Муниципальный этап ВсОШ в городе Москве, МХК (мировая художественная культура), 11 класс, 2020/21

9:55—14:10 5 дек 2020 г.

№ 1

7 баллов

(7 баллов)

Прочтите историю Орфея в изложении английского писателя Роберта Грейвса.

(1) Орфей, сын фракийского царя Загра и музы Каллиопы, был самым известным из когда-либо живших поэтов и музыкантов. Аполлон подарил ему лиру, а музы научили его играть на ней, да так, что он не только очаровывал диких зверей, но и заставлял деревья и скалы двигаться под звуки его музыки. В Зоне, что во Фракии, несколько древних горных дубов так и остались стоять в танце, в том виде, как он их оставил.

(2) Орфей женился на Эвридике, которую некоторые называют Агриопой, и поселился среди диких киконов во Фракии. Однажды неподалеку от Темпы, в долине реки Пенея, Эвридика повстречала Аристея, который захотел овладеть ею силой. Убегая, она наступила на змею и умерла от её укуса. Долго сидел Орфей у гробницы Эвридики, оплакивая потерю возлюбленной.

(3) В надежде вернуть Эвридику назад Орфей решился спуститься в Тартар. Для своего путешествия он использовал щель, разверзшуюся близ Аорна, что в Феспротиде, и по прибытии в Аид не только очаровал перевозчика Харона, пса Кербера и трех судей мёртвых своей горестной музыкой, но и на время прекратил муки осужденных. Пленительная музыка тронула даже грубое сердце Гадеса, и он позволил Эвридике вернуться в мир живых.

(4) Гадес поставил лишь одно условие: по пути из Тартара Орфей не должен оборачиваться назад до тех пор, пока Эвридика не выйдет на солнечный свет. Эвридика шла по тёмному проходу, ведомая звуками лиры, и, уже завидев солнечный свет, Орфей обернулся, чтобы убедиться, что Эвридика идёт за ним, и в тот же миг потерял жену навеки.

(5) Когда Дионис напал на Фракию, Орфей отказал ему в почестях и проповедовал другие священные таинства, убеждая фракийских мужей в том, что жертвенное убийство – это зло, и находя среди них благодатную почву для своих проповедей. Каждое утро он поднимался на вершину горы Пангей, чтобы приветствовать рассвет, и почитал Гелиоса, которого называл Аполлоном, величайшим среди богов.

(6) В македонском Дее Дионис в отместку наслал на него менад. Вначале менады подождали, пока их мужья войдут в храм Аполлона, жрецом которого был Орфей, а затем, захватив оружие мужчин, оставленное у дверей храма, ворвались внутрь, перебили своих мужей и разорвали Орфея надвое. Голову его они швырнули в реку Гебр.

(7) В конце концов все ещё поющую голову Орфея прибило к острову Лесбос. Со слезами на глазах музы собрали его останки и погребли в Либетре, у подножья горы Олимп, и соловьи там теперь поют слаще, чем где бы то ни было на свете. Менады попытались смыть с себя кровь Орфея в реке Геликон, но бог реки ушёл глубоко под землю, появившись вновь почти через четыре мили и уже под другим названием – Бафира. Так он избежал причастности к убийству.

