Урок МХК

в 11 классе

по теме «Фантастические образы Иеронимуса Босха»»

Учитель- Красавин М.Ю.

Тема раздела: **«Художественная культура эпохи Возрождение»**

Цель: обеспечение усвоения знаний об особенностях культуры Северного Возрождения, ее авторов, характерных форм, символического начала. .

Задачи:

Образовательные: усвоение знаний об особенностях творчества Иеронимуса Босха, изучение учащимися произведений великого мастера, особенностей символического языка художника.

Воспитательные: воспитание эстетического чувства, понимания прекрасного, способности к символическому осмыслению искусства умения слышать оппонента. воспитание художественного вкуса, выработка устойчивой потребности общения с произведениями мировой художественной культуры и умение находить в них духовно – ценностные ориентиры.

Развивающие: развитие познавательного интереса через примеры произведений искусства, развитие навыков восприятия художественного произведения, развитие ассоциативного мышления, развитие способностей в аналитических и исследовательских видах учебной деятельности.

Тип урока: урок освоения нового материала, урок-лекция с элементами беседы.

Технологии: развивающего, проблемного обучения, элементы метода мозгового штурма..

Оборудование: компьютер, мультимедиапроектор, презентация, опорный конспект.

«*Что означает, Иеронимус Босх, этот твой вид, выражающий ужас, и эта бледность уст?*

Уж не зришь ли ты летающих призраков подземного царства?

Я думаю, тебе открыты и бездны алчного Плутона, и жилища ада, если ты мог

***так хорошо написать своей рукой то, что сокрыто в самых недрах преисподней*».**

Кароль ван Мандер, соотечественник Босха и автор «Книги живописцев»

Ход урока

№ п/п	время	Раздел урока	задача	содержание	материал	Деятельность учащихся
1	2 мин.	Организаци-онный этап	Мобилизация деятельности	**Приветствие.** Сообщение темы урока.(видеофрагмент на экране) Учитель Здравствуйте. На прошлом уроке мы обозначили рамки Северного Возрождения и переходим к знакомству с представителями искусства Северного Возрождения: Нидерландов, Германии, Франции. Сегодня –Нидерланды. Начать урок я хотел бы с цитаты-эпиграфа: *«Что означает, Иеронимус Босх, этот твой вид, выражающий ужас, и эта бледность уст? Уж не зришь ли ты летающих призраков подземного царства? Я думаю, тебе открыты и бездны алчного Плутона, и жилища ада, если ты мог так хорошо написать своей рукой то, что сокрыто в самых недрах преисподней». «Северный Вазари» — Кароль ван Мандер, соотечественник Босха и автор «Книги живописцев» был не единственным, кого посещали аналогичные мысли при созерцании полотен этого самого загадочного из живописцев эпохи Возрождения, полушутя-полупочтительно именовавшемся собратьями по кисти «почетным магистром кошмаров».*	Название темы на экране (презентация, слайд1-видеофрагмент) Эпиграф: *см. содержание* *Слайд 2*	Учащиеся знакомятся с опорным конспектом. эпиграфом урока
2.	1мин./3	Завязка	Введение в проблематику урока Мозговой штурм	**Вопрос учителя:** На экране несколько работ нидерландского художника Иеронимуса Босха. Постарайтесь сформулировать те впечатления, ассоциации, ощущения, которые сложились у Вас? Каков с Вашей точки зрения художественный мир этих полотен?	презентация слайды3-5	Учащиеся фиксируют свои ассоциации, ощущения, Ответы учащихся: Этот мир наполнен кошмарами, странными существами,фантазией, мистикой, можно найти триллеры, ужасы….
3.	5 мин./8	Подготовка к основному этапу. 1 минута	Постановка проблемы	Нам практически ничего не известно об авторе этих полотен – разве только место рождения: небольшой городок Херцогенбос в Голландии, куда его семья перебралась из Аахена. Это уже повод задуматься: Аахен известен своими инквизиционными процессами, а вот Херцогенбос этой участи избежал… Большинство исследователей считают, что в этом городе живописец и прожил всю жизнь, но в последнее время набирает популярность гипотеза о путешествии Босха в Венецию и знакомстве с живописью итальянского Ренессанса. Так на гравюре Джулио Компаньолы (1509 г.), «Мудрец, смерть и дьявол» последний являет себя в образе вполне босхианского монстра. Недатированный рисунок Леонардо Да Винчи «Аллегория с волком и орлом» мог быть создан под впечатлением от картины Босха «Корабль дураков». Наконец, высказывается совсем предположение, что картина венецианца Джорджоне «Три философа» представляет собой зашифрованный портрет трех живописцев: Джорджоне, Леонардо и Босха, изображенного в образе восточного мудреца. Впрочем, это лишь гипотезы, а сколько-нибудь достоверные сведения исследователям приходится добывать непосредственно из анализа содержания картин «магистра кошмаров», чья прихотливая символика открывает широкое поле для самых причудливых и разноречивых интерпретаций. Попытки истолкования картин Босха (именно попытки, поскольку их символика сопротивляется современному пониманию и остается заведомой загадкой) сводятся в основном к одному из трех утверждений. Первое: живописец, соединяет в своих полотнах аллегорический материал средневековой демонографии, символику немецкого и нидерландского фольклора, образы подчерпнутые из текстов североевропейских мистиков (Ян Рюйсбрук Великолепный, «Видение св. Тундала» и др.). Так создается своего рода символическая энциклопедия средневековья и Ренессанса, причудливая, но вполне доступная для дешифровки современниками художника. Второе: полотна Босха представляют собой тайнопись, внятную лишь посвященным и далекую от общехристианских теологических воззрений. Искусствовед Лотте Бранд Филип утверждает: «Босх использует каноническое изображение, но при этом меняет его значение на противоположное». Естественно, живописец в этом контексте предстает в роли еретика. Высказывались предположения о связи Босха с ересью адамитов (Братство Святого Духа), докетизмом, религиозными учениями катаров и альбигойцев. Так или иначе, всё это ереси гностического толка, восходящие к манихейству. Центральная доктрина этого учения – т.н. «манихейский дуализм». Т.е., есть мир разделен на два несводимых ни к какому компромиссу начала: материальное и духовное. Материя воспринимается как однозначное зло, следовательно, злом является и творение материального мира. Это, как вы понимаете, сближает образ Бога-Творца с образом Сатаны или вовсе отождествляет их… Наконец, третий взгляд на творчество Босха, возможно не столь конкретный, но самоподразумевающийся, устраняет из «босхианского вопроса» элемент религиозной полемики. Ключевое слово здесь: фантазия. **Вопрос:** Скажите, а с картинами какого живописца XX в. Вы бы соотнесли образный ряд полотен Босха? Именно эксцентричная фантазия живописца погружает его в мир человеческого подсознания, конструируя фантасмагорические образы сродни тем, что в 20 в. появятся на картинах сюрреалистов: Сальвадора Дали, Здислава Бексинского, Ханса-Руди Гигера… Разумеется, вставая на эту позицию, мы выносим за скобки вопрос «как случилось, что творчество художника опередило свое время на целых 500 лет». Загадка Босха остается неприкосновенной. **Задание.** В ходе урока Вы должны, какая позиция интуитивно и доказательно ближе Вам? Дома подберите доказательства своей версии.	презентация слайды 6-11	Учащиеся анализируют информацию учителя, фиксируют наиболее важную информацию в опорном конспекте, могут задать вопросы по ходу изложения материала. Учащиеся отвечают на вопрос учителя Ответы учащихся: с картинами Сальвадора Дали…. Учащиеся осмысливают поставленную проблему и начинают поиск доказательств своей версии.
4	9 мин./17	Основной этап. Лекци-беседа Шаг 1	Развитие умения работы с художественным текстом, воспринимать произведения, фиксировать свои ощущения и ассоциции по поводу произведений искусства делать выводы, умения работать в группе, слушать собеседника, выссказывать свое суждение. Анализ картины.	Учитель: Вот одна из самых ранних работ художника **- «Извлечение камня глупости».** Обратим внимание на сам формат изображения-тондо **Вопрос:**А что такое тондо? **Вопрос**:Почему именно в круг, каково значение круга в контексте итальянского Возрождения? Мы отмечали гармонию итальянских тондо от Боттичелли до Рафаэля. Но если у итальянских художников круглый формат – это символ идеала, поскольку круг на плоскости, а шар в пространстве, согласно учению Платона, есть самая идеальная фигура, - то в Северном Возрождении, у Босха в том числе круг имеет другой смысл – это знак всеобщности, всемирности. Когда нидерландский художник заключает композицию в круг, - этим он подчеркивает, что перед нами не единичный случай, а аллегория всего рода человеческого. **Задание:**Прежде чем говорить о смысле изображенного, давайте разберемся: а что, собственно, изображено? **Учитель дополняет** ответы учащихся: Посреди унылого, однообразного пейзажа разместилась компания из четырех человек. В кресле - седовласый простак, над которым производят какое-то действо. В Средние века и некоторое время позже, существовало поверье, что глупость и другие умственные отклонения связаны с тем, что в человеческой голове есть какие-то лишние камни, наросты. И если их удалить, то человек сразу же поумнеет. Действительно, были шарлатаны, которые занимались такими операциями, – сами или с ассистентами, они бродили от города к городу и обманывали простодушных. Шарлатан в длинной хламиде делает простаку, которого, зовут Любберт («Мастер, выньте камень, мое имя Любберт», - гласит надпись) - довольно распространенное и поэтому обезличенное имя в Нидерландах (еще одно указание не всеобщность аллегории), - надрез на коже головы, и из этой маленькой ранки вырастает тюльпан -символ обмана. На голове у шарлатана - перевернутая воронка. Предмет используемый не по назначению либо находящийся не на своем месте в живописи Босха – указание на противоестественность греха – хитрости в данном случае. **Вопросы:**А вот изображение монахини. Что у нее на голове? А почему книга на голове? Что может символизировать книга? Я бы обратил Ваше внимание вот на что: во времена Босха уже вполне сложилось представление о голове, о мозге, как о вместилище разума… У книги на голове монахини другое значение. Это «внешнее знание» или «бесплодное умствование», - лжемудрость. Здесь же монах, держащий кувшин с вином, - вполне сатирическое истолкование образа. Приглядевшись, мы различим среди коричневато-рыжих равнин виселицу – знак расплаты, если не в этом мире, то в неизбежном будущем…	Презентация слайды 12-15	Учащиеся активно участвуют в лекции, отвечая на вопросы, фиксируют заинтересовавшие их моменты в опорном конспекте. Ответы учащихся: картина в форме круга Ответы учащихся: круг- символ вечности, бесконечности, идеальности, совершенства…. Ответы учащихся. Мы видим какого-то человека в колпаке, который что-то извлекает их головы другого человека. Рядом монах и монахиня наблюдают за этой сценой Ответы учащихся: книга… Ответы учащихся: потому что это знания , они не в голове, а снаружи.… Ответы учащихся: символ знания, мудрости….
5	5 мин./22 мин.	Основной этап Шаг 2	Развитие умения работы с художественным текстом, воспринимать произведения, фиксировать свои ощущения и ассоциции по поводу произведений искусства делать выводы, умения работать в группе, слушать собеседника, выссказывать свое суждение.Анализ картины.	Учитель: Средние Века и Эпоха Возрождения порождают мысль о своеобразной иерархии человеческих пороков. Если средневековый теолог XII в. Гуго Сен-Викторский называет причиной всех грехов Гордыню, то в XV-XVII в. ситуация меняется, - теперь уже Безумие (или Глупость) верховодит пестрым собранием человеческих слабостей. Так возникает один из самых известных ренессансных образов – Narrenschiff – загадочный **«Корабль Дураков»,** бороздящий без руля и ветрил воды притоков Рейна и фламандских каналов… В образном смысле «Корабль Дураков» восходит к легенде об аргонавтах, в богословском контексте к идее двух кораблей, соответствующих двум градам – Корабля Господа, правящего к спасению души и Корабля дьявола, влекущего свой экипаж к ее погибели… Есть и исторический контекст легенды: философ Мишель Фуко в своем труде «История безумия в классическую эпоху» приводит свидетельство XV в. о том, что в некоторых фламандских поселениях, чтобы избавиться от городских сумасшедших бедняг попросту сажали на старый корабль и вверяли волнам. В моду входит сочинение “Кораблей”, чей экипаж, состоящий из вымышленных героев, олицетворяющих добродетели, пороки или социальные типы, отправляется в символическое плавание; оно обещающее персонажам встречу со своей судьбой либо с правдой о самом себе. Так, Симфориан Шампье слагает “Корабль государей и бранных подвигов дворянства” (1502) и вслед за ним, в 1503 г., “Корабль добродетельных дам”; создаются “Blauwe Schute” («Голубой Корабль») Якопа Ван Устворена (1413), “Narrenschiff” Себастьяна Бранта (1497), стихотворение Якоба ван Остворенса «Голубой корабль»… К этому образу отчасти восходит и плавание героев Франсуа Рабле к оракулу Божественной бутылки… И, разумеется, картина Босха. Корабль на картине Босха чуть-чуть отливает голубым, синеватым цветом – это цветовой символ обмана или символ супружеской измены. Это связано со старофламандской пословицей: «Набросить кому-то на голову голубой плащ», что означало изменить. Мачта обломана. Вместо мачты изображен куст орешника, привязанный к шесту. Орех и орешник – символы похоти, и возможно указание на Древо Смерти, о котором повествуют тексты катаров и вальденсов. В ветвях дерева – сова. Это образ лейтмотивный для живописи Босха. Вот несколько фрагментов картин, изображающих эту птицу. **Вопрос:**Как вы полагаете, символом чего или кого может являться сова? У Босха эта птица указывает на незримое присутствие Сатаны, подлинного Князя мира сего. Если довериться гипотезе о гностической традиции, тайным хранителем которой являлся Босх, то вся материальная реальность – область духовной смерти, подлинный источник которой творение ветхозаветного бога – Иеговы… Тогда вездесущая сова не просто присутствует в мире, незримо наблюдая за человеческими грехами, но выражает саму идею материального бытия, искушающего и поглощающего душу. Самое зримое выражение этой идеи – рисунок Босха «Слышащий лес и зрячее поле»; серьезный аргумент в пользу «гностической версии» и изображение Иеговы на левой внешней створке триптиха «Сад земных наслаждений», неуловимо напоминающее босхианских сов… Но вернемся к «Кораблю дураков»: к стволу орешника прикреплен вымпел розоватого цвета, а у основания этого вымпела изображен перевернутый полумесяц, знак неверных, шире - знак ереси. К сексуально окрашенным символам можно отнести и пустой горшок, надетый на шест, и тарелку с вишнями на положенной поперек бортов доске. С горланящей песню компанией на палубе всё ясно. Но обратите внимание на деталь: **Вопрос:** Один из персонажей не участвует в общем веселье. Как Вы думаете, кто это? Единственный дурак по профессии – шут ведет себя серьезней остальных. Нахохлился, отвернулся, пьет свой стакан. Его функции исполняют другие. Дурак-профессионал, оказывается лишним в этом мире людской глупости.	Презентация слайд16-21	Учащиеся фиксируют свое восприятие картины и фиксируют информацию в опорном конспекте, отвечают на вопросы. Ответы учащихся: мудрости, ночи, дьявольских сил…. Ответы учащихся: шут, его можно опознать по одежде….
6	3мин./25	Основной этап Шаг 3	Развитие умения работы с художественным текстом, воспринимать произведения, фиксировать свои ощущения и ассоциции по поводу произведений искусства делать выводы, умения работать в группе, слушать собеседника, выссказывать свое суждение.Анализ картины.	**«Несение креста».** Босх изображает Иисуса Христа среди беснующейся толпы, плотно заполняя пространство вокруг него злобными, торжествующими физиономиями. Композиция полотна противоречит всем живописным канонам: пространство утрачивает всякую связь с реальностью, головы и торсы выступают из мрака и во мраке же исчезают. Складывается ощущение, что изображенные художником лица – не притязающая на историзм библейская сцена, но кошмарная фантасмагория, иллюзия, сон. Этому ощущению способствуют и отрешенные, будто бы грезящие образы Христа и св. Вероники… Подобная трактовка образов может быть истолкована как влияние учение еретиков-докетов (от dokeo – казаться), утверждавших, что материальное воплощение Христа было лишь видимостью. Но возможно и противоположная интерпретация: весь пространственно-временной мир материального бытия не более чем иллюзия, дурной сон Духа.	Презентация слайд 22	Учащиеся фиксируют свое восприятие работ прерафаэлитов, отвечают на вопросы по пройденному материалу, фиксируют свои ощущени- промежуточная рефлексия. Учащиеся предлагаюь версию сюжета, рассказывают в чем содержание сюжета. Учащиеся слушают информацию учителя, фиксируя ее в опорном конспекте,
5	8 мин./33	Основной этап Шаг 4	Развитие умения работы с художественным текстом, воспринимать произведения, фиксировать свои ощущения и ассоциции по поводу произведений искусства делать выводы, умения работать в группе, слушать собеседника, выссказывать свое суждение.Анализ картины.	**Триптих Иеронима Босха «Воз сена»** считается первой из больших сатирико-нравоучительных аллегорий зрелого периода творчества художника. **Вопрос:** А что такое триптих? Вот изображение на центральной створке: на фоне бескрайнего пейзажа следом за огромным возом сена движется кавалькада, и среди них — император и папа (с узнаваемыми чертами Александра VI). Представители иных сословий — крестьяне, горожане, клирики— хватают охапки сена с воза или дерутся за него. За лихорадочной людской суетой сверху отстранённо наблюдает Христос, окружённый золотым сиянием. Никто, кроме молящегося на верху воза ангела, не замечает ни Божественного присутствия, ни того, что телегу влекут демоны. Согласно распространенной гипотезе, картина иллюстрирует фламандскую пословицу: «Мир - это стог сена: каждый хватает, сколько сможет». Но босховская игра со словом «сено» существенно глубже. Дело в том, что в старофламандском языке слова «сено» и «ничто» - это омонимы. Выстраивается понятийная цепочка «земные блага» (а равно и весь материальный мир) = «воз сена» = «ничто». .**Задание:** Давайте попробуем опознать библейский сюжет. Что здесь изображено? Левый ставень триптиха посвящен теме грехопадения прародителей человечества, Адама и Евы. Изображение Змея-искусителя в виде женщины со змеиным телом – наследие позднеготической демонографической традиции. К устойчивым образом средневековой демонологии относятся и помещенные в верхней части картины изображения демонов в виде крылатых существ, населяющих воздушную стихию. Образы правой створки восходят по всей видимости к тексту XII в. т.н. «Видению Тундала», визионерскому произведению, описывающему устройство загробного мира и ада. Художник заполняет пространство апокалиптическими пожарами и руинами архитектурных построек. **Вопрос**:Какой библейский сюжет вспоминается Вам, если взглянуть на эту деталь картины – возведение бесами исполинской башни? Вавилон здесь неслучаен — это традиционный для христианства образ дьявольского города, противопоставленный «Граду небесному» - Иерусалиму. Возведение бесами исполинской башни очевидное пародийное указание на грехи возгордившегося человечества (Вавилонская башня). На подъёмном мосту, ведущем в башню, десяток бесов истязают несчастного грешника, посаженного верхом на корову. У Тундала вести корову по узкому мосту приходится грешникам, грабившим церкви и совершавшим иные святотатства, чем вероятно, и объясняется потир, зажатый в руке босховского персонажа.	Презентация слайды 23-34	Ответы учащихся:триптих-картина, состоящая из треъ частей, подчиненных одной идее. Ответы учащихся: эта часть посвящена Адаму и Еве… Ответы учащихся: строительство Вавилонской башни….
6	8 мин./41	Подготовка развязки	Восприятие рассказа учителя,	Пожалуй, самое сложное для истолкования произведение Босха – **триптих «Сад земных наслаждений».** Левый ставень триптиха – «Ад» - вероятно, самая концентрированная из фантасмагорий живописца. На первом плане - обнимающий свинью грешник в монашеском головном уборе. У него на коленях какая-то бумага, видимо, договор с дьяволом о продаже души. Закованный в латы монстр через щели в забрале подсовывает грешнику чернильницу и перо. Выше – трон самого Сатаны и сам птицеголовый Люцифер, восседающий на нем. Вновь мы встречаемся с голубым цветом, символизирующим обман (Сатана – «отец лжи»). Под троном Сатаны – отверстие, ведущее в адские пропасти. Туда опускается человек, наполовину заключенный в голубой прозрачный пузырь (символика прозрачности греха). В эту же дыру испражняется золотыми монетами еще один грешник. Возможно, это намек на занятия алхимией. Рядом - группа персонажей, сводящаяся к обличению азартных игр - об этом можно судить по разбросанным здесь картам и игральным костям. В центре, возможно, изображение шулера, рука которого пронзена кинжалом, на груди у него – скат, как и в «Искушении св. Антония» - образ демонического начала. В центре композиции благословляющая кисть руки с игральной костью на кончике пальца. Эта рука тоже пронзена ножом – символ милосердия Спасителя, отвергнутого грешниками. Выше - блудница с игральной костью на голове и кролик (символ похоти), несущий грешника, как пойманную добычу, на каком-то багре с острыми крючьями. Здесь же – ряд изображений, которые получили даже специальное название, – «Музыкальный Ад». Музыкальные инструменты у Босха встречаются довольно часто. Мы видели изображение лютни в «Возе сена» и в «Корабле дураков». Эти инструменты всегда символизируют праздность, суетность и отвлекают человека от благочестивых помыслов. Можно предполагать, что Босх, в согласии с тогдашними общепринятыми христианскими воззрениями, из всех музыкальных инструментов признает только орган – церковный инструмент, достойный Бога, в отличие от лютни, волынки, арфы предназначенных для услаждающих плоть песенок, мадригалов. Босх создает поразительные и по-своему очень красивые гибриды: лютня проросла арфой, на этой арфе распят человек – еще один грешник, распят так, что струны пронзают его тело насквозь. Лютня стоит на нотном сборнике. Кроме того, она придавила еще одного обитателя Ада, на заду которого помещена нотная запись. Странное дело, это вовсе не развеселая кабацкая песенка, как можно было бы предположить. Верхний регистр композиции – ледяная часть Ада. Замерзшее водное пространство, по которому в некоем подобии коньков, взад и вперед мчатся грешники. Замерзшая вода, возможно, указывает на спасительное таинство крещения, более недоступное погибшим душам. Пожалуй самый странный из босховских гибридов помещен неподалеку. Туловище – огромная пустая скорлупа гусиного яйца, вместо ног – трухлявые стволы, каждый из которых стоит в лодке слегка голубоватого цвета, – снова мотив голубого корабля. Как видите, у Босха есть мотивы, которые пунктиром проходят сквозь разные этапы его творчества, встречаясь в произведениях разных лет. Между корпусом и этим кругом изображено белое как мел лицо, печально смотрящее вниз и в сторону. **Вопрос:** Как Вам кажется, почему наш взгляд неизбежно цепляется именно за эту деталь, неизбежно останавливается, скользя по босхианским монстрам, именно на этом фрагменте картины? В этом лице нет ничего демонического. Оно не карикатурно, оно не искажено гримасой. **Вопрос:** Кто это? Некоторые исследователи полагают, что это автопортрет живописца. Рядом еще одно в высшей степени странное образование. Уши, пронзенные стрелой, уши, между которыми торчит широкое лезвие ножа – возможно, намек на грех сплетен или клеветы. Наконец, в верхнем регистре картины - знакомый нам по другим работам Босха пожар, простирающийся до пределов Ада, уходящий за горизонт, в беспредельность. Так в пространстве инферно соединяются четыре первоэлемента из которых состоит мир: земля – почва ада, вода – лед, по которому скользят грешники, воздух, символизируемый ветряными мельницами и адское пламя, заполняющее горизонт. В этом соединении элементов, пожалуй, самое трагическое послание художника. Ад – не какое-то особенное место, назначенное для мучений грешников. Ад – это материал, субстанция. Субстанция, из которой создан весь мир. Центральная часть триптиха. Собственно, она и носит название «Сад земных наслаждений». Это, пожалуй, самое дискутируемое произведение Босха. С одинаковой вероятностью в нем можно усмотреть и обличение греховности телесных побуждений, где красота и изящество фигур – лишь дьявольское наваждение, призванное сбить с толку человека, и нечто противоположное. Так Отто Френгер высказывает предположение, что «Сад» Босха – образ тысячелетнего царства, безгреховного ars amandi, проповедовавшегося «Братьями свободного духа», т.е., еретиками-адамитами. Суть доктрины адамитов – отрицание христианской идеи искупления и возвращение в первоначальное невинное «адамическое» состояния. Греховна не сама плоть, а лишь мысли о плоти, мешающие духовному пробуждению. Чтобы эти мысли избыть адамиты в числе прочего устраивали массовые ритуальные оргии. Так это или нет – сказать, сложно; тем паче, о столь эксцентричных богослужебных практиках мы знаем из текстов христианских авторов; т.е., не факт, что обвинения эти справедливы… Подробно разбирать символику «Сада земных наслаждений» в общем-то излишне. Большинство символов здесь действительно несут отчетливую сексуальную смысловую нагрузку. Разумеется, мы воспринимаем эту картину иначе, нежели современники художника, для которых символическое было тождественно фактическому изображению. Т.е., «Сад» воспринимался как своего рода вселенский свальный грех, в котором участвует каждый сегмент материального бытия. Но эта мировая оргия совершенно лишена эротической конкретности, лишена искушения, лишена экстаза. Концентрация чувственно окрашенных образов столь высока, что сама чувственность если не исчезает вовсе, то становится сюжетной формальностью, иллюзией искушения. Настойчиво повторяемые художником образы прозрачных шаров, колб, стеклянных трубок, равно как и столь же частые изображения ягод и плодов, возможно, связаны с каббалистическим образом «оболочек» - т.н., «клипот», демонических скорлуп, рассеивающих божественный свет и питающих материальное бытие. Водоем на заднем плане – источник вечной молодости, иллюзорной, разумеется, - недаром в нем помещается причудливое архитектурное сооружение, слегка напоминающее своей формой и цветом птицеголового Люцифера с правой створки триптиха. Чуть ниже - вокруг источника мчатся всадники на животных, символизирующих похоть и гнев, - на львах, кабанах, быках, единорогах, лошадях. Босх подчеркивает, что люди не могут слезть с этих животных, - один заламывает руки, в отчаянии откидываясь назад. Грехи несут их по бесконечному кругу.	Презентация слайды 35-51	Учащиеся слушают информацию учителя, фиксируя ее в опорном конспекте. Учащиеся фиксируют свое восприятие работ, отвечают на вопросы. Ответы учащихся: оно единственное нармальное лицо, человеческое. Ответы учащихся:… Сам художник, Босх…
7.	2мин./43	развязка	Формулировка вывода	В раю у Босха пусто. Возможно, для контраста с перенаселенным адом или толчеей сада мирских наслаждений. **Вопрос:** Скажите, а вот Вас ничего не удивляет в этом раю? Это странный рай. Посреди него высится антропоморфный фонтан, из центральной части которого выглядывает неизменная босхианская сова – откуда бы ей, дьявольской птице, взяться здесь? Повсюду течет жизнь, лишенная райского покоя и совершенства: уроды пожирающие друг друга, ящерица с тремя головами в болоте, яйцо с трещинами, в котором гнездятся птицы… Из чернеющего провала прямо под ноги Христу, Адаму и Еве выползают затейливые босхианские монстры. Горизонт затянут голубоватой обманной дымкой. **Действительно ли это рай или только зловещая пародия на него?** На этот вопрос художник не отвечает. Рай нам обещан. Кто знает, возможно, он и такой.	Презентация слайды 52-56	Учащиеся формулируют особенности идеала прерафаэлитов- рефлексия. Ответы учащихся: он пустынный, в нем мало людей. Есть атрибутика дьявола: сова, ящерица с тремя головами, монстры,
8	1мин./ 44	Рефлексия	Выбор концепции	А теперь давайте вернемся к началу нашей встречи. **Так кем же был Иеронимус Босх?** Ревностным христианином, создающим свои изощренные аллегории в назидание собратьям по вере? Или мистиком-еретиком, наследником гностического знания, укрывшимся от всевидящего ока инквизиции в тихом нидерландском городке? Или, быть может, опередившим свое время грёзовидцем, предтечей сюрреалистов, художником, впервые заглянувшим в человеческое подсознание?	Презентация слайд57	Учащиеся заполняют опорный конспект, отвечая на вопрос, какая трактовка творчества Босха им ближе.
9.	1мин. /45	Постановка домашнего задания	Доказательство концепции	Я бы хотел, чтобы дома Вы написали небольшой текст, в котором аргументировали бы свою точку зрения.	Презентация слайд57	Индивидуальная работа дома.окончательное обоснование своей позиции, написание эссе.

Список литературы

Путеводитель по искусству / Под ред. Яна Чилверса. — М.: ОАО Издательство «Радуга», 2002.

Бос, Гиероним // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Тревин Коплстоун. Хиеронимус Босх. Жизнь и творчество. — М: «Лабиринт-К», 1998.

Девитини А. Босх: Пер. с итал./А.Девитини — М: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2002.

Баттилотти Д. Босх: Пер. с итал./Д.Баттилотти — М: «Белый город», 2000.

Вальтер Бозинг. Босх = Bosch. — М.: Арт-Родник, 2008. — 96 с. — ISBN 978-5-88896-058-5.

История искусства зарубежных стран. Средние века, Возрождение / Под ред. Ц. Г. Нессельштраус. М., 1982

Фомин Г. И. Иероним Босх. М., 1974

Ш. де Тольнай. Босх. М., 1992

Г. Мартин. Босх. М., 1992

К. С. Егорова. Три картины Босха на тему «Мыслитель и природа». Сов. искусствознание, вып. 19. М., 1985

Р. Х. Марейниссен, П.Рейфеларе. Иероним Босх: художественное наследие. М., 1998

Х. Х. Зорилья. Босх. Aldeasa, 2001

Блинова О. В. Алхимия и её символика в творчестве Иеронима Босха // Науковедение. 2000. № 1. С. 82-127.

Демпф, П. Тайна Иеронима Босха: роман. — М.: АСТ: ЛЮКС, 2005.- 348, [4]с.- ISBN 5-17-026832-7; ISBN 5-9660-0797-7

В. М. Жабцев. Хиеронимус Босх. Минск: Харвест, 2011. 128 с., ил., Серия «Гении мировой живописи», 3 000 экз., ISBN 978-985-16-9166-7

Линда Харрис «Тайная ересь Иеронима Босха», М. Энигма, 2014г

Конспект урока с номерами слайдов

Тема раздела: Искусство Ренессанса. Северное Возрождение

Тема урока: Фантастический мир Иеронима Босха.

10 класс

Ход урока

Слайд 1 Здравствуйте. На прошлом уроке мы обозначили рамки Северного Возрождения и переходим к знакомству с представителями искусства Северного Возрождения: Нидерландов, Германии, Франции. Сегодня –Нидерланды. Начать урок я хотел бы с цитаты:

Слайд 2 «*Что означает, Иеронимус Босх, этот твой вид, выражающий ужас, и эта бледность уст? Уж не зришь ли ты летающих призраков подземного царства? Я думаю, тебе открыты и бездны алчного Плутона, и жилища ада, если ты мог так хорошо написать своей рукой то, что сокрыто в самых недрах преисподней*». «Северный Вазари» — Кароль ван Мандер, соотечественник Босха и автор «Книги живописцев» был не единственным, кого посещали аналогичные мысли при созерцании полотен этого самого загадочного из живописцев эпохи Возрождения, полушутя-полупочтительно именовавшемся собратьями по кисти «почетным магистром кошмаров».

Слайд 3-5

Итак, на экране несколько работ нидерландского художника Иеронимуса Босха.

Постарайтесь сформулировать те впечатления, ассоциации, ощущения, которые сложились у Вас? Каков с Вашей точки зрения художественный мир этих полотен?

Ответы учащихся: Этот мир наполнен кошмарами, странными существами,фантазией, мистикой, можно найти триллеры, ужасы.

Слайд 6 Нам практически ничего не известно об авторе этих полотен – разве только место рождения: небольшой городок Херцогенбос в Голландии, куда его семья перебралась из Аахена. Это уже повод задуматься: Аахен известен своими инквизиционными процессами, а вот Херцогенбос этой участи избежал…

Большинство исследователей считают, что в этом городе живописец и прожил всю жизнь, но в последнее время набирает популярность гипотеза о путешествии Босха в Венецию и знакомстве с живописью итальянского Ренессанса.

Слайд 7 Так на гравюре Джулио Компаньолы (1509 г.), «Мудрец, смерть и дьявол» последний являет себя в образе вполне босхианского монстра. Недатированный рисунок Леонардо Да Винчи «Аллегория с волком и орлом» мог быть создан под впечатлением от картины Босха «Корабль дураков».

Слайд 8 Наконец, высказывается совсем предположение, что картина венецианца Джорджоне «Три философа» представляет собой зашифрованный портрет трех живописцев: Джорджоне, Леонардо и Босха, изображенного в образе восточного мудреца. Впрочем, это лишь гипотезы, а сколько-нибудь достоверные сведения исследователям приходится добывать непосредственно из анализа содержания картин «магистра кошмаров», чья прихотливая символика открывает широкое поле для самых причудливых и разноречивых интерпретаций.

Попытки истолкования картин Босха (именно попытки, поскольку их символика сопротивляется современному пониманию и остается заведомой загадкой) сводятся в основном к одному из трех утверждений.

Слайд 9 Первое: живописец, соединяет в своих полотнах аллегорический материал средневековой демонографии, символику немецкого и нидерландского фольклора, образы подчерпнутые из текстов североевропейских мистиков (Ян Рюйсбрук Великолепный, «Видение св. Тундала» и др.). Так создается своего рода символическая энциклопедия средневековья и Ренессанса, причудливая, но вполне доступная для дешифровки современниками художника.

Слайд 10 Второе: полотна Босха представляют собой тайнопись, внятную лишь посвященным и далекую от общехристианских теологических воззрений. Искусствовед Лотте Бранд Филип утверждает: «*Босх использует каноническое изображение, но при этом меняет его значение на противоположное*». Естественно, живописец в этом контексте предстает в роли еретика. Высказывались предположения о связи Босха с ересью адамитов (Братство Святого Духа), докетизмом, религиозными учениями катаров и альбигойцев. Так или иначе, всё это ереси гностического толка, восходящие к манихейству. Центральная доктрина этого учения – т.н. «манихейский дуализм». Т.е., есть мир разделен на два несводимых ни к какому компромиссу начала: материальное и духовное. Материя воспринимается как однозначное зло, следовательно, злом является и творение материального мира. Это, как вы понимаете, сближает образ Бога-Творца с образом Сатаны или вовсе отождествляет их…

Слайд 11 Наконец, третий взгляд на творчество Босха, возможно не столь конкретный, но самоподразумевающийся, устраняет из «босхианского вопроса» элемент религиозной полемики. Ключевое слово здесь: фантазия.

Скажите, а с картинами какого живописца XX в. Вы бы соотнесли образный ряд полотен Босха?

Ответы учащихся: с картинами Сальвадора Дали.

Именно эксцентричная фантазия живописца погружает его в мир человеческого подсознания, конструируя фантасмагорические образы сродни тем, что в 20 в. появятся на картинах сюрреалистов: Сальвадора Дали, Здислава Бексинского, Ханса-Руди Гигера… Разумеется, вставая на эту позицию, мы выносим за скобки вопрос «как случилось, что творчество художника опередило свое время на целых 500 лет». Загадка Босха остается неприкосновенной.

Задание. В ходе урока Вы должны, какая позиция интуитивно и доказательно ближе Вам? Дома подберите доказательства своей версии.

Слайд 12 Вот **одна из самых ранних работ художника -** **«Извлечение камня глупости».** Обратим внимание на сам формат изображения-тондо

А что такое тондо?

Ответы учащихся: картина в форме круга

Почему именно в круг, каково значение круга в контексте итальянского Возрождения?

Ответы учащихся: круг- символ вечности, бесконечности, идеальности, совершенства.

Мы отмечали гармонию итальянских тондо от Боттичелли до Рафаэля. Но если у итальянских художников круглый формат – это символ идеала, поскольку круг на плоскости, а шар в пространстве, согласно учению Платона, есть самая идеальная фигура, - то в Северном Возрождении, у Босха в том числе круг имеет другой смысл – это знак всеобщности, всемирности. Когда нидерландский художник заключает композицию в круг, - этим он подчеркивает, что перед нами не единичный случай, а аллегория всего рода человеческого.

Слайд 13 **Прежде чем говорить о смысле изображенного, давайте разберемся: а что, собственно, изображено? Как говорят французы, «дьявол в деталях»… У Босха во всяком случае в деталях именно он. Так что вы видите?**

Ответы учащихся. Мы видим какого-то человека в колпаке, который что-то извлекает их головы другого человека. Рядом монах и монахиня наблюдают за этой сценой.

Посреди унылого, однообразного пейзажа разместилась компания из четырех человек. В кресле - седовласый простак, над которым производят какое-то действо. В Средние века и некоторое время позже, существовало поверье, что глупость и другие умственные отклонения связаны с тем, что в человеческой голове есть какие-то лишние камни, наросты. И если их удалить, то человек сразу же поумнеет. Действительно, были шарлатаны, которые занимались такими операциями, – сами или с ассистентами, они бродили от города к городу и обманывали простодушных.

Слайд 14 Шарлатан в длинной хламиде делает простаку, которого, зовут Любберт («Мастер, выньте камень, мое имя Любберт», - гласит надпись) - довольно распространенное и поэтому обезличенное имя в Нидерландах (еще одно указание не всеобщность аллегории), - надрез на коже головы, и из этой маленькой ранки вырастает тюльпан -символ обмана. На голове у шарлатана - перевернутая воронка. Предмет используемый не по назначению либо находящийся не на своем месте в живописи Босха – указание на противоестественность греха – хитрости в данном случае.

А вот изображение монахини. Что у нее на голове?

Ответы учащихся: книга

А почему книга на голове?

Ответы учащихся: потому что это знания , они не в голове, а снаружи.…

Вообще, что может символизировать книга?

Ответы учащихся: символ знания, мудрости.

Я бы обратил Ваше внимание вот на что: во времена Босха уже вполне сложилось представление о голове, о мозге, как о вместилище разума…

У книги на голове монахини другое значение. Это «внешнее знание» или «бесплодное умствование», - лжемудрость. Здесь же монах, держащий кувшин с вином, - вполне сатирическое истолкование образа.

Слайд 15 Приглядевшись, мы различим среди коричневато-рыжих равнин виселицу – знак расплаты, если не в этом мире, то в неизбежном будущем…

Слайд 16 Средние Века и Эпоха Возрождения порождают мысль о своеобразной иерархии человеческих пороков. Если средневековый теолог XII в. Гуго Сен-Викторский называет причиной всех грехов Гордыню, то в XV-XVII в. ситуация меняется, - теперь уже Безумие (или Глупость) верховодит пестрым собранием человеческих слабостей.

Слайд 17 Так возникает один из самых известных ренессансных образов – Narrenschiff – загадочный «Корабль Дураков», бороздящий без руля и ветрил воды притоков Рейна и фламандских каналов… В образном смысле «Корабль Дураков» восходит к легенде об аргонавтах, в богословском контексте к идее двух кораблей, соответствующих двум градам – Корабля Господа, правящего к спасению души и Корабля дьявола, влекущего свой экипаж к ее погибели… Есть и исторический контекст легенды: философ Мишель Фуко в своем труде «История безумия в классическую эпоху» приводит свидетельство XV в. о том, что в некоторых фламандских поселениях, чтобы избавиться от городских сумасшедших бедняг попросту сажали на старый корабль и вверяли волнам. В моду входит сочинение “Кораблей”, чей экипаж, состоящий из вымышленных героев, олицетворяющих добродетели, пороки или социальные типы, отправляется в символическое плавание; оно обещающее персонажам встречу со своей судьбой либо с правдой о самом себе. Так, Симфориан Шампье слагает “Корабль государей и бранных подвигов дворянства” (1502) и вслед за ним, в 1503 г., “Корабль добродетельных дам”; создаются “Blauwe Schute” («Голубой Корабль») Якопа Ван Устворена (1413), “Narrenschiff” Себастьяна Бранта (1497), стихотворение Якоба ван Остворенса «Голубой корабль»… К этому образу отчасти восходит и плавание героев Франсуа Рабле к оракулу Божественной бутылки а романе «Гаргантюа и Пантагрюэль».

И, разумеется, картина Босха.

Корабль на картине Босха чуть-чуть отливает голубым, синеватым цветом – это цветовой символ обмана или символ супружеской измены. Это связано со старофламандской пословицей: «Набросить кому-то на голову голубой плащ», что означало изменить. Мачта обломана.

Слайд 18 Вместо мачты изображен куст орешника, привязанный к шесту. Орех и орешник – символы похоти, и возможно указание на Древо Смерти, о котором повествуют тексты катаров и вальденсов. В ветвях дерева – сова.

Это образ лейтмотивный для живописи Босха. Вот несколько фрагментов картин, изображающих эту птицу.

Как вы полагаете, символом чего или кого может являться сова?

Ответы учащихся: мудрости, ночи, дьявольских сил.

У Босха эта птица указывает на незримое присутствие Сатаны, подлинного Князя мира сего. Если довериться гипотезе о гностической традиции, тайным хранителем которой являлся Босх, то вся материальная реальность – область духовной смерти, подлинный источник которой творение ветхозаветного бога – Иеговы… Тогда вездесущая сова не просто присутствует в мире, незримо наблюдая за человеческими грехами, но выражает саму идею материального бытия, искушающего и поглощающего душу.

Слайд 19 Самое зримое выражение этой идеи – рисунок Босха «Слышащий лес и зрячее поле»; серьезный аргумент в пользу «гностической версии» и

Слайд 20 изображение Иеговы на левой внешней створке триптиха «Сад земных наслаждений», неуловимо напоминающее босхианских сов… Но вернемся к «Кораблю дураков»: к стволу орешника прикреплен вымпел розоватого цвета, а у основания этого вымпела изображен перевернутый полумесяц, знак неверных, шире - знак ереси. К сексуально окрашенным символам можно отнести и пустой горшок, надетый на шест, и тарелку с вишнями на положенной поперек бортов доске.

Слайд 21 С горланящей песню компанией на палубе всё ясно. Но обратите внимание на деталь:

Один из персонажей не участвует в общем веселье. Как Вы думаете, кто это?

Ответы учащихся: шут, его можно опознать по одежде.

Единственный дурак по профессии – шут ведет себя серьезней остальных. Нахохлился, отвернулся, пьет свой стакан. Его функции исполняют другие. Дурак-профессионал, оказывается лишним в этом мире людской глупости.

Слайд 22 «Несение креста». Босх изображает Иисуса Христа среди беснующейся толпы, плотно заполняя пространство вокруг него злобными, торжествующими физиономиями. Композиция полотна противоречит всем живописным канонам: пространство утрачивает всякую связь с реальностью, головы и торсы выступают из мрака и во мраке же исчезают. Складывается ощущение, что изображенные художником лица – не притязающая на историзм библейская сцена, но кошмарная фантасмагория, иллюзия, сон. Этому ощущению способствуют и отрешенные, будто бы грезящие образы Христа и св. Вероники… Подобная трактовка образов может быть истолкована как влияние учение еретиков-докетов (от dokeo – казаться), утверждавших, что материальное воплощение Христа было лишь видимостью. Но возможно и противоположная интерпретация: весь пространственно-временной мир материального бытия не более чем иллюзия, дурной сон Духа.

Слайд 23 Триптих Иеронима Босха «Воз сена» считается первой из больших сатирико-нравоучительных аллегорий зрелого периода творчества художника.

Кстати, а что такое триптих?

Ответы учащихся:триптих-картина, состоящая из треъ частей, подчиненных одной идее.

Слайд 24

Слайд 25 Вот изображение на центральной створке: на фоне бескрайнего пейзажа следом за огромным возом сена движется кавалькада,

Слайд 26 и среди них — император и папа (с узнаваемыми чертами Александра VI). **Слайд 27** Представители иных сословий — крестьяне, горожане, клирики— хватают охапки сена с воза или дерутся за него.

Слайд 28 За лихорадочной людской суетой

Слайд 29 сверху отстранённо наблюдает Христос, окружённый золотым сиянием. Никто, кроме молящегося на верху воза ангела, не замечает ни Божественного присутствия, ни того, что телегу влекут демоны.

Слайд 30 Согласно распространенной гипотезе, картина иллюстрирует фламандскую пословицу: «Мир - это стог сена: каждый хватает, сколько сможет». Но босховская игра со словом «сено» существенно глубже. Дело в том, что в старофламандском языке слова «сено» и «ничто» - это омонимы. Выстраивается понятийная цепочка «земные блага» (а равно и весь материальный мир) = «воз сена» = «ничто».

Слайд 31 Левый ставень триптиха .Давайте попробуем опознать библейский сюжет. Что здесь изображено?

Ответы учащихся: эта часть посвящена Адаму и Еве.

посвящен теме грехопадения прародителей человечества, Адама и Евы.

Слайд 32 Изображение Змея-искусителя в виде женщины со змеиным телом – наследие позднеготической демонографической традиции. К устойчивым образом средневековой демонологии относятся и помещенные в верхней части картины изображения демонов в виде крылатых существ, населяющих воздушную стихию.

Слайд 33 Образы правой створки восходят по всей видимости к тексту XII в. т.н. «Видению Тундала», визионерскому произведению, описывающему устройство загробного мира и ада. Художник заполняет пространство апокалиптическими пожарами и руинами архитектурных построек.

Слайд 34 Какой библейский сюжет вспоминается Вам, если взглянуть на эту деталь картины – возведение бесами исполинской башни?

Ответы учащихся: строительство Вавилонской башни.

Вавилон здесь неслучаен — это традиционный для христианства образ дьявольского города, противопоставленный «Граду небесному» - Иерусалиму. Возведение бесами исполинской башни очевидное пародийное указание на грехи возгордившегося человечества (Вавилонская башня). На подъёмном мосту, ведущем в башню, десяток бесов истязают несчастного грешника, посаженного верхом на корову. У Тундала вести корову по узкому мосту приходится грешникам, грабившим церкви и совершавшим иные святотатства, чем вероятно, и объясняется потир, зажатый в руке босховского персонажа.

Слайд 35 Пожалуй, самое сложное для истолкования произведение Босха – **триптих «Сад земных наслаждений»**.

Слайд 36 Правый ставень триптиха – «Ад» - вероятно, самая концентрированная из фантасмагорий живописца.

Слайд 37 На первом плане - обнимающий свинью грешник в монашеском головном уборе. У него на коленях какая-то бумага, видимо, договор с дьяволом о продаже души. Закованный в латы монстр через щели в забрале подсовывает грешнику чернильницу и перо.

Слайд 38 Выше – трон самого Сатаны и сам птицеголовый Люцифер, восседающий на нем. Вновь мы встречаемся с голубым цветом, символизирующим обман (Сатана – «отец лжи»). Под троном Сатаны – отверстие, ведущее в адские пропасти. Туда опускается человек, наполовину заключенный в голубой прозрачный пузырь (символика прозрачности греха). В эту же дыру испражняется золотыми монетами еще один грешник. Возможно, это намек на занятия алхимией.

Слайд 39 Рядом - группа персонажей, сводящаяся к обличению азартных игр - об этом можно судить по разбросанным здесь картам и игральным костям. В центре, возможно, изображение шулера, рука которого пронзена кинжалом, на груди у него – скат, как и в «Искушении св. Антония» - образ демонического начала. В центре композиции благословляющая кисть руки с игральной костью на кончике пальца. Эта рука тоже пронзена ножом – символ милосердия Спасителя, отвергнутого грешниками. Выше - блудница с игральной костью на голове и кролик (символ похоти), несущий грешника, как пойманную добычу, на каком-то багре с острыми крючьями.

Слайд 40 Здесь же – ряд изображений, которые получили даже специальное название, – «Музыкальный Ад». Музыкальные инструменты у Босха встречаются довольно часто. Мы видели изображение лютни в «Возе сена» и в «Корабле дураков». Эти инструменты всегда символизируют праздность, суетность и отвлекают человека от благочестивых помыслов. Можно предполагать, что Босх, в согласии с тогдашними общепринятыми христианскими воззрениями, из всех музыкальных инструментов признает только орган – церковный инструмент, достойный Бога, в отличие от лютни, волынки, арфы предназначенных для услаждающих плоть песенок, мадригалов. Босх создает поразительные и по-своему очень красивые гибриды: лютня проросла арфой, на этой арфе распят человек – еще один грешник, распят так, что струны пронзают его тело насквозь. Лютня стоит на нотном сборнике. Кроме того, она придавила еще одного обитателя Ада, на заду которого помещена нотная запись. Странное дело, это вовсе не развеселая кабацкая песенка, как можно было бы предположить.

Слайд 41 Верхний регистр композиции – ледяная часть Ада. Замерзшее водное пространство, по которому в некоем подобии коньков, взад и вперед мчатся грешники. Замерзшая вода, возможно, указывает на спасительное таинство крещения, более недоступное погибшим душам.

Слайд 42 Пожалуй самый странный из босховских гибридов помещен неподалеку. Туловище – огромная пустая скорлупа гусиного яйца, вместо ног – трухлявые стволы, каждый из которых стоит в лодке слегка голубоватого цвета, – снова мотив голубого корабля. Как видите, у Босха есть мотивы, которые пунктиром проходят сквозь разные этапы его творчества, встречаясь в произведениях разных лет. Между корпусом и этим кругом изображено белое как мел лицо, печально смотрящее вниз и в сторону.

Как Вам кажется, почему наш взгляд неизбежно цепляется именно за эту деталь, неизбежно останавливается, скользя по босхианским монстрам, именно на этом фрагменте картины?

Ответы учащихся: оно единственное нармальное лицо, человеческое.

В этом лице нет ничего демонического. Оно не карикатурно, оно не искажено гримасой. Некоторые исследователи полагают, что это автопортрет живописца. Рядом еще одно в высшей степени странное образование. Уши, пронзенные стрелой, уши, между которыми торчит широкое лезвие ножа – возможно, намек на грех сплетен или клеветы.

Слайд 43 Наконец, в верхнем регистре картины - знакомый нам по другим работам Босха пожар, простирающийся до пределов Ада, уходящий за горизонт, в беспредельность. Так в пространстве инферно соединяются четыре первоэлемента из которых состоит мир: земля – почва ада, вода – лед, по которому скользят грешники, воздух, символизируемый ветряными мельницами и адское пламя, заполняющее горизонт. В этом соединении элементов, пожалуй, самое трагическое послание художника. Ад – не какое-то особенное место, назначенное для мучений грешников. Ад – это материал, субстанция. Субстанция, из которой создан весь мир.

Слайд 44 Центральная часть триптиха. Собственно, она и носит название «Сад земных наслаждений». Это, пожалуй, самое дискутируемое произведение Босха. С одинаковой вероятностью в нем можно усмотреть и обличение греховности телесных побуждений, где красота и изящество фигур – лишь дьявольское наваждение, призванное сбить с толку человека, и нечто противоположное. Так Отто Френгер высказывает предположение, что «Сад» Босха – образ тысячелетнего царства, безгреховного ars amandi, проповедовавшегося «Братьями свободного духа», т.е., еретиками-адамитами. Суть доктрины адамитов – отрицание христианской идеи искупления и возвращение в первоначальное невинное «адамическое» состояния. Греховна не сама плоть, а лишь мысли о плоти, мешающие духовному пробуждению. Чтобы эти мысли избыть адамиты в числе прочего устраивали массовые ритуальные оргии. Так это или нет – сказать, сложно; тем паче, о столь эксцентричных богослужебных практиках мы знаем из текстов христианских авторов; т.е., не факт, что обвинения эти справедливы…

Подробно разбирать символику «Сада земных наслаждений» в общем-то излишне.

Слайд 45- Большинство символов здесь действительно несут отчетливую сексуальную смысловую нагрузку. Разумеется, мы воспринимаем эту картину иначе, нежели современники художника, для которых символическое было тождественно фактическому изображению.

Слайд 46 Т.е., «Сад» воспринимался как своего рода вселенский свальный грех, в котором участвует каждый сегмент материального бытия. Но эта мировая оргия совершенно лишена эротической конкретности, лишена искушения, лишена экстаза. **Слайд 47** Концентрация чувственно окрашенных образов столь высока, что сама чувственность если не исчезает вовсе, то становится сюжетной формальностью, иллюзией искушения.

Слайд 48 Настойчиво повторяемые художником образы прозрачных шаров, колб, стеклянных трубок, равно как и столь же частые изображения ягод и плодов, возможно, связаны

Слайд 49 с каббалистическим образом «оболочек» - т.н., «клипот», демонических скорлуп, рассеивающих божественный свет и питающих материальное бытие.

Слайд 50 Водоем на заднем плане – источник вечной молодости, иллюзорной, разумеется, - недаром в нем помещается причудливое архитектурное сооружение, слегка напоминающее своей формой и цветом птицеголового Люцифера с правой створки триптиха.

Слайд 51 Чуть ниже - вокруг источника мчатся всадники на животных, символизирующих похоть и гнев, - на львах, кабанах, быках, единорогах, лошадях. Босх подчеркивает, что люди не могут слезть с этих животных, - один заламывает руки, в отчаянии откидываясь назад. Грехи несут их по бесконечному кругу.

Слайд 52 В раю у Босха пусто. Возможно, для контраста с перенаселенным адом или толчеей сада мирских наслаждений.

Скажите, а вот Вас ничего не удивляет в этом раю?

Ответы учащихся: он пустынный, в нем мало людей..

Это странный рай.

Слайд 53 Посреди него высится антропоморфный фонтан, из центральной части которого выглядывает неизменная босхианская сова – откуда бы ей, дьявольской птице, взяться здесь?

Слайд 54 Повсюду течет жизнь, лишенная райского покоя и совершенства: уроды пожирающие друг друга, ящерица с тремя головами в болоте, яйцо с трещинами, в котором гнездятся птицы…

Слайд 55 Из чернеющего провала прямо под ноги Христу, Адаму и Еве выползают затейливые босхианские монстры.

Слайд 56 Горизонт затянут голубоватой обманной дымкой. Действительно ли это рай или только зловещая пародия на него? На этот вопрос художник не отвечает. Рай нам обещан. Кто знает, возможно, он и такой.

А теперь давайте вернемся к началу нашей встречи.

Так кем же был Иеронимус Босх? Ревностным христианином, создающим свои изощренные аллегории в назидание собратьям по вере?

Или мистиком-еретиком, наследником гностического знания, укрывшимся от всевидящего ока инквизиции в тихом нидерландском городке?

Или, быть может, опередившим свое время грёзовидцем, предтечей сюрреалистов, художником, впервые заглянувшим в человеческое подсознание?

Я бы хотел, чтобы дома Вы написали небольшой текст, в котором аргументировали бы свою точку зрения.

Постскриптум

Полотно «Искушение Святого Антония». Сюжет картины восходит к «Жизнеописанию святого Антония», написанному Афанасием Великим и повествующему о том, что в 271 году н.э. еще молодой Антоний удалился в пустыню, чтобы жить аскетом. Другой источник: «Золотая легенда» Якова Ворагинского, очень распространенная в Средние века, особо красочно рассказывала о двух искушения святого - на земле и в воде. Босх изобразил «земное» искушение святого Антония, когда дьявол, отвлекая его от молитвенной медитации, искушал земными благами. Характерный нюанс: бесы на картине Босха никак не способны повредить святому, они сведены к игрушечным размерам и вовсе не кажутся пугающими. Даже дьявол в образе свиньи спокойно застыл рядом с Антонием, как прирученная собака.

Так видит или не видит святой монстров, которые его окружают?

Ответы учащихся: видит, но относится к ним спокойно. Не видит

Возможно, изображая погруженного в медитацию святого, равнодушного к окружающей его чертовщине, живописец ориентировался на фразу Рюйсбрука Великолепного: «то, что мы созерцаем, - это то, что мы есть». Если так, то демонические сущности видимы и страшны лишь грешникам, святой же вне досягаемости сатанинских искусительных уловок.