывал их? Какие легенды сложены о нем в народе?

2. Каково происхождение имени этого бога? Что об этом говорят исследователи?

3. Почему в произведениях народного творчества имя Дажьбога соотносилось с образом Солнца? Приведите примеры, подтверждающие это мнение.

Творческая мастерская

1. Прочтите обращение Ярославны в «Слове о полку Игореве» к «пре-светлому Солнцу»:

Солнце трижды светлое! С тобою
Каждому приветно и тепло.
Что ж ты войско князя удалое
Жаркими лучами обожгло?
И зачем в пустыне ты безводной
Под ударом грозных половчан
Жаждою стянуло лук походный,
Горем переполнило колчан?

Почему Ярославна молит Солнце не простирать своих горячих лучей на воинов ее мужа Игоря?

2. Что, по-вашему, объединяет греческого бога Гелиоса и восточнославянского Дажьбога? Поясните свой ответ.

Плач Ярославны.
Палехская
миниатюра

3. Вспомните загадки и народные приметы, в которых упоминается солнышко. Попробуйте объяснить их происхождение. Какие качества Даждьбога нашли отражение в некоторых народных загадках: «Летом греет, зимой холодит», «Красно яблочко на синей тарелочке катается», «Чего ни в избе не запрешь, ни в сундуке не схоронишь»?

4. Как вы могли бы объяснить народный обычай в ночь на праздник Ивана Купалы скатывать с горы горящее колесо?

Макошь

Мать Сыра Земля добра,
Уроди нам хлеба,
Лошадушкам овсеца,
Коровушкам травки!..
Заклинательная песня

Ма́кошь (Мо́кошь). Богиня с таким странным именем впервые упоминается в летописи 970 г. в языческом пантеоне славян: «И нача княжити Володимир в Киеве един. И постави кумиры на холме вне двора теремного: Перуна древяна, а главу его серебряну, а ус злат, и Хорса, и Даждьбога, и Стрибога, и Симаргла, и Макошь». Как видим, Макошь поставлена здесь в конце перечня, после священной собаки Симаргла. В других источниках она упоминается вместе с русалками, олицетворяющими собой орошение полей туманом (росой) и дождем.

Макошь — наиболее загадочное женское божество славянского пантеона. Сведения о ней обрывочны, кратки и противоречивы. Подобному божеству поклонялись не только восточные славяне, оно было особо почитаемо южными и западными славянами. Чаще всего Макошь изображалась с характерным атрибутом: рогом изобилия — символом плодородия земли и хорошего урожая. Во время весенних обрядовых праздников ей подносились вышитые полотенца (убрусы) с изображением женщины с воздетыми к небу руками. Она как

Макошь — Мать Сыра Земля

Народная вышивка
с символическим
изображением
Макоши

будто молит верховное небесное божество оросить дождем вспаханные и засеянные поля. К дням же летнего солнцестояния, когда вырастали на полях колосья будущего урожая, Макошь изображалась на полотенцах окруженной солнечными кругами с опущенными к земле руками. Не в этом ли изображении особенно отчетливо прослеживается ее связь со знаменитым фольклорным образом Матери Сырой Земли?

«Мать Сыра Земля всех кормит, всех поит, всех одевает, всех своим теплом пригревает», — говорят в народе. Воображению наших предков Мать Сыра Земля представлялась живым, подобным человеку существом. Травы, цветы, кустарники и деревья, поднимающиеся над землей, казались ее пышными волосами. Цепкие корни деревьев заменяли жилы. Кровью земли была сочившаяся из недр вода. «Земля сотворена яко человек», — не случайно говорили в народе.

Кто не почитает Земли-кормилицы, тому она не даст ни хорошего урожая, ни воды, ни солнышка. Кто не захватит горсть родной земли, отправляясь в чужие страны, тому никогда больше не увидеть своей Родины. Культ Матери Сырой Земли долгое время соотносился с образом женского божества плодородия Макоши.

Символ Макоши —
покровительницы
женщин

В крестьянских верованиях русского Севера Макошь считалась покровительницей женского рукоделия, прядения и ткачества. Многие она могла позволить себе: вмешаться в работу прядущих женщин, если они недостаточно расторопны или дремлют за работой, могла запретить прядение в праздничные дни. Невидимой остается Макошь для работающих женщин. Лишь по жужжанию веретена можно обнаружить ее присутствие.

Святая Параскева Пятница. XVI в.
Музей древнерусского искусства им. Андрея Рублёва

За покровительство прядению Макошь связывают с христианским образом святой мученицы Параскёвы Пятницы (от греч. слова «Параскева» — пятница), благочестивой девушки, казненной за веру христианскую в III в. Ее имя стало олицетворением Страстной Пятницы — дня, когда был распят Иисус Христос. На образ христианской мученицы в какой-то мере были перенесены черты языческой богини Макоши.

Зорко следит Параскева за всеми женскими работами. Беда той, кто вздумает работать в священный для нее день — пятницу. Суровым будет наказание Параскевы. Известен также рассказ о том, как обиженная Параскева превратила бабу-нечестивицу в лягушку. С тех пор будто бы и лягушки на земле пошли.

Не только покровительство прядению и ткачеству объединяет эти два образа. Как и Макошь, Параскева Пятница защищает семейное благополучие и счастье. Так же как и Макошь со своими русалками, Параскева Пятница покровительствует святым целебным источникам, колодцам («пятницкие родники»). Не случайно легенды об иконах Параскевы Пятницы связаны с их чудесным появлением в источниках и водоемах.

Параскева и Анастасия. Икона.
Вторая половина XV в. Новгород

редко ее изображали с другими святыми женами, особенно Анастасией (от греч. слова «воскресение»). Подобные иконы воспринимались одновременно как олицетворение распятия и Воскресения Христа.

Церковь Параскевы
Пятницы на Торгу
в Чернигове

Святая Параскева почиталась и как покровительница торговли, так как именно по пятницам на Руси велась самая оживленная торговля. Много на Руси церквей Параскевы Пятницы на Торгу: в Великом Новгороде, Чернигове, Москве...

Изображения Параскевы на древнерусских иконах известны с глубокой древности. Ее представляли одетой в красный плащ с крестом в руке — символом мученичества и распятия Христа. С XVI в. Параскеву иногда изображали держащей в руке свиток с белым платом и мученическим венцом на голове. Не-

редко ее изображали с другими святыми женами, особенно Анастасией (от греч. слова «воскресение»). Подобные иконы воспринимались одновременно как олицетворение распятия и Воскресения Христа.

Мокошь. Макошь. Откуда такое странное имя? Что слышится в нем? Ученые дают несколько толкований имени этой языческой богини. Вот одно из них. Мокошь от слов *мокнуть*, *мокрый*, хотя возможна и связь со славянским корнем *tokos*, то есть *прядение*. А вот другое мнение ученых. Имя Макошь составлено из двух частей: *ма* — от слов *мать* и *кошь*, которое имеет два значения. *Кошь* — кошелка, корзина, то есть плетеная емкость для хранения зерна, хлеба и других продуктов. И *жребий*, *судьба*. Какое из этих объяснений считать наиболее убедительным? Каждое по-своему передает сущность языческой богини Макоши.

Вопросы и задания

1. Почему Макошь считается наиболее загадочным женским божеством славянского языческого пантеона? О чем могут рассказать ее имя и атрибуты?

2. Какое подтверждение о связи Макоши с фольклорным образом Матери Сырой Земли мы находим в произведениях устного народного творчества?

3. Почему Макошь в христианскую эпоху стали соотносить с образом святой мученицы Параскевы Пятницы? Чему она традиционно покровительствовала на Руси? Какое воплощение нашел ее культ в произведениях древнерусского зодчества и иконописи?

Творческая мастерская

1. Почему на полотенцах для весенних обрядов Макошь изображалась с воздетыми к небу руками? К кому и зачем она могла обращаться с просьбами? Как ее изображение с солнечными кругами вокруг и опущенными к земле руками может быть связано со знаменитым фольклорным образом Матери Сырой Земли? Как бы вы сами изобразили языческую богиню Макошь на полотенце?

2. Познакомьтесь с некоторыми пословицами, собранными В. И. Далем о пятнице: «Кто в пятницу дело начинает, у того оно будет пятиться», «По пятницам мужики не пашут, а бабы не прядут», «Кто в пятницу прядет, святым родителям костышкой глаза запорашивает». Какой смысл заключен в них? Какое они могли иметь отношение к богине Макоши?

3. Рассмотрите одну из икон с изображением Параскевы Пятницы и объясните характерные для нее атрибуты.

4. Почему во многих городах Руси (Новгород, Чернигов, Москва) возводимые в честь этой святой церкви носили название Параскевы Пятницы на Торгу? Как вы могли бы объяснить, что с незапамятных времен базарным днем на Руси считалась именно пятница? Почему именно в этот день нельзя было работать или начинать какое-либо дело?

5. Считается, что Макоши в греческой мифологии соответствовала богиня судьбы Мойра, в руках которой находились священные нити людских и божественных судеб. Оборвется такая ниточка — человек погибнет, завяжется в крепкий узел — готовится к суровым испытаниям. Как вы считаете, правомерны ли такие сравнения богини Макоши с Мойрой? Какой смысл имеет выражение *прядь нить судьбы*? Какое отношение оно может иметь к языческой богине Макоши? Поясните свой ответ.

Три святителя и Параскева Пятница. Икона. Середина XV в. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Лада

Благослови, мати,
Ой, мати Лада, мати!
Весну закликати...

Заклинательная песня

Ла́да (Ла́до) — божество, покровительствующее семье и бракам. Издавна на Руси Лада почиталась как богиня плодородия. Это она, как отмечали наши предки, выводит весеннее солнышко из-за туманных покровов зимы и способствует хорошему урожаю. Как славянскую богиню любви и красоты ее можно было бы сравнить с греческой Афродитой, хотя ученые прослеживают ее связь с греческой богиней Лато (Лето) и римской Латоной, матерью Аполлона и Артемиды. Следует отметить, что Лада известна всем славянским народам. Ее образ присутствует в фольклоре поляков и чехов, словаков и сербов, хорватов и болгар. Широко распространено это имя и у балтийских славян.

Н. К. Рерих.
Леля, дочь Лады.
Эскиз костюма
к балету
«Весна
священная». 1911

Ладу изображали в виде молодой прекрасной женщины с золотистыми волосами и в розовом венке на голове. Одета в русскую одежду с золотым поясом, украшенная жемчугами, она держала за руку свою дочь Лэлю.

С наступлением весны начинались торжества в честь Лады. Весна! Какая она будет? Солнечная или холодная? Засушливая или дождливая? Что принесет она с собой? Не запоздает ли? Все ли готово к ее встрече? До сева еще далеко, а поэтому надо было ускорить ее приход.

На Красную горку закликание весны начиналось с восхода солнца. Все устремились к высокому холму и начинали старинный обряд. Самая красивая девушка, выбранная из хоровода, выходила на середину круга и произносила:

Здравствуй, красное солнышко!
Празднуй, ясное ведрышко!
Из-за гор-горы выкатайся,
На светел мир воздивуйся...

Весь хоровод подхватывал песню, затем ее сменяла другая, третья... Красная горка считается девичьим праздником, и так как в этот день играют свадьбы и идет усиленное сватовство, то все девушки приходят в самых лучших нарядах, а женихи выбирают невест.

Позднее, когда на полях уже появлялись первые всходы, Ладу просили о дожде.

Да подует, Лада,
Да подует тихий ветер,
Ой, Лада, ой!
Да ударит, Лада,
Да ударит урожайный дождь,
Ой, Лада, ой!

С самого раннего утра следили, не покажется ли на небе туча, не побегут ли по небесному своду хмурые облака. Ну а если и впрямь брызнет на землю весенний дождичек, то все наперебой кинутся умываться струями «небесной водицы». Это, по народным приметам, должно принести счастье, красоту и вечную молодость.

С мольбами и заклинаниями обращались наши предки к богине Ладе, понимая, что от ее милости будет во многом зависеть судьба будущего урожая. На Руси существовал обряд, когда ранним-рано поутру вся молодежь, взявшись по двое за руки, шла к околице. Получался живой мост, пестревший всеми цветами праздничных нарядов. По этому мосту соединенных рук проходила маленькая девочка с венком на голове, убранный разноцветными лентами. Шествие доходило до озимого поля.

Лада, Лада!
Ой, Лада!
О, Лада! —

пели в это время девушки. Затем опускали маленькую «Ладу» на землю, где она должна была сорвать пучок зеленой ржи, готовящейся собраться в колос. Девочка

бежала с ним обратно, к околице, а все, припевая хором, устремлялись за ней, пытаясь при этом ее догнать:

Пошел колос на ниву,
Пошел на зеленую,
Пошел колос на ниву,
На рожь, на пшеницу!
Ой, Лада!
Уродися на-лето,
Уродися, рожь, густа,
Густа-колосиста,
Умолотистая!
Ой, Лада!
Ходит колос по селу,
Ходит от двора к двору,
Со девицею,
Со красавицею!
Ой, Лада!

Пройдя с песней всю деревню, они разбрасывали цветы и ленты, славя весну. А готовящиеся к браку посвящали ей жертвоприношения, надеясь приобрести с ее помощью любовь и счастье в жизни. Ладу упоминали во время гаданий о замужестве и в зимние святки.

*М. В. Нестеров. Лель. 1933 г.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург*

После праздника Ивана Купалы песни в честь Лады умолкали до следующей весны. У нее спрашивали разрешения пригласить (закликать) весну на следующий год, а поэтому совершали обряды, играли и пели веснянки.

Но весна была не только светлым и жизнерадостным праздником появления трав, цветов, зелени на деревьях. Она была временем, когда крестьяне трудились на земле, закладывая будущий урожай.

Лéля (Лель) — дочь Лады, олицетворявшая весну, весеннюю зелень, расцвет об-

В. Липицкий.
Песня Леля.
Палехская
миниатюра

новленной природы. Она также была почитаема нашими предками. И хотя, по сравнению с Ладой, Лель занимала более скромное место в языческой мифологии славян, к ней часто обращались в фольклоре. Как покровительница юности, незамужних девушек, она часто упоминалась в свадебных обрядовых песнях:

Ой, лелю, молодая, о, лелю!
Ты юная, о, лелю!
Ты по горнице пройди, о, лелю!
Покажи свое лицо, о, лелю!
Да в оконечко, о, лелю!
Покажи нам молодца, о, лелю!
Своего-то вьюнца, о, лелю!
Да пожалуй-ко яичко, о, лелю!
Еще красненькое, о, лелю!
Что на красном блюде, о, лелю!
И при добрых людях, о, лелю!

Богиню представляли в облике юной, красивой, стройной и высокой девушки. Некоторые исследователи рассматривают ее как божество мужского рода (Лель). И сегодня благодаря сказке А. Н. Островского «Снегурочка» и одноименной опере Н. А. Римского-Корсакова многие убеждены, что Лель — это юноша, бог, воспламеняющий любовь.

Вот как описывает его исследователь славянской мифологии Г. Глинка:

«Божок пламенный, рассыпающий или мечущий из руки искры. Сила его состояла в воспламенении любви. Он есть сын красоты

Лады. Изображался он в виде златовласого, как и мать его, пламенного, крылатого младенца».

И все же этнографические исследования дают больше оснований считать Лель божеством женского рода.

Вопросы и задания

1. Как на Руси распространялся культ Лады — божества, покровительствующего семье и бракам? Как принято было ее изображать в произведениях народного творчества?

2. Почему торжества в честь Лады устраивали с наступлением весны? О чем просили ее во время традиционных обрядов? Как закликали весну в произведениях устного народного творчества? Почему Красная горка считается девичьим праздником?

3. За что почитали Лелю — дочь Лады? Почему ее имя особенно часто упоминалось в свадебных обрядовых песнях?

Творческая мастерская

1. Некоторые исследователи связывают славянских языческих богинь Ладу и Лель с героями греческого мифа о Деметре и Персефоне. Познакомьтесь с этим мифом и попробуйте найти между ними общие черты. Поясните свой ответ.

В. Васнецов. Лель. Эскиз костюма к опере-сказке Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка»

2. Пользуясь этимологическим словарем, попробуйте провести собственное лингвистическое исследование. Какую связь и почему вы могли бы установить между именем Лада и глаголом *ладить*? Какое значение имеют в современном русском языке слова *лад*, *лады*, *ладный*? Приведите примеры известных вам однокоренных слов.

3. Познакомьтесь с книгой писателя Василия Белова «Лад» (М.: Молодая гвардия, 1989), представляющей собой серию очерков о жизни северных народов. «Лад в народной жизни, — определяет автор, — стремление к совершенству, целесообразности, простоте и красоте в жизненном укладе». Используя материалы этой книги, приведите примеры ладной, слаженной крестьянской жизни. Объясните свой выбор.

4. Русский композитор Н. А. Римский-Корсаков написал оперу-сказку «Снегурочка» (1882) по мотивам одноименной весенней сказки А. Н. Островского. Его пленили поэтические образы Снегурочки, Леля и Весны-Красны. Прочтите монолог Весны-Красны в первом явлении сказки Островского, а затем послушайте вступление к опере Римского-Корсакова «Прилет Весны». понравилась ли вам эта музыка? Почему?

Купало, Ярило, Кострома

Кострома, Кострома,
Ты нарядная была,
Развеселая была.
Ты гульливая была,
А теперь, Кострома,
Ты во гроб легла,
И к тебе ль, Костроме,
Сошлись гости сюда,
Стали Кострому
Собирать-одевать,
Собирать-одевать
И оплакивать.

Обрядовая песня

Кроме богов, входивших в славянский пантеон, известны и другие мифологические персонажи, тесно связанные с народными обрядами, — **Купало**, **Ярило**, **Кострома**. Все они — главные персонажи летних народных праздников и считаются покровителями земного плодородия. Во всех этих божествах и праздниках, им посвященных, выразились представления народа о ежегодно рождавшейся и умирающей растительности.

У каждого божества были свои определенные функции. **Купало**, например, должен был сохранять летние цветы, лесные и полевые плоды и ягоды от непогоды, сильных ветров в дневное время суток. Он покровительствовал земледельцам, собирающим урожай. **Ярило** символизировал семена, брошенные весной в землю и вызревающие к новому урожаю. **Кострома**, воплощающая весенние силы роста, призвана обеспечить плодородие земли. В то же время существует мнение, что Купало в языческие времена почитался третьим по значимости богом после Перуна и Велеса. А сухие колючие сорные травы, из которых обычно делали куклу Кострому, в старину воспринимались как подобие молний громовержца Перуна.

До сих пор в народе существует много обрядов, поверий, примет и гаданий, связанных с этими божествами.

Г. Семирадский.
Ночные гуляния
на Ивана Купалу

Пожалуй, лишь на празднике Ивана Купалы можно в полной мере увидеть их сегодняшнее воплощение. В народном календаре праздник Ивана Купалы (7 июля) — начало жатвы, праздник летнего солнцестояния, когда начинают уменьшаться дни и увеличиваться ночи, а солнышко, как говорили в народе, «поворачивает на зиму». В этот день Солнце в нарядной колеснице выезжает из своего небесного чертога навстречу Месяцу, своему супругу. Это время, когда земля вбирает в себя щедрые солнечные лучи, а цветы и травы наливаются соками и благоухают в своем пестром и ярком могуществе.

Не случайно В. И. Даль приводит пословицу о пчеле, которая говорит мужику: «Корми меня до Ивана, сделаю из тебя пана». Вот почему день Ивана Купалы в народе иначе называют Иваном Травником. И это правда, так как благосостояние человека во многом определялось и зависело от этого дня года.

В игрища на Ивана Купалу входили и проводы русалок. Русалки, как считали наши предки, — это души умерших. Весной они оживают и бродят по земле. Русалки живут в реках и озерах, а с наступлением весенних праздников выходят из воды.

В образе прекрасных девушек с распущенными волосами они были особенно опасны в лунные ночи, когда завлекали в воду путников. В конце мая — начале июня, в русальную неделю, крестьяне устраивали игрища около воды, бросали в реку венки из цветов,

И. Н. Крамской.
Русалки.
Иллюстрация
к повести
Н. В. Гоголя
«Майская ночь».
1971

блины, яйца, чтобы умиловить этих красавиц. Нередко в свои хороводы русалки заманивали юношей и заставляли их танцевать до смерти. На Ивана Купалу настает для них пора вновь уходить в свое подводное царство.

Теплая весна незаметно переходила в жаркое лето. На старинных летних праздниках не менее интересным был обряд «Похорон Костромы», который обычно проводился в Петров день (12 июля). Красны девицы собирались со всей деревни, становились в кружок на лугу. Одной из них доставался жребий изображать Кострому. Низко опускала она свою голову, к ней с поклонами подходили другие девушки, а потом клали ее на белую дубовую доску и относили на берег реки с песнями.

Будили девушки притворяющуюся спящей Кострому, поднимали ее за руки, затем начинали купаться.

Существовали и другие обряды. С одним из них мы по-

С. Ю. Судейкин.
В ночь на Ивана Купалу

И. Лысенко.
Иван Купала

знакомимся также по книге П. И. Мельникова-Печерского «В лесах».

«С тоскливым плачем, с горькими причитаньями, с барабанным грохотом в лукошки, со звоном печных заслонок и сковород, несут Кострому к речке, раздевают и, растрепав солому, пускают на воду. Пока вода не унесет все до последней соломинки, молодежь стоит у берега, и долго слышится унылая песня:

Помер наш батюшка, помер!
Помер родимый наш, помер!..

А потом начинаются хороводы и веселые игры. В «селезня» играют, в «воробушка», в «оленьюшку», в «заиньку», «просо сеют», «мак растят», «лен засевают» — и все с песнями... Здесь бренчит балалайка, там заливается пастуший рожок, дальше гудят гудки и гармоники. Бойкие молодцы пляшут в кругу хороводном, пляшут рядами, пляшут одни за другими, вертятся, кружатся иль молодыми ногами частую дробь выбивают. Удалью пышут их загорелые лица. Красные девицы, дружно сплетая руками, неспешно ведут хоровод, весело в лад припевая...

Клонится к западу солнце, луч за лучом погашая. Алое тонкое облако под ним разостлалось. Шире и шире оно расстилается, тонет в нем солнце, и сумрак на небо восходит, черным покровом лес и поля одевая... Ночь...

Осталась одна молодежь. До солнечного исхода она веселится...

Встало солнце над лесом, облило лучами землю поднебесную... Конец весне, дошла до людей страда-сухота... Не разгибать людям спины вплоть до поздней глубокой осени...»

Вопросы и задания

1. Почему Ярило, Купало и Кострома являются главными персонажами летних народных праздников? Как с ними связывались народные представления о будущем урожае?

2. Какую роль играл каждый из этих персонажей? Какие обряды, поверья, приметы связаны с именами этих божеств? Приведите примеры.

3. Как отмечался на Руси праздник Ивана Купалы? Какая роль отводилась в нем этим божествам?

4. Что представляет собой обряд похорон Костромы? Какой он несет символический смысл? Чем дополняет наши представления о культуре Костромы приведенный фрагмент из книги П. И. Мельникова-Печерского?

Творческая мастерская

1. Празднику Ивана Купалы предшествовали «русалии» — торжества, посвященные нимфам полей и вод. По народным поверьям, русалки полили землю дождевой водой, выливая росу на начинающий колоситься хлеб. Почему в ночь на Ивана Купалу совершают свои проказы домовые и лешие, кикиморы и русалки?

2. Известно, что имя бога Купало восходит к словам *купа*, *купина*, что означает — *куст*, *сноп* или *масса старых растений, травы*. Можете ли вы привести однокоренные слова в современном русском языке? Объясните свой выбор. Некоторые лингвисты также усматривают связь слов *купать*, *кипеть* с именем этого бога. Чем это можно было бы объяснить?

Писатель А. Н. Афанасьев в книге «Живое древо» приводит ряд слов, имеющих отношение к богу Яриле: *яроводье*, *яр*, *яровый*, *яровистый*, *ярый*, *разъяренный*. Попробуйте самостоятельно или с помощью этимологического (толкового) словаря определить значение некоторых из них. А слово «ярый»? Связано ли оно с именем этого бога? Поясните свой ответ.

3. Объясните смысл некоторых народных примет, пословиц и поговорок, связанных с языческими богами Купалой, Ярилой и Костромой. Например: почему в этот день с холмов спускали горящие колеса, стремясь, чтобы они потухли, едва коснувшись воды? Почему до сих пор в народе сохранился обычай разжигать костры и прыгать через них?

4. Попробуйте себя в роли театрального режиссера или сценариста игрового фильма (школьного праздника) об Иване Купале или о похоронах Костромы. Посмотрите в видеозаписи, как это сделано в мультфильме «Кострома».

5. Прочитайте повесть Н. В. Гоголя «Вечер накануне Ивана Купалы». Попробуйте инсценировать некоторые эпизоды этого произведения. Каким декорациям и музыке вы бы отдали предпочтение?

В. А. Серов. Русалка

Словарь

Аккомпанемент — сопровождение одним или несколькими инструментами (оркестром) сольной партии певца (хора).

Аллегория — иносказание.

Алтарь — в древности место для жертвоприношений.

Амброзия — напиток богов.

Античный — древний, имеющий отношение к древнегреческой и римской культуре.

Аргонавты — герои греческой мифологии, отправившиеся в Колхиду за золотым руном.

Ария — законченный по построению эпизод (номер) в опере, исполняемый певцом-солистом в сопровождении оркестра.

Археолог — специалист, изучающий прошлое человеческого общества по сохранившимся памятникам культуры.

Атрибуты — постоянная принадлежность, характерный признак.

Атика — в древности важнейшая из областей Средней Греции с главным городом Афины.

Ахейцы — одно из основных древнегреческих племен, участвовавших в Троянской войне.

Ваятель — скульптор.

Вече — народное собрание на Руси в X—XIV вв.

Гармония — благозвучность, стройность, соразмерность.

Гимн — торжественные песнопения.

Грация — изящество, красота в движениях.

Грифон — фантастическое животное с туловищем льва, орлиными крыльями и головой орла или льва.

Дифирамбы — хвалебная песнь в честь бога Диониса.

Домовой — в верованиях славян дух, живущий в доме, хранитель дома, иногда наказывающий за нарушение обычаев.

Дружина — вооруженные отряды при князе в Древней Руси.

Жертвоприношение — обряд принесения жертвы богу.

Забрало — часть шлема, прикрывавшая лицо.

Идеал — образец, нечто совершенное, высшая цель стремления.

Канон — строгое правило, являющееся обязательной нормой.

Кентавр — лесной или горный демон, полуконь, получеловек, верный спутник Диониса.

Колорит — сочетание, соотношение красок, цветов, создающее определенное единство картины, фрески.

Композиция — строение, расположение и соотношение составных частей произведения искусства.

Копия — точное воспроизведение, повторение чего-либо.

Кортёж — торжественное шествие, выезд.

Кратер — здесь: большой сосуд для смешивания вина с водой, глубокая чаша с двумя ручками.

Культ — поклонение и почитание кого-то или чего-то, служение бо-
жеству и связанные с этим обряды.

Лаконичный — немногословный, краткий.

Летописец — человек, записывающий исторические события, про-
исходившие в стране, городе, местности.

Либретто — литературный текст оперы.

Литография — способ плоской печати, при которой печатной фор-
мой служит поверхность камня (известняка).

Мимика — выразительные движения мышц лица, одна из форм
проявления чувств человека.

Миф — предание, сказание о богах и героях, отражающее фантасти-
ческие представления людей о мире и природе.

Мозаика — сюжетное или орнаментальное изображение, составлен-
ное из разноцветных кусочков стекла (смальты), мрамора, эмали, цвет-
ных камешков.

Монумент — памятник значительных размеров, включенный в ар-
хитектурный ансамбль.

Мораль — т. е. нравственность, соответствие нормам поведения че-
ловека в обществе.

Нектар — напиток богов, дающий им бессмертие и вечную юность.

Нереида — морская нимфа.

Нимфа — женское божество, живущее в горах, лесах, морях, источ-
никах.

Обряд — действия, связанные с выполнением религиозных предпи-
саний или с бытовыми традициями.

Опера — музыкально-драматическое произведение, сочетающее ин-
струментальную музыку с вокальной и предназначенное для исполне-
ния в театре.

Оракул — лицо, предсказывающее события в будущем.

Палица — древнее оружие из прочных и тяжелых сортов дерева.

Пантеон богов — место обитания богов.

Пращур — далекий предок, родоначальник.

Премьера — первый показ нового спектакля.

Рельеф — вид скульптуры, в котором изображение является выпук-
лым (или углубленным) по отношению к плоскости фона.

Реставрация — восстановление чего-либо в первоначальном виде
(например, произведений искусства).

Ритм — чередование каких-либо элементов, происходящее в опре-
деленной последовательности и с определенной частотой.

Русалка — мифический образ у восточных славян, в котором соче-
тались черты духов воды, плодородия и умерших.

Саркофаг — гробница из камня, дерева или других материалов, ук-
рашенная росписью или скульптурой.

Свита — лица, сопровождающие какую-либо персону.

Святылище — помещение, здание, посвященное какому-либо боже-
ству, предназначенное для совершения религиозных обрядов.

Святóй — духовное или светское лицо, канонизированное христианской церковью.

Силуэт — очертание предмета, подобное его тени.

Символ — знак какой-либо идеи, воплощенной в образной форме.

Скíпетр — жезл с драгоценными камнями и резьбой, являющийся одним из знаков власти.

Сюжёт — последовательно организованная связь разновременных событий.

Трагедия — вид драмы, основу которой составляют столкновения личности с роком, обществом, выраженные в форме борьбы сильных характеров.

Увертюра — оркестровое вступление к опере, балету, драматическому спектаклю.

Фанфáры — короткий сигнал торжественного или воинственного характера.

Флэйта — деревянный духовой музыкальный инструмент в виде цилиндрической трубки с отверстиями и клапанами.

Фрэска — живопись водяными красками, наносимыми на сырую штукатурку.

Фриз — деталь декоративного архитектурного убранства, полоса, окаймляющая верхнюю часть стены.

Фронтóн — верхняя часть фасада в виде треугольника, ограниченная двумя скатами крыши.

Хитóн — мужская или женская нижняя одежда древних греков.

Цóколь — нижняя, несколько выступающая часть наружной стены здания, сооружения, памятника, лежащая на фундаменте.

Эллини́зм — заключительный этап развития древнегреческой культуры, эпоха ее наивысшего расцвета.

Эпítет — определение, подчеркивающее характерное свойство предмета с целью придания ему художественной выразительности и поэтической яркости.

Эскíз — художественное произведение вспомогательного характера, являющееся подготовительным для более крупной работы и обозначающее ее замысел и основные композиционные средства.

Книги для дополнительного чтения

- Атлас мифологии. М., 2001.
- Бахтина Е. Н.* Книга звезд. М., 1997.
- Брянцева В. Н.* Мифы Древней Греции и музыка. М., 1988.
- Гомер.* Илиада. Одиссея. Любое издание.
- Калашников В. И.* Боги древних славян. М., 2001.
- Калашников В. И.* Русь легендарная. Кн. 1. М., 2002.
- Костанян Н. Н.* Русская народная словесность. М., 1994.
- Кун Н. А.* Мифы и легенды Древней Греции. М.; СПб., 2005.
- Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / Сост. А. Л. Нейхардт. М., 1987.
- Мифологический словарь. М., 1985.
- Мифология: Энциклопедический справочник / Сост. Т. Зирицкая. М., 2002.
- Мифы народов мира: В 2 т. М., 1980.
- Мифы Древней Греции в картинах. М., 2003.
- Немировский А. И.* Мифы Древней Эллады. М., 1992.
- Попова Н. Н.* Мифологический словарь. СПб., 2004.
- Шмагина Т. С.* Образы и сюжеты древности. 5 класс. М., 2002.

<http://kurokam.ru>

Содержание

Предисловие	3
-------------------	---

I. Сюжеты и образы античной мифологии

Сотворение мира	11
Бог-громовержец Зевс	16
Окружение Зевса	22
Прометей — «сквозь тысячелетия вперед смотрящий»	31
Посейдон — владыка морей	38
Бог огня Гефест	45
Афина — богиня мудрости и справедливой войны	49
Лики Аполлона	59
Аполлон и музы Парнаса	69
Орфей и Эвридика	76
Артемиды — покровительница охоты	83
Арес — неукротимый бог войны	88
Триумф Диониса	95
У истоков театрального искусства	101
Афродита — богиня любви и красоты	107
Нарцисс и Эхо	118
В сетях Эроса	121
Амур и Психея	126
Богиня цветов Флора	132

II. Мифология древних славян

Перун — бог грома и молнии	143
Велес	149
Дажьбог	154
Макошь	157
Лада	162
Купало, Ярило, Кострома	167
Словарь	172
Книги для дополнительного чтения	175

Мировая художественная культура

Вечные образы искусства. Мифология

 Д Р О Ф А