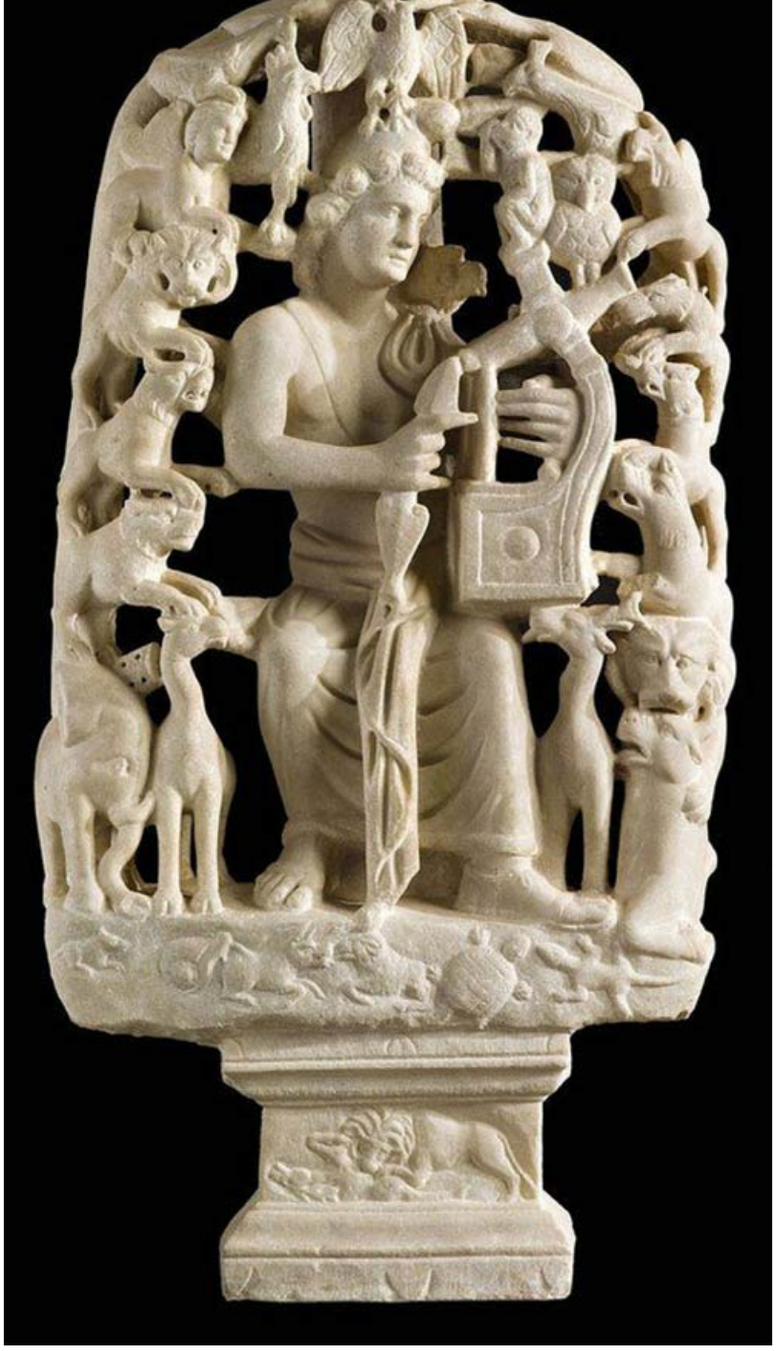
(По книге Роберта Грейвса «Мифы Древней Греции», пер. с англ. К.П. Лукьяненко)

В этом задании собраны произведения разных эпох, от античности до современности, в каждом из этих произведений представлен определённый эпизод биографии или сторона образа Орфея. Текст также поделён на фрагменты, соответствующие разным этапам пути этого героя. Соотнесите изображения с пронумерованными фрагментами текста. При этом может оказаться, что какой-то эпизод не проиллюстрирован.

А

Б

В



г

Д

Е

(1) Орфей, сын фракийского царя Загра и музы Каллиопы, был самым известным из когда-либо живших поэтов и музыкантов. Аполлон подарил ему лиру, а музы научили его играть на ней, да так, что он не только очаровывал диких зверей, но и заставлял деревья и скалы двигаться под звуки его музыки. В Зоне, что во Фракии, несколько древних горных дубов так и остались стоять в танце, в том виде, как он их оставил.

А.

(2) Орфей женился на Эвридике, которую некоторые называют Агриопой, и поселился среди диких киконов во Фракии. Однажды неподалеку от Темпы, в долине реки Пенея, Эвридика повстречала Аристея, который захотел овладеть ею силой. Убегая, она наступила на змею и умерла от её укуса. Долго сидел Орфей у гробницы Эвридики, оплакивая потерю возлюбленной.

Б.

(3) В надежде вернуть Эвридику назад Орфей решился спуститься в Тартар. Для своего путешествия он использовал щель, разверзшуюся близ Аорна, что в

В.

Феспротиде, и по прибытии в Аид не только очаровал перевозчика Харона, пса Кербера и трех судей мёртвых своей горестной музыкой, но и на время прекратил муки осужденных. Пленительная музыка тронула даже грубое сердце Гадеса, и он позволил Эвридике вернуться в мир живых.

(4) Гадес поставил лишь одно условие: по пути из Тартара Орфей не должен оборачиваться назад до тех пор, пока Эвридика не выйдет на солнечный свет. Эвридика шла по тёмному проходу, ведомая звуками лиры, и, уже завидев солнечный свет, Орфей обернулся, чтобы убедиться, что Эвридика идёт за ним, и в тот же миг потерял жену навеки.

Г.

(5) Когда Дионис напал на Фракию, Орфей отказал ему в почестях и проповедовал другие священные таинства, убеждая фракийских мужей в том, что жертвенное убийство – это зло, и находя среди них благодатную почву для своих проповедей. Каждое утро он поднимался на вершину горы Пангей, чтобы приветствовать рассвет, и почитал Гелиоса, которого называл Аполлоном, величайшим среди богов.

Д.

(6) В македонском Дее Дионис в отместку наслал на него менад. Вначале менады подождали, пока их мужья войдут в храм Аполлона, жрецом которого был Орфей, а затем, захватив оружие мужчин, оставленное у дверей храма, ворвались внутрь, перебили своих мужей и разорвали Орфея надвое. Голову его они швырнули в реку Гебр.

Е.

(7) В конце концов все ещё поющую голову Орфея прибило к острову Лесбос. Со слезами на глазах музы собрали его останки и погребли в Либетре, у подножья горы Олимп, и соловьи там теперь поют слаще, чем где бы то ни было на свете. Менады попытались смыть с себя кровь Орфея в реке Геликон, но бог реки ушёл глубоко под землю, появившись вновь почти через четыре мили и уже под другим названием – Бафира. Так он избежал причастности к убийству.

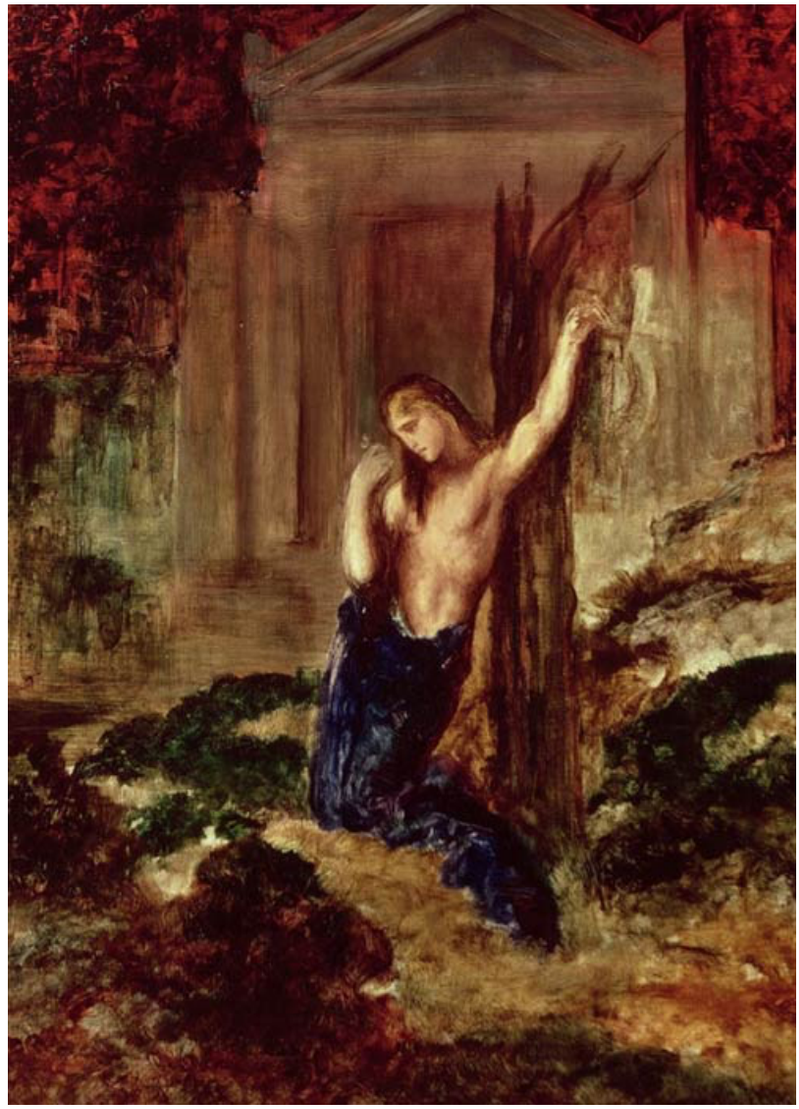
НЕТ ИЛЛЮСТРАЦИИ

№ 2 — 7

1 балл

(6 баллов)

2) Вспомните историю Орфея: его связь и взаимоотношения с возлюбленной, богами, людьми и зверями в разные моменты его жизни. Постарайтесь в одном – двух словах сформулировать, каким предстаёт Орфей в каждой картине, мозаике или скульптуре. Запишите своё определение под соответствующей иллюстрацией.



А

Решение

1 балл

Б

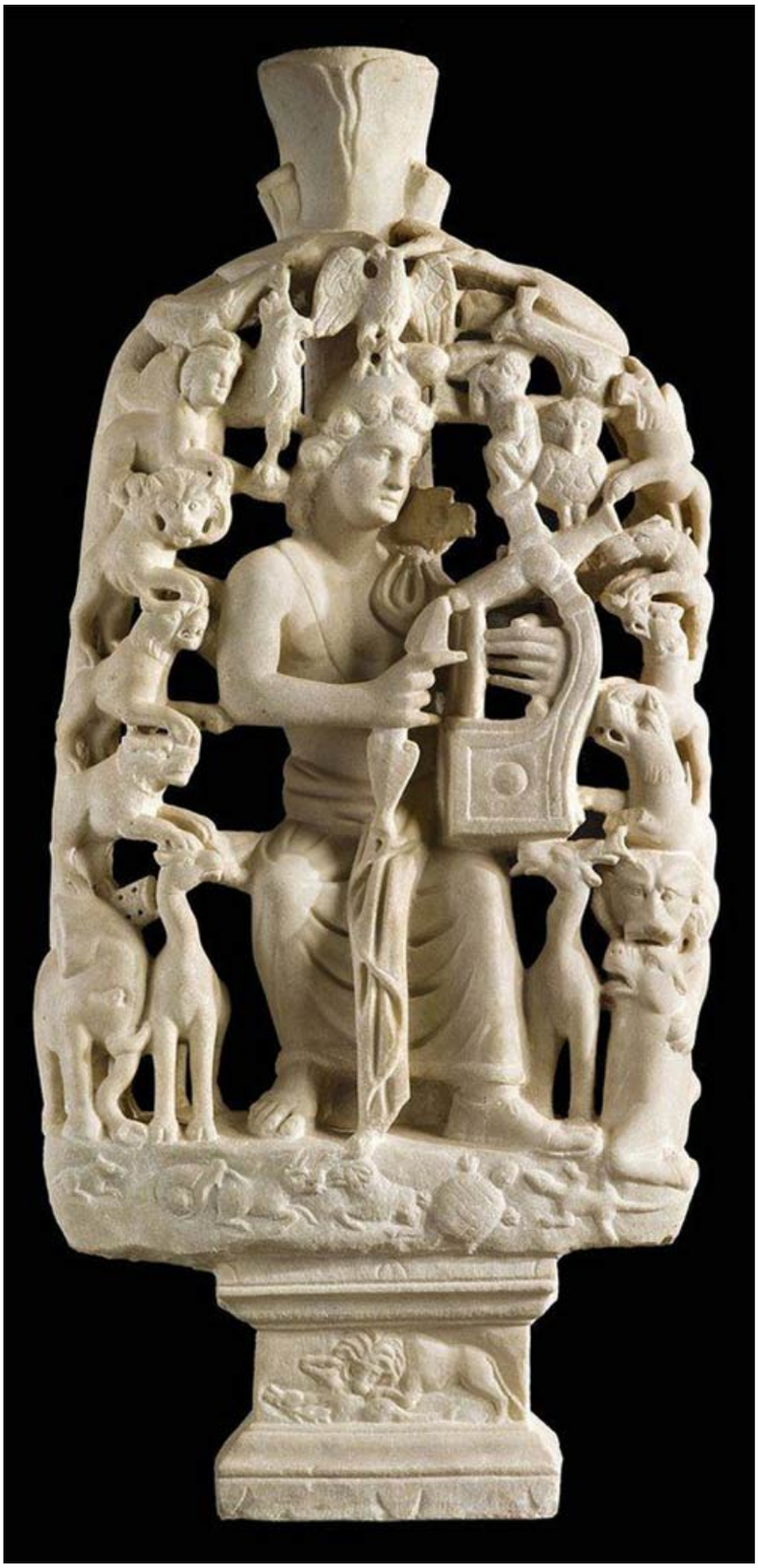
Решение

1 балл

В

Решение

1 балл



г

Решение

1 балл

Д

Решение

1 балл

E

Решение

№ 8

8 баллов

(8 баллов)

Музыку Орфея сходились слушать обитатели всех окрестных лесов, у ног певца птицы и звери забывали о вражде и преследовании, хищники обращались в кротких газелей. Образ певца, связанный с темой утраты, страдания, путешествия в загробный мир и, одновременно, с даром творчества, гармонического преображения стал особенно популярен в искусстве III–IV веков нашей эры, когда пантеон античных богов начал видоизменяться. В него включались восточные божества, особое значение приобрели мистические культы, связанные с посмертием, всё большую силу приобретало христианство. Образ Орфея во многом повлиял на формирование образа Христа Доброго Пастыря, юного бога, олицетворявшего в первую очередь идею посмертного спасения души.

Посмотрите на мозаики и фрески III – начала VI вв., собранные в задании. Исходя из логики эволюции образа от античного Орфея к богу новой религии – Христу расположите иллюстрации так, чтобы самой ранней соответствовал бы номер 1, а самой поздней – номер 4.

А

Б

В

Г

А.	1
Б.	2
В.	3

Г.

4

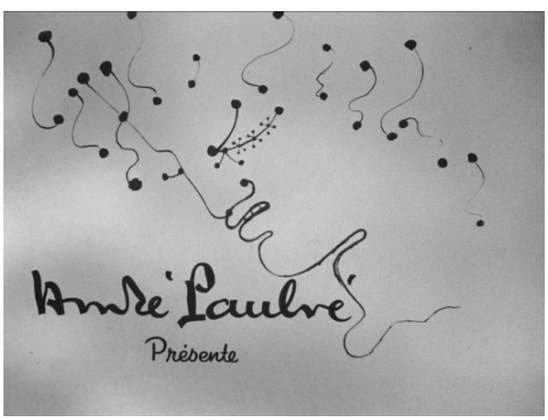
№ 9

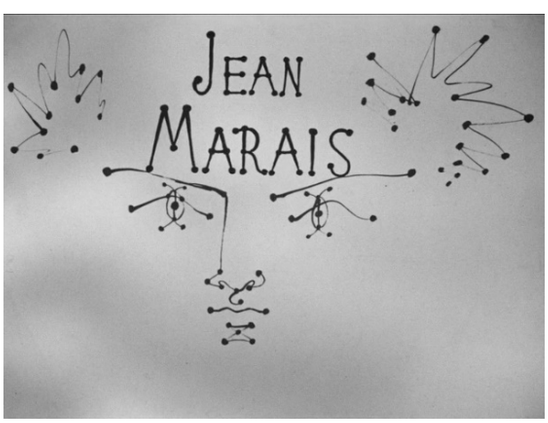
16 баллов

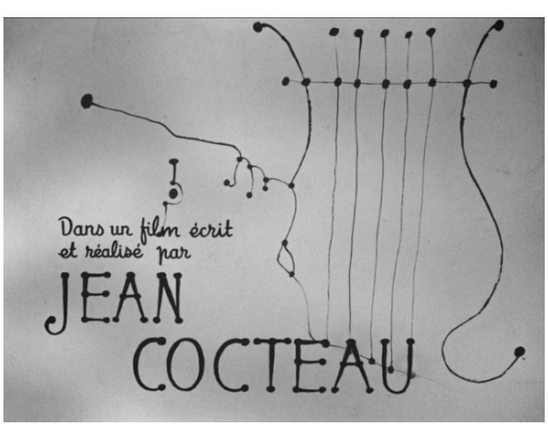
(16 баллов)

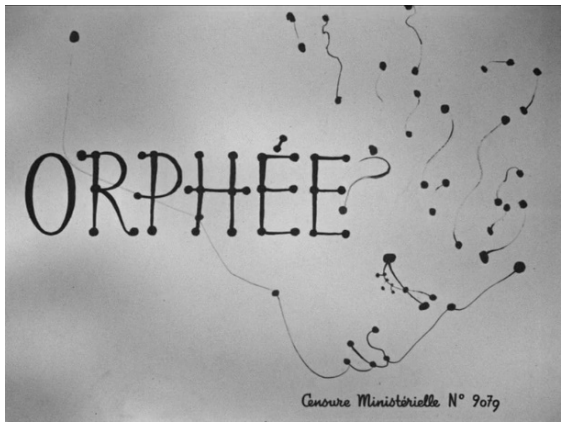
Многие художники XX века обращались к образу Орфея, осмысляя и трансформируя разные темы античного мифа. Орфей становился главным персонажем пьес, фильмов, балетов, скульптур, живописных произведений. Для французского художника, графика, поэта, писателя, сценариста и режиссёра Жана Кокто (1889–1963) Орфей стал основным героем творчества.

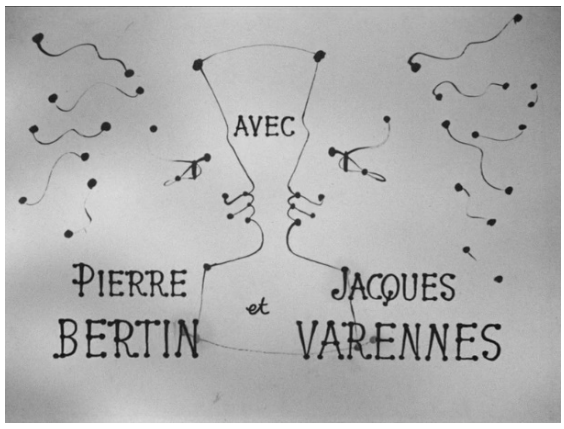
Перед вами стоп-кадры начальных титров и одного из эпизодов фильма Жана Кокто «Орфей» (1950). В этом фильме Орфей (Жан Маре) – поэт. Он, как и в мифе, отправляется в иной мир спасать Эвридику. Этот эпизод представлен в задании. В кинокартине роль своеобразного портала из мира живых в мир мёртвых выполняет зеркало, через которое и проходит Орфей.

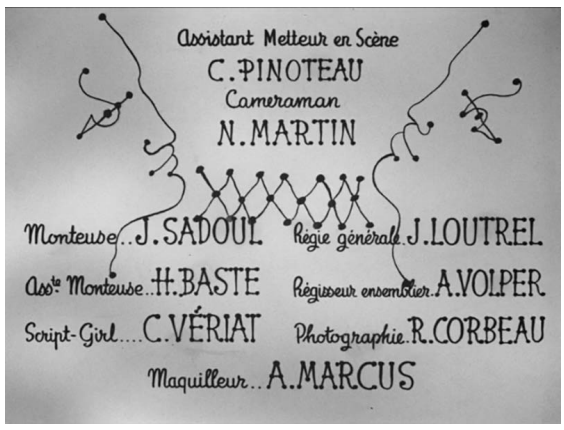












Посмотрите, пожалуйста, на изображения и подумайте над вопросами:

Как в рисунках титров, открывающих фильм, представлены образы главных героев?

Обратите внимание на общую композицию, на ракурсы в изображении героев, на работу с линией и точкой, на расположение и характер текста и шрифта. Существует ли сходство композиций титров и стоп-кадров кинофильма? Если существует, то постарайтесь сформулировать, в чём оно проявляется?

Какие символические смыслы, связанные с образом Орфея, концентрируются в начальных титрах картины?

Запишите ответ в виде небольшого связного текста в 10–14 предложений.

Критерии оценки развёрнутого ответа

Наличие тонких наблюдений, выявляющих существенные смыслы, в ответах на вопросы	**8 баллов**
Умение делать обобщения и выводы на основе проанализированного материала	**6 баллов**
Логика и связность рассуждения	**2 балла**

Решение

№ 10

40 баллов

(40 баллов)

Выберите один из двух предложенных вариантов и обязательно укажите тему эссе.

ВАРИАНТ 1

История Орфея и Эвридики

Обратимся к одному из центральных эпизодов мифа об Орфее – его попытке вернуть Эвридику из царства Аида. Этот сюжет часто изображался в живописи, воплощался в скульптуре, получил своё отражение и в словесном искусстве. В задании собраны четыре произведения, посвящённые этому эпизоду из жизни Орфея.

Самое раннее – античный рельеф, изображающий Орфея, Эвридику и Гермеса, уже взявшего женщину за руку, чтобы вернуть её в царство умерших. Это греческая копия 1 века до н.э. с греческой же скульптуры второй половины 5 века до н.э., возможно, выполненной учеником Фидия. У нас нет точных сведений о назначении этого рельефа: он мог служить надгробным памятником, монументом, знаменующим победу в театральном состязании, а мог украшать алтарь двенадцати олимпийских богов на агоре в Афинах. (Надписи над рельефом появились в более позднее время, когда изображённый сюжет был перепутан с иным. Гермес и Орфей на рельефе опознаются благодаря атрибутам: у Гермеса характерная широкополая шляпа за плечами, а у Орфея фракийская шапка на голове и лира в руках.).

Также перед вами фрагмент из «Метаморфоз», поэмы древнеримского поэта Публия Овидия Назона в пятнадцати книгах, в которой повествуется о различных метаморфозах – превращениях: людей в животных, в растения, в созвездия и камни. Поэма была написана в Риме в начале I века нашей эры. Овидий подробно излагает историю Орфея, и эпизод смерти Эвридики и попытки её вызволить из Тартара (царства мёртвых) занимает в этой истории важное место.

Ещё один вариант осмысления сюжета принадлежит Огюсту Родену (1840–1917). «Орфея и Эвридику» он создаёт в 1893, будучи уже прославенным скульптором. Для мастера этот эпизод отражает одну из важнейших тем творчества – тему любви между мужчиной и женщиной.

Герои и сюжеты античности встречаются в творчестве поэтов самых разных эпох, но в поэзии модернизма (рубеж XIX–XX веков) образы античной мифологии занимают чрезвычайно важное место. Так, в 1905 году немецкий поэт Райнер Мария Рильке (1875–1926) пишет большое стихотворение «Орфей. Эвридика. Гермес», в котором сюжет об Орфее, пытающемся вывести Эвридику из Тартара, пропущен через призму лирического переживания.

Посмотрите на античный рельеф и скульптуру О. Родена, прочтите фрагмент из «Метаморфоз» Овидия и стихотворение Р.М. Рильке и постарайтесь сравнить их, последовательно отвечая на ряд вопросов.

1. Гермес, Орфей и Эвридика.
Рельеф 50 г. до н.э. с греческого оригинала 430–420 гг. до н.э. Лувр

2. Огюст Роден. Орфей и Эвридика. 1893

3. Огюст Роден. Орфей и Эвридика. 1893. Фрагмент

- Какой момент истории Орфея и Эвридики выбирает каждый из авторов? На чём сосредотачивает наше внимание скульптор/поэт, запечатлевая этот сюжет?
- Какие герои и атрибуты участвуют в композиции каждого из произведений? Как этот выбор влияет на смысл скульптуры/текста?
- Как в скульптуре соотнесены фигуры друг с другом? Особое внимание обратите на позы, жесты и мимику героев. Какие эмоции они выражают? На каких линиях и геометрических фигурах основана композиция каждого из скульптурных произведений? Как меняются позы героев и восприятие всей сцены от смены точки зрения?
- Как каждый из скульпторов работает с мрамором? В чём сходство и разница их отношения к камню? Как соотносятся в скульптурных произведениях форма и пространство?
- Как описаны эмоции героев у Овидия и Рильке? На чьих эмоциях в большей степени сфокусировано внимание в каждом из текстов? Подумайте о спектре эмоциональных состояний, через которые «проводят» каждого из героев поэты, и каким способом эти состояния переданы в тексте?
- Что подчеркивается в истории Орфея и Эвридики в каждом из четырёх произведений?

Опираясь на эти вопросы и свои наблюдения, напишите небольшое рассуждение (200–250 слов)[1] на тему «Образ Орфея и Эвридики в греческом рельефе, в скульптуре Родена и поэзии Овидия и Рильке».

[1] *Здесь указан минимальный оцениваемый объём рассуждения, максимальный объём не ограничен.*

ОВИДИЙ «МЕТАМОРФОЗЫ»

(Перевод с латинского С. В. Шервинского)

Жена молодая,

В сопровожденье наяд по зеленому лугу блуждая, —
Мёртвою пала, в пяту уязвленная зубом змеиным.
Вещий родопский певец[2] , обращаясь к Всевышнему, супругу
Долго оплакивал. Он обратиться пытался и к теням,
К Стиксу[3] дерзнул он сойти, Тенарийскую щель[4] миновал он,
Сонмы бесплотных теней, замогильные призраки мёртвых,
И к Персефоне[5] проник и к тому, кто в безрадостном царстве
Самодержавен, и так, для запева ударив по струнам,
Молвил: «О вы, божества, чья вовек под землёю обитель,
Здесь, где окажемся все, сотворённые смертными! Если
Можно, отбросив речей извороты лукавых, сказать вам
Правду, дозвольте. Сюда я сошёл не с тем, чтобы мрачный
Тартар[6] увидеть, не с тем, чтоб чудовищу, внуку Медузы,
Шею тройную связать, с головами, где вьются гадюки,
Ради супруги пришёл. Стопою придавлена, в жилы
Яд ей змея излила и похитила юные годы.
Горе хотел я стерпеть. Старался, но побеждён был
Богом Любви: хорошо он в пределах известен наземных, —
Столь же ль и здесь — не скажу; уповаю, однако, что столь же.
Если не лжива молва о былом похищенье, — вас тоже
Соединила Любовь! Сей ужаса полной юдолью,
Хаоса бездной молю и безмолвьем пустынного царства:
Вновь Эвридики моей заплетите короткую участь!
Все мы у вас должники; помедлив недолгое время,
Раньше ли, позже ли — все в приют поспешаем единый.
Все мы стремимся сюда, здесь дом наш последний; вы двое
Рода людского отсель управляете царством обширным.
Так и она: лишь её положенные годы созреют,
Будет под властью у вас: возвращенья прошу лишь на время.
Если же милость судеб в жене мне откажет, отсюда
Пусть я и сам не уйду: порадуйтесь смерти обоих».
Внемля, как он говорит, как струны в согласии зыблет,
Души бескровные слёз проливали потоки. Сам Тантал[7]
Тщетно воды не ловил. Колесо Иксионово[8] стало.
Птицы печень клевать перестали; Белиды[9] на урны
Облокотились; и сам, о Сизиф, ты уселся на камень!
Стали тогда Эвменид[10] , побеждённых пеньем, ланиты
Влажны впервые от слёз, — и уже ни царица–супруга,
Ни властелин преисподних мольбы не исполнить не могут.
Вот Эвридику зовут; меж недавних теней пребывала,
А выступала едва замедлённым раною шагом.
Принял родопский герой нераздельно жену и условье:
Не обращать своих взоров назад, доколе не выйдет
Он из Авернских долин, — иль отымется дар обретённый.
Вот уж в молчанье немом по наклонной взбираются оба
Тёмной тропинке; крутой, густою укутанной мглою.
И уже были они от границы земной недалеко, —
Но, убоясь, чтоб она не отстала, и в жажде увидеть,
Полный любви, он взор обратил, и супруга — исчезла!
Руки простёр он вперед, объятья взаимного ищет,
Но понапрасну — одно дуновенье хватает несчастный,
Смерть вторично познав, не пеняла она на супруга.
Да и на что ей пенять? Иль разве на то, что любима?
Голос последним «прости» прозвучал, но почти не достиг он
Слуха его; и она воротилась в обитель умерших.

---

[2]*Родопские горы (сейчас территория Болгарии) считались родиной Орфея.*

[3]*Стикс – в античной мифологии река в подземном царстве мёртвых.*
[4]*Пещера около мыса Тенара, в Лаконии, считавшаяся входом в преисподнюю.*
[5]*Персефона – жена Плутона, бога подземного царства.*
[6]*Тартар – глубокая бездна, находящаяся в центре царства мёртвых, самое глубокое и страшное место в нём.*
[7]*Тантал – фригийский царь, обречённый на вечные муки голода и жажды в царстве мёртвых. