

Художественная культура Индии

Класс: 10

Предмет: МХК

Цель урока: завершение формирования у учащихся – средствами культуры, искусства, литературы – общей культуры и относительно целостной системы знаний, деятельностей и представлений о природе, обществе, человеке.

Задачи урока:

- *обучающие:* завершение формирования мировоззрения, целостного представления о мире, активного самоопределения личности на материале истории мировой культуры;
- *развивающие:* развитие образного восприятия и формирование навыков познания и самопознания через искусство, самореализацию в художественном творчестве;
- *воспитательные:* обеспечение условий духовно-нравственного развития учащихся, формирование ценностных ориентаций, освоение толерантности на основе диалога культур.

Формируемые в ходе урока УУД:

- *личностные:* формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать искусство во всем многообразии его видов и жанров, принимать и осваивать мультикультурную картину современного мира;
- *метапредметные:* использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, в умении применять искусство как один из основных методов познания окружающей деятельности;
- *предметные:* описывать явления культуры, используя для этого специального терминологию; формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую компетентности.

Тип урока: комбинированный

Учебное оборудование: современная политическая карта мира, компьютер, проектор, экран.

Литература:

1. Данилова Г.И. «Мировая художественная литература», 10 класс; М:Дрофа, 2013.

2. Е. С. Медкова. Искусствоведческие методики в преподавании МХК. М.: педагогический университет «Первое сентября», 2006.
3. Интернет – ресурсы:

<http://www.liveinternet.ru>

<http://transantique.ru>

<http://2india.ru>

<http://www.muzyika-drevney-indi.narod.ru>

<http://www.indua.ru>

Ход урока

I. Организационный момент.

II. Актуализация знаний учащихся

1. Какую религию исповедует основное население Индии? (индуизм)
2. Какая мировая религия возникла в Индии? (буддизм)
3. Как называются священные книги индусов? (Веды)
4. Как звали русского купца, совершившего путешествие по Индии? (Афанасий Никитин)
5. Как называются путевые заметки А. Никитина? («Хождение за три моря»)
6. С завоеваниями моголов, какая религия распространилась в Индии? (ислам)

III. Изучение новой темы

(изучение темы сопровождается демонстрацией фотографий с изображениями памятников культуры Индии)

1. Шедевры архитектуры

Буддизм всегда поощрял строительство культовых сооружений: храмов (*чайтья*), монастырей (*вихара*) и мемориальных комплексов (*ступа* и *стамбха*). Ступа (погребальный холм) один из древнейших типов культовых зданий внешне напоминал купол современного планетария. Согласно легенде, Будда сам объяснил, как должно выглядеть его погребальное сооружение, постелив на землю плащ и перевернув на него круглую чашу для сбора подаяний. Главным назначением ступы было хранение генных реликвий Будды. Основными элементами композиции являлись монолитная полусфера на квадратном возвышении, реликварий, символические зонты, резная изгородь и ворота,

1.1. Культовые сооружения:

(запись терминов в тетради)

- храмы (чайтья)
- монастыри (вихара)

- мемориальные комплексы (ступа и стамбла)

1.2. Ступа в Санчи

"Ступа в Санчи — один из известнейших архитектурных комплексов Индии, по преданию воздвигнутый на месте захоронения Будды. Расположенная в уединенном живописном месте, она как нельзя лучше соответствовала созерцательной жизни буддийских монахов. Сюда из находящегося поблизости большого города стекались многочисленные паломники. Лаконичная простота и монументальная мощь отличают ее внешний архитектурный облик. В сферическом куполе высотой 16,5 м и диаметром 36,5 м отсутствует внутреннее пространство, его наружный слой облицован обожженным кирпичом и покрыт толстым слоем штукатурки. Наверху купола установлена небольшая надстройка — «дворец богов» — для хранения реликвий буддийского культа. Из вершины ступы в небо устремлен золотой шпиль с нанизанными на него тремя зонтиками. В органичной простоте ступы заключен глубокий символический смысл. Шпиль — это ось Вселенной, Мировое древо, соединяющее Небо и Землю, а зонтики — три небесные сферы, три ступени восхождения к *нирване*, особому состоянию просветления, отрешения от земных страстей, достижению высшего порядка - Абсолюта. (Диада «верх-низ». В ее основе лежат древние представления о Мировой оси и божественном движении по ней снизу вверх и сверху вниз, движении, соединяющем и разъединяющем, спасительном и гибельном. Идея Мировой оси конкретизируется в мифе о творении путем раздвижения, разъединения Отца/Неба и Матери/Земли, а также в образах Мирового древа, Мировой горы, лестницы в небо.) Вокруг полушария ступы тянутся галереи с лестницами для торжественных процессий, связанных с культовыми обрядами и сопровождавшихся музыкой и танцами.

Ворота (поставлены в середине I в. до н. э.), украшенные символическими рельефами и круглой скульптурой, представляют собой синтез архитектуры и пластики, служат прекрасным декоративным дополнением для внешне суровой и простой по форме ступы. В этом едином потоке, отражающем многоярусную структуру мира, сюжетов так много, что их с трудом можно охватить взглядом и найти в них некоторые закономерности. И все же, несмотря на обильный декор ворот, их оформление не производит впечатления перегруженности. Все изображения расположены таким образом, что между ними остаются узкие, но глубокие затененные промежутки. Большинство сюжетов посвящено преданиям и легендам, связанным с жизнью Будды, некоторые; отражают исторические события. Каждый из них требует пристального и внимательного рассмотрения. Великолепное мастерство индийских резчиков по камню достойно восхищения.

Смысловым центром ворот является Колесо Закона **Будды**, символизирующее путь к нирване. (Круг является символом единства, целостности и законченности, бесконечности и вечности, высшего божественного совершенства.) По его краям сидят крылатые львы и *якшини* (низшие божества, олицетворяющие силы природы). Под ними и рядом на столбах и в рамках — изображения деревьев, цветов, сказочных птиц, всадников. Еще ниже — выезд царя со свитой на охоту, встреча с отшельниками. Каждые из четырех ворот водружены на скульптурные фигуры слонов, выполняющих роль кариатид. А вот четверо толстых ухмыляющихся карликов несут нижнюю балку. Приветливо улыбаются якшини грациозно наклоняясь вперед. Кажется, весь реальный и фантастический мир природы представлен в рельефах ворот.

В изображениях передано ощущение радости земного бытия полноты жизни на лоне природы. Вот два оленя, сблизив свои морды, стоят под деревом, будто беседуют между собой. А вот слон наслаждается купанием в водоеме: его глаза закрыты от удовольствия, хоботом он лениво держит побег растения. Рядом примостилась пара гусей. А здесь свирепо гримасничают, стараясь навести ужас на зрителей, страшные демоны. Во всем

поразительная жизненность, естественность и свобода в передаче повадок и облика живых и мифических существ.

1.3. Чайтья в Карли

Чайтья— культовое сооружение в индийской [буддийской](#) и [джайнской](#) архитектуре. Первые чайтьи относятся к временам правления [Ашоки Маурьи](#) (III в. до н. э.), когда в Индии произошёл рассвет буддизма, и появилась необходимость создавать [монументальные](#) памятники. Эта техника получила преимущественное развитие в районах, где вздымающиеся горные плато резко обрываются, создавая ступенчатые стены из твердого камня протяженностью в несколько сотен километров. Это храм-молебельня в виде вырубленного в скальном массиве продолговатого зала с двумя рядами колонн и [ступой](#), помещённой точно напротив входа в закруглённом конце зала. Позднее чайтьи стали делать и как отдельно стоящее здание (однако это уже позднее: в V—VI вв. н. э.). Архитектурные элементы чайтьи восходят ещё к древнеарийской деревянной архитектуре. В камне имитировались древние конструкции. Например, каменные ложные [стропила](#), которые имитировали деревянное покрытие арийских домов. Потолок оформлен гнутыми деревянными ребрами. Выход оформлен часто как «портик» с килевидным завершением, который имитировал подобие завершения фасадов жилых домов из растительного материала.

Один из древнейших памятников индийской архитектуры этого типа — чайтья в [Карли](#) I века до н. э. Перед пещерой возвышались две колонны, их увенчивали капители, подобные маурийским. Важнейшей деталью фасада чайтьи является огромное подковообразное окно, которое служит основным источником света в храме. В молитвенный зал ведут три входа, от которых начинаются коридоры, символизирующие путь Будды. Центральный коридор отделен от боковых рядами колонн со скульптурными капителями. В этом архитектурном пространстве, оживленном скульптурой, создается необычный эффект игры света и тени, преображающий интерьер. В дальнем конце молитвенного зала возвышается ступа — наиболее конкретный и мощный из символов буддизма, означающий победу Будды над иллюзией, т.е. его нирвану.

1.4. Храм Кайлатханатха (Шивы) в Эллоре.

Храм Кайласанатха в Эллоре является непревзойденным шедевром и одним из самых впечатляющих архитектурных сооружений. Это монолитный комплекс, высеченный из единой скалы огромных размеров. Храм строился на протяжении 150 лет, в его сооружении участвовало 7 тысяч человек. Храм Кайласанатха поистине грандиозен. Он занимает площадь в два раза превышающую площадь Парфенона в Афинах, по высоте превосходит его в полтора раза. При его строительстве было выдолблено 200 тысяч тонн горной породы. Храм посвящен богу Шиве, он представляет гору Кайласа — обитель Шивы в Гималаях. Прямоугольный двор храма, опоясанный изнутри рядами ниш со статуями божеств, включает выделенное шикхарой (пирамидальным завершением) главное святилище и многоколонный зал для молящихся. Искусство пластики раннего средневековья достигло вершины в этом великолепном комплексе с монументальными статуями и рельефами, отмеченными острым драматизмом образов и динамикой сложных композиций.

1.5. Взаимовлияние культур (минареты, мечети, мавзолеи)

Мусульманская архитектура Индии сформировалась под влиянием традиций персидского зодчества. Тем не менее, индийская архитектурная школа отличается от персидской,

прежде всего, применением иных строительных материалов, а также собственными традициями, благодаря которым возникла собственная школа возведения исламских культовых зданий.

Наследники Газневидов немало способствовали распространению традиций иранской архитектуры в Индии, где новые правители стремились продемонстрировать свою мощь не только силой оружия, но и идеологии, для чего создавались колоссальные культовые сооружения.

В 1192 в правление Гийас ад-дина Мухаммада (1163–1203) в Дели начали строить мечеть, получившую название «[Кувват аль-Ислам](#)» («мощь ислама» – араб.). Мечеть имеет гигантские размеры: 250 на 150 м, а общая площадь (вместе с вспомогательными постройками) – 4 гектара. Кутб ад-дин Айбак (1206–1219) построил из красного песчаника необычный [минарет Кутуб-минар](#). Кажется, что минарет составлен из многочисленных конических секций, которые, как кольцами, скреплены ажурными балконами, опирающимися на сталактиты. Высота минарета 72,5 м, диаметр базы – 15 м, а диаметр вершины – 3 м. Тело башни покрыто кораническими надписями в арабо-персидской графике. После смерти Кутб ад-дина был закончен только первый ярус, его зять Шамс ад-дин Илетмиш (1211–1236) добавил еще четыре следующих, а правитель Фируз-шах III (1351–1388) после землетрясения 1368 был вынужден восстановить два верхних яруса, поэтому они были сделаны из мрамора.

Само здание ныне разрушенной мечети напоминает колонные мечети Сирии и Андалузии. Однако это сходство возникло случайно: мастера не владели техникой кладки арок и сводов из клинчатого кирпича. Они сооружали плоские перекрытия, которые опирались на консоли и колонны. Эти колонны были взяты из 27 разрушенных индуистских храмов и украшены фигурной резьбой. Как правило, колонна индийской мечети имеет квадратное основание, но затем мастер придает ей круглое или гранёное сечение и вновь возвращается к квадратуре. Красный песчаник, который использовали индийские мастера, прекрасно поддается обработке, поэтому резьба, как правило, покрывает все поверхности, которые сделаны из этого камня.

2. Изобразительное искусство

Памятники [скульптуры](#) и живописи Древней Индии относятся к Хараппской цивилизации. Уникальными художественными характеристиками считались памятники религиозного характера. В древней Индии большинство архитектурных и скульптурных памятников были сделаны из дерева, поэтому не сохранились до наших времен. Дворцовый комплекс для царя Чендрагупты был выстроен из дерева. В начале нашей эры для скульптурных изделий широко применяют камень. Религиозную живопись и скульптуру этого периода представляют пещерные комплексы, храмы и ступы

2.1. Скульптура

Великолепными по мастерству обработки камня и своей скульптурной ценности были столбы - стамбхи, которые часто увенчивались капителями с изображением львов. Самая знаменитая из них, созданная в 3 веке до н. э., капитель на стамбхе в Сарнатхе, она изображает четырех львов. Их огромные мощные тела стоят на круглом барабане, покрытом изображениями животных.

Во времена, когда север Древней Индии был завоеван пришедшими из Средней Азии кушанами, были объединены культуры Афганистана, Индии и античного мира. В это время в Индийской скульптуре возникает сам образ Будды, с характерными эллинистическими проявлениями. В новом свете появилось изображение Будды, в образе идеализированного человека, объединявшего в себе физическую красоту и возвышенное состояние покоя и самоуглубления. В скульптуре древней Индии органично слились одухотворенность древнегреческой пластики с полнокровной чувственностью индийских богов. Прототипами для скульптур Будды были скульптуры древней Греции, закутанные в мантии, а поза сидящего со скрещенными ногами Будды, так же, как и жесты поучения, были местного происхождения.

2.2. Живопись

Рассматривая произведения изобразительного искусства азиатской древности, мы часто встречаем имена великих мастеров, особенно в искусстве Китая и Японии. Однако вряд ли многие из любителей искусства смогут назвать выдающиеся имена индийских скульпторов или художников. Индийское изобразительное искусство анонимно, и это одна из важнейших его отличительных черт. И анонимность эта проявляется не только в отсутствии имён авторов, сотворивших живописное произведение, но, зачастую и частичной анонимности самих изображений. Индийский художник скорее создаст изображение божества, нежели конкретного царя или вельможу. Бытовые сцены повседневности включали в себя обобщённые образы и не могут претендовать на портретное сходство, как, впрочем, любое другое изображение в индийском искусстве. Индийский мастер никогда не создавал свои произведения с натуры, будь то изображение человека, священного дерева или любого животного. Индийский мастер работал по памяти, подключая к своему творчеству помимо прямого восприятия природы ещё и собственное видение, а также следование канонам. Каноны детально разрабатывают правила изображения поз (асанов) и положений кистей рук и пальцев (мудр). Индийские произведения, если это были не изображения богов, всегда являлись субъективным отражением объективной реальности.

2.2.1. Росписи в пещерных храмах Аджанты

Наиболее известными из памятников [живописи](#) Древней Индии являются росписи в пещере Аджанты. Древние мастера на протяжении 150 лет трудились над этим храмом в скале. Благодаря тому, что индийцы разбирались в секретах стойких красок и искусстве укрепления грунта, все рисунки отлично сохранились. Выбор цветов зависел от сюжетов и персонажей. Например, Боги и цари, всегда были изображены белыми. Традиции этой школы так же повлияли на живопись и скульптуру Шри-Ланки и других районов древней Индии.

2.2. 1. Книжная миниатюра.

(выступление учащегося)

В период Великих Моголов начался расцвет книжной миниатюры. До этого индийская миниатюра, иллюстрирующая буддийские тексты, существовала лишь в северо-восточных и северо-западных районах Индии. Художники создавали нарядные, яркие, четкие по силуэту декоративные композиции на длинных пальмовых листьях.

Могольская миниатюра, в отличие от раннеиндийской, создавалась на бумаге и служила главным образом для иллюстрирования дневников и мемуаров правителей. Наиболее полно особенности могольской миниатюры проявились во второй половине XVI - начале XVII в. Собранные правителем Акбаром со всех областей Индии художники-миниатюристы придали могольской живописи национальный колорит, проявившийся в каждой детали рисунка, характерных чертах персонажей. Особенно популярными в конце XVI стали героико-исторические сюжеты, повествующие о битвах, походах, путешествиях могольских правителей, а также рисующие сцены народной жизни. Индийская могольская миниатюра отмечена живым интересом к природе.

Стремление к детальной передаче исторических событий ярко проявилось в серии миниатюр, иллюстрирующих мемуары султана Бабура (вторая половина XVI в.) - основателя династии Великих Моголов. Точно следуя за текстом, яркие красочные рисунки помогают живо представить происходившие события. В центре миниатюр всегда изображен сам герой повествования, окруженный толпой придворных. Пейзаж, нередко объединяющий отдельные планы, оживляет действие.

Создание грандиозных циклов миниатюр требовало участия большого количества художников. Каждый из них специализировался на изображении отдельных элементов - пейзажа, костюмов, форм архитектуры. Миниатюристы писали яичными красками, наносимыми тонкой кисточкой плотным слоем на специально обработанную бумагу. Произведения отличались высоким мастерством, близким к ювелирному искусству. В миниатюрах XVII в. заметно и стремление мастеров избежать плоскостности изображения. Применяя прием светотени при помощи размывания красок, художники создавали иллюзию уходящего вдаль пространства. Однако поиски новых путей, отход от средневековых традиций и правил сопровождался утратой прелести и изысканной декоративности прежних образов. Поэтому в XVIII в. могольская миниатюра теряет свою значимость, а развитие получают местные школы живописи, сохранившие и развившие древние традиции стенописи и узоров на пальмовых листьях. Таковы школы Раджастанана и областей северной Индии, получившие условное наименование «раджпутская миниатюра».

3. Музыка и театр.

3.1. Музыка

(выступление учащегося)

Музыка занимала одно из важнейших мест в системе искусств Древней Индии. Ее истоки восходят к народным и культовым обрядам. Музыку связывали с началом творения мира, его продолжением и концом. Музыкантам отводилась роль пророков, так как считалось, что только посредством музыки можно вознести душу над рамками земной жизни. Самой

ранней из сложившихся видов музыки была этническая, возникшая в III тыс. до н.э. Подобно любой народной музыке, она сочеталась с танцем, была проста по форме и структуре, приближалась к звукоподражаниям. Со II тыс. до н. э. появляется традиционная (религиозная) музыка, ко-торой приписывали жизнезащитные и разрушительные свойства. Она счита-лась первым языком мира, на котором говорят и человек, и звери, и птицы. В древнеиндийской религиозной книге “Веды” мы находим указание на то, что музыка составляет пятый аспект творения. Ей посвящен отдельный раздел – “Самаведы” (что в переводе означает “веда мелодий”), на тексты которого слагались песнопения. Древнеиндийские религиозные гимны исполняли и на тексты “Ригвед” (веды гимнов), “Яджурвед” (веды жертвоприношений), “Атхарвавед” (веды заклинаний). Запись мелодико-интонационных ячеек ведических песнопений сформировалась под влиянием норм древнего санскрита и сохранила свой облик до наших дней. В основе ведических песнопений, представлявших собой сочетание мелоса и речитации, лежал звукоряд в объеме терции, расширяемый опевающими звуками сверху и снизу. Интервал терция воспринимался сакрально, так как цифра “3” обозначала триаду главных божеств: Брахма – создатель, Вишну – хранитель, Шива – разрушитель.

Индийская классическая музыка, представленная традициями Карнатака и Хиндустани, восходит к «Сама-веде» и описана как сложная и многообразная система, воздействующая на внешний и внутренний мир, в ряде трактатов первых веков нашей эры и особенно Средневековья. В современности она связана с высокой традицией и особенно с религиозной практикой. Народная музыка важна для сохранения идентичности многочисленных народов Индии. В период мусульманского завоевания индийская музыка вобрала и ассимилировала ряд традиций и инструментов арабской музыки, а в период европейского колониального господства — элементы и инструменты музыки Европы. Важнейшее место среди музыкальных инструментов Древней Индии принадлежало ударным и струнным. Мастера создавали металлические тарелки, гонги, барабаны. Барабаны обтягивали кожей или пергаментом, которые предварительно обрабатывали специальными отварами из риса и трав. Благодаря такой выделке достигалось мягкое и насыщенное звучание. Наиболее выразителен по тембру парный барабан табла, по форме напоминающий современные литавры; звук из него извлекается ударами рук (кистью и пальцами). Другой вид барабана - гхатам. Это инструмент в виде глиняного горшка, обтянутого кожей; на нём играют ладонью, пальцами и даже ногтями. Подобная техника позволяет извлекать из простых инструментов очень разнообразные звуки. Самые популярные струнные шипковые - вина и ситар. За нежный и богатый оттенками тембр вину называют царицей струнных. У этого инструмента два круглых резонатора: один, деревянный, - у основания, а другой, сделанный из выдолбленной тыквы, - возле грифа. Второй резонатор создаёт эффект объёмного звучания. Ситар по устройству напоминает вину. Кроме шипковых в Индии существовали и смычковые струнные. Прежде всего это саранги - прямоугольный инструмент, верхняя часть которого обтянута кожей. Саранги устроен довольно сложно. Помимо трёхчетырёх основных, игровых струн у него есть ещё и дополнительные, резонирующие струны (двадцать пять - тридцать), расположенные под игровыми. Смычок не касается резонирующих струн, но во время музицирования они также колеблются, что придаёт звучанию специфическую окраску. Индийские музыканты даже сравнивают звуки, издаваемые саранги, с человеческим голосом. Из духовых инструментов были распространены флейта, шанкха (труба в виде раковины) и шринга (металлический рог). Интересно, что почти все древние инструменты сохранились до наших дней, и современные индийские музыканты играют на них, точно следуя традициям.

3.2. Театр

(выступление учащегося)

Даже в ведийский период давались театральные представления; в старинных документах неоднократно упоминается о разыгрывании во время праздников религиозных легенд, возможно только средствами танца и мимики. Сохранившиеся до нашего времени санскритские драмы многочисленны и разнообразны: от небольших одноактных произведений до невероятно длинных пьес в десять актов. В них играли, как правило, профессиональные актеры обоих полов, но существовали также актеры-любители, упоминаются даже цари или их гаремные супруги, которые участвовали в представлениях во дворце. Обычно драмы разыгрывались на закрытой или полузакрытой сцене либо во дворцах и в домах богатых, либо публично — в храмах в праздничные дни. Как и в других литературных жанрах Индии, театральные законы исключали трагический финал. В напряженных или душераздирающих сценах не было недостатка, но конец обязательно был счастливым. С европейской точки зрения это требование часто приводит к неправдоподобным и натянутым интригам. Заметим, однако, что индийцы древности, отвергая трагедию, предпочитали мелодраму. Даже если эмоция, которую индийский писатель пытался вызвать, навязывалась теорией, индийские пьесы изобиловали волнующими сценами, которые часто заставляли чувствительную публику плакать. Благородные герои, идя на казнь за преступления, которых они не совершали, признавались в своей невинности перед своими женами и детьми, и только в самый последний момент получали спасение. Несчастные жены несправедливо изгонялись из своего дома мужьями, теряли детей и находили их только в последнем действии. Что бы об этом ни говорили теоретики, и в первую очередь Бхарата, индийский театр вызывал животрепещущие чувства. индийские писатели заимствовали свои сюжеты из старинных источников, которые они вольно инсценировали. Легенды о богах и героях древности были неисчерпаемым кладом тем. Другие пьесы вдохновлялись бытовыми народными сказками. Третьи, посвященные искусству управления, использовали жизнеописание царей прошлого. Существовали также легкие комедии о гаремных интригах, где герой (царь) умиряет гнев первой фаворитки (царицы), которая поклялась помешать героине (молодой служанке — чаще всего переодетой принцессе) стать царицей и взойти на ложе ее супруга. Встречаются также аллегорические драмы, в которых персонажи олицетворяют человеческие добродетели и недостатки; до нас дошло несколько образцов фарсов.

IV. Закрепление (вывод)

(Учащиеся вывод делают самостоятельно)

Художественная культура Древней Индии оказала сильное воздействие на культуры соседних стран. Еще с глубокой древности ее традиции переплелись с традициями Востока. Во времена Хараппской цивилизации были установлены прочные торговые и культурные отношения с Месопотамией, Ираном и другими странами Средней Азии. Позже наладились культурные и экономические связи с Египтом и Юго-Восточной Азией. В современной Индии с большим почтением относятся к своему культурному наследию. Этой стране характерна особенность древних традиций. Совершенно не удивительно, что

некоторые достижения архитектуры, живописи и скульптуры Древней Индии вошли в культурный фонд индийцев.

V. Домашнее задание

Гл. 20., ст.212 – 225. Вопросы и задания