Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №3

с углубленным изучением отдельных предметов

города Чехова Московской области

____

Конспект – уроков

искусства по теме

«Синтез искусств – Храм»

	Составитель учитель искусства **Чаврина Мария Алиевна**

г.Чехов. 2012г.

Тема урока: «Синтез искусств – Храм» 1.

Урок №1.

Цель урока: Дать представление о синтезе искусств, в Православном храме, Готическом соборе, Мусульманской мечети, Буддийского храма их роли в осмыслении храма с точки зрения религиозной эстетики, как сосредоточения всей духовной и душевной жизни человека, как учителя нравственности и источника духовного наслаждения.

Задачи:

Образовательные:

1. Уяснить принципы синтеза и взаимодействия искусств.
2. Научиться отличать и выделять компоненты различных искусств, в синтетических жанрах.

Развивающие:

1.Дать понятие о Символах Веры в православии.

2Дать понятие о синтезе искусства храмового зодчества.

3Познакомить с символикой храма.

Воспитательные:

Помочь учащимся осознать красоту храма как достижения национальной культуры и роль прекрасного в нравственном совершенствовании личности.

Образовательные технологии:

* 1. Информационно – компьютерная технология (презентация урока).
  2. Личностно-ориентированная технология.
  3. Развивающая технология.

План конспект урока:

1. **Мотивационно – ориентированный этап.**

Эпиграф:
«Истинное искусство есть единство содержания и способов выражения этого содержания... Даже самый легкий анализ любой из сторон церковного искусства покажет связанность этой стороны со всеми другими...»
(Павел Флоренский).

1. **Первичное знакомство с символами Церкви, (развивающие технологии) .**

Храмы — это культовые постройки, которые воплощают образ мироустройства в той или иной религии (христианство, буддизм, ислам), ее основные ценности.

«Символ Церкви – это свидетельство, это напоминание о высоком, таинственном, загадочном, преисполненном света, любви и красоты. Это весть о далёком мире, – который, то оказывается рядом, а то вдруг исчезает, и его, кажется, уже никак невозможно разглядеть. Символ являет собой идеал и для каждого человека, и для многих людей, и для общества в целом. Он скрывает в себе одновременно радость и печаль, мажор и минор: печаль об утраченном и радость о том, что это утраченное человек когода-нибудь обретёт». Из книги «Символы русской православной Церкви» автора Казакевич А.Н.

Символами Церкви являются - Храм, «это и образ Вселенной, и образ, существующий в её пределах Вселенской Церкви», Крест – «символ Креста Голгофы, поклонились Ему, и через Святое Таинства освободились от греха и спаслись», икона – «символа Господа, весть о Нём, узрели несказанный и неописуемый Первообраз».

Со времени обращения императора Константина Великого (в IV н.э.) в христианство храмы начали строить повсеместно и по-разному. Они могли быть в плане круглыми, прямоугольными, крестообразные, восьмиугольные и так далее, но всегда храм представал как единый символ.

«Всякий православный храм есть храм Божий, дом Господень, а престол в нём, есть престол Триединого Бога,… Храм в виде креста означает, что именно через Крест и Распятие Христово Церковь получила жизнь и силу. Храм в виде круга означает вечность Церкви, ибо в круге нет ни начала, ни конца. Храм в виде звезды говорит о том, что Церковь, подобно звезде, сияет благодатным Христовым светом. Продолговатый вид храма показывает, что Церковь, подобно кораблю, проводит нас через житейское море к пристанищу вечной жизни».

* Храм воплощает представления человека о мироустройстве.
* Храм защищает человека от мирской суеты.
* В храме осуществляется единение земного и небесного миров в молитвенном порыве к Богу.

Внутреннее устройство храма было устроено по образу скинии пророка Моисея и величественного храма царя Соломона. А именно, его трёхчастное деление – на алтарь с иконостасом, храм и притвор – символически указывает на Святую Троицу и пребывание в ней верующих. В верхней части храма устраивают один, а иногда несколько куполов и над ними главы, которые имеют так же особое значение. «Одна глава – образ высочайшей Главы Церкви – Иисуса Христа; три главы - знамение ипостасей Святой Троицы; пять глав символизирует Господа нашего Иисуса Христа и четырёх евангелистов; семь глав – это символ семи таинств, или семи даров Духа Святого, или семи вселенских соборов. Девять глав напоминают о девяти ангельских чинах, а тринадцать глав олицетворяют Иисуса Христа и двенадцати апостолов».

Образ храма символизирует образ мира, «устроенного Божественной Премудростью», и каждая сторона храма соответствует стороне света и определённой церковной жизни. Восточная сторона – соответствует Эдемскому раю, где и расположен иконостас с образами святых, прямо указывающее на их местонахождения, на востоке восходит солнце, как символ новой жизни и пришествия Царства Божия. На востоке от Иерусалима располагалась Елеонская гора – место Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. На западе располагается царство Аида, в храме это область мрака и скорби, удел мёртвых. На западе от Иерусалима находится долина Геена, которая служила местом погребения. Она уходила к берегам Мёртвого моря, где в преисподнюю провалились города Садом и Гоморра. На голгофском холме, располагавшемся близ Геены, Спаситель мира принял смерть на кресте. Образ Вселенской Церкви так же представляется на четырёх стенах храма, как четырёх сторонах куба образа вселенной. На южной и северной стене храма изображены важнейшие события евангельской и Апостольской истории и Вселенские соборы. Центр храма определяется четырьмя столбами, на которых изображают апостолов, епископов, мучеников, которые распространили, просветили и утвердили своим подвигом и жизнью Святую Церковь. На парусах изображаются четыре евангелиста, распространивших Евангелие на четыре стороны света.

На куполе храма, как образе тверди небесной, изображают Христа, именно как Вседержителя.

Алтарная часть, где совершается таинство евхаристии, то есть предание тела и крови Христа через хлеб и вино разбавленное водой, где хранятся святыни церкви: священное писание Евангелие, Крест, Ковчег или кивот и другие святыни. Эта часть отделена, от основной части храма иконостасом, где представлены образы святых в иконе. «а через образы святых, пребывающих в храме, их символы, осознали бы, что святые – поистине наши друзья; … Они с нами, и одновременно в небесной выси, предстоят престолу Вседержителя, молясь непрестанно о спасении всего мира и человечества, обуреваемого грехом, скорбями и болезнями».

Для русского человека икона отражала

* Видение мира
* Философию жизни
* Важнейшие эстетические представления

1 – видение мира, отражалось в изображении мира подземного, мир мёртвых, земного, жизни в миру, и горнего мира божественного. Это изображение представлено в обратной перспективе, то, что далеко от человека (небеса) становится близким для истинно верующего человека.

2 – лишь через истинное покаяние человек обретёт жизнь вечную. Покаяние не значит просить прощение, а не совершить греха.

3 – красота лика Святого иконы выражается в истинной любви к ближнему своему.

Рассмотрим два лика Святых «Спас Нерукотворный» и «Владимирская Божья Матерь» и знаменитую «Троицу» Рублёва.

Из истории возникновения первого образа «Спасителя». «Желая вознаградить Авгаря, (Эдесского царя тяжело болящего чёрной проказой и уверовавшего в Иисуса Христа, как единственного спасителя его от болезни) за веру и любовь к Себе, и исполняя пламенное его желание, Спаситель попросил принести воды, и, омыв Своё лицо, отёрся поданным Ему убрусом – четвероконечным платком. И, о, дивное чудо! Вода превратилась в краски, и на убрусе нерукотворно отпечаталось изображение лика Спасителя».

Что мы видим на этом изображении Святого? Наверное, то же, что и тогда. «Взгляд приятный и открытый; нос и рот весьма правильны. Небольшая, но довольно густая борода Его – одинакового цвета с волосами головы – разделена на подбородке. Голубые блестящие глаза Его удивительно привлекательны. Он грозен, когда укоряет и обличает, кроток и ласков при наставлениях и увещеваниях. Лицо его поражает простатою, соединённого с величием». Насколько точны эти слова по отношению к лику «Спаса Нерукотворного». Его лик действительно светел и мудр. Он, прежде всего, несёт в себе лик милостивого, всё прощающего Бога, Его наказание это дар напутствия, наставления на путь истинный. Именно в этом и заключается Божественная любовь к ближнему.

Другой образ это «Владимирская Божья Матерь» написанная в первой половине XII в. константинопольским мастером. По легенде, Мария была написана с натуры евангелистом Лукой («покровителем живописцев»), при этом на доске от того самого стола, на котором Христос трапезовал со своею Матерью. В Византии этот образ назывался Элеуса, что значит «Милостивая». В русской иконописи подобный образ назвали «Умиление». Именно это изображено в иконе. Как ласково маленький Иисус прижался щекой к Матери. Маленькая ручка ищет защиты, а глаза, устремлённые на Мать, полны спокойной уверенности в правде будущих событий. В этой иконе нет скорби, лишь вселенская любовь Матери к своим детям. Как пишет М.В. Алпатов, «растроганная лаской младенца, Мария своими широко раскрытыми глазами смотрит вдаль, словно предвидит грядущие события сына. Образ благородной материнской скорби, переданной с таким вдохновенным мастерством, глубоко захватил русских людей того времени…» эта икона стала символом великокняжеского единовластия для русского человека и знаменем объединяющим Русь. В 1395г. Икона была торжественно перевезена в Москву. Случилось это именно тогда, когда войско Тамерлана повернуло обратно, отказавшись от дальнейшего похода на Русь. С того времени ей приписывают чудодейственные свойства в спасении России. Что подтверждалось не единожды. И вовремя ВОВ перед битвой за Москву, на самолёте икона пролетела над столицей. Исход сражения явился переломным моментов в войне.

И третья икона, которую мы сегодня рассмотрим это «Торица» Андрея Рублёва.

Обратимся к сюжету этой иконы. «К библейскому патриарху Аврааму явилось трое прекрасных юношей, и он заклал тельца и пышно угостил их, угадав в дивных странниках воплощение троичного начала Божества». Художник сосредоточил своё внимание на главном. В центре иконы чаша с головой жертвенного тельца, прообраза евангельского агнца, символа жертвенности Христа во имя спасения рода человеческого, вокруг неё расположились три ангела. В их образах Рублёв выявил то, что вечно: добро, жертвенность и любовь. Если внимательно всмотреться в лики святых, то почувствуешь их божественность, это самый бесплотный образ Святых. Рублёву удалось передать не возможное – это дух. Ничто не отягощает их образы – ни крылья, ни одежды; они предельно легки, как и вся композиция, лишённая почти глубины. Троичность прослеживается во всей композиции – это и три ангела и три чаши (очертания ангелов образуют чашу самого стола, низ стола и подставки ног ангелов образуют вторую чашу, и сама чаша на столе с жертвенным агнцем). Из трёх ангелов угадывается Божий Сын, расположенный в центре композиции, Его бордовые одеяния повторяют силуэт головы агнца, лежащей в чаше. Основная идея иконы это передача чувства согласия и взаимной любви. Все три ангела объединены одной мыслью. Они перекликаются друг с другом не взглядами, не посылами, а сокровенной сосредоточенностью, душевной лаской, чистотой и добротой друг к другу. «Да, это мир глубокого, неразрывного единства, которое воспринимается нами как завершение всех человеческих устремлений. И это единство опять-таки зримо выступает перед нами в том, не обозначенном линией круге, что рождают в нашем сознании плавные очертания ангельских фигур. А с головой среднего ангела тем же наклоном перекликается кудрявое деревце… В глазах ангелов – мечта, кроткая взаимная преданность, предчувствие неотвратимой печали и сознания важности, священности их союза; силуэт каждого совершенен в истинно кристальной своей чистоте, а как упоительно музыкальны линии их плеч, рук и складок их облачений! И вся рублёвская живопись звучит как восхитительная симфония, как лирический стих о всеобщей братской привязанности».

Ритмические сочетания и звучные краски, золотой фон словно уносит фигуры святых в недосягаемые светящиеся сферы.

В этих образах, наши предки, искали утешение от своих невзгод и тревог, и в которых древние мастера выражали свои раздумья и упования на спасение.

<http://www.mincult.ru/fulle.asp?id=1> , <http://travelmag.com.ua/tour/blog/536/>

<http://philatelia.ru/bonapart/plots/?id=2709> , <http://orth.ucoz.ru/forum/5-2664-3>

1. **Закрепление изученного материала, (личностно –ориентированная технология).**

Прочтение икон - это зримое выражение самой сути Православия.

"Икона есть видимый образ невидимого" (Преподобный Иоанн Дамаскин). Прокомментируйте эту цитату

1. Какими качествами должен был обладать иконописец по сравнению с художником?
2. Чем икона отличается от картины?
3. **Завершение урока домашнее задание.**

Подготовить сообщение о церквях нашего города.

Урок №2.

Тема урока: «Синтез искусств – Храм»2.

Цель урока: Дать представление о синтезе искусств, в Православном храме, Готическом соборе, Мусульманской мечети, Буддийского храма их роли в осмыслении храма с точки зрения религиозной эстетики, как сосредоточения всей духовной и душевной жизни человека, как учителя нравственности и источника духовного наслаждения.

Задачи:

Образовательные:

1. Уяснить принципы синтеза и взаимодействия искусств.
2. Научиться отличать и выделять компоненты различных искусств, в синтетических жанрах.

Развивающие:

1.Дать понятие о Символах Веры в православии.

2Дать понятие о синтезе искусства храмового зодчества.

3Познакомить с символикой храма.

Воспитательные:

Помочь учащимся осознать красоту храма как достижения национальной культуры и роль прекрасного в нравственном совершенствовании личности.

Образовательные технологии:

* 1. Информационно – компьютерная технология (презентация урока).
  2. Личностно-ориентированная технология.
  3. Развивающая технология.

1. **Мотивационно – ориентированный этап.**

Эпиграф:
«Истинное искусство есть единство содержания и способов выражения этого содержания... Даже самый легкий анализ любой из сторон церковного искусства покажет связанность этой стороны со всеми другими...»
(Павел Флоренский).

1. **Основная часть. Первичное знакомство с храмовым устройством запада и востока.**
2. Готический храм – вертикаль, центральная ось в мировоззрение человека той поры была символом «Ноев ковчега» в бесконечном море греха. Лишь в храме человек находил защиту и успокоение. Скульптурное оформление и витражи служили наглядным пособием для основной неграмотной массы прихожан. В них они искали ответы на свои вопросы. Происхождение мира? Наказание за грехи…

Основу католического храма составляли архитектурные формы: арка и свод

* Крестовый свод на стрельчатых рёбрах (нервюры)
* аркбутаны – полуарок – контрфорсы, опорная система боковых стен
* большие стрельчатые окна с яркими многоцветными витражами
* круглое окно над порталом – готическая роза.

Такое строение, свойственное средним векам, усиливало ощущение лёгкости, парящего в пространстве храма.

Свет, проникающий сквозь витраж, наполнял храмовое пространство таинственным светом. Верующий, попадая туда, как бы переносился в иное измерение горнего мира. Мерная звучащая музыка, построенная на принципе ровного горизонтального звучания сплавными переходами тональности. Подводит верующего к познанию божественного откровения – молитве.

1. **Первичное закрепление изученного материала.**

Задание№1:

Соотнесите стихотворные формы с изображениями известных храмов, что вы можете об этом сказать?

Запад есть Запад, Восток есть Восток.
Не встретиться им никогда -
Лишь у подножия Престола Божия,
В день Страшного суда!»

Р. Киплинг

«Свечой на ладони – на голом лугу
- Прямой на ветру, гнущем реку в дугу.
Мерцает в излучине, будто из туч,
Сквозит к нему некий единственный луч.
Пропорций бесспорность иль магия лет? -
Струящийся в небо единственный свет!
И сколько б ни шел ты назад допоздна,
Идет за тобою его белизна».

И. Снегова.

1. *Мусульманский храм (мечеть)* своим великим куполом символизирует единого Бога (Аллаха) и минаретом (башня около мечети) — его пророка (Магомета). Мусульманская мечеть включает в себя два соразмерных пространства — открытый двор и затененный молитвенный зал.

Главные архитектурные элементы мечети послужили основой для формирования мусульманских понятий о красоте. Огромный купол, парящий над мечетью, так же как и архитектурные «сталактиты» — ниши, нависающие друг над другом, создают иллюзию бесконечного и непостижимого неба и символизируют божественную совершенную красоту, а минарет – божественное величие. На стенах мечети размещаются декоративно оформленные изречения из Корана.

1. Древний *буддийский храм*, сооруженный из мощных обтесанных камней и плит, был основой для пышного и тяжелого орнаментального скульптурного декора, охватывающего почти всю его поверхность. Своеобразным следствием этого является отсутствие арки и свода. В буддийских храмах на кровлях висят многочисленные колокольчики. Они раскачиваются при малейшем порыве ветра, наполняя окружающее пространство нежным мелодичным звоном. Одновременно колокольчики были защитой святилища от проникновения злых духов, входили в состав ритуальных предметов, которые использовались в церковных обрядах. Буддийские религиозные праздники сопровождаются обычно шествиями с театрализованными представлениями, музыкой и ритуальными танцами на открытом воздухе.
2. **Закрепление материала.**

Задание №2

1.Рассмотрите фотографии храмов, представляющих основные мировые религии: христианскую (католицизм и православие), буддийскую и мусульманскую. Опишите специфику каждого из них. Есть ли между ними что-либо общее? Если да, то что именно? Что можно сказать о стилях этих храмов? В чем специфичность каждого?

2.Какие искусства задействованы в храмовом зодчестве?

Задание №3

1.В каком храме должно исполняться каждое из них?

2. В чем сходство и различие музыкального оформления Богослужений в России и на Западе?

V. Завершение урока домашнее задание.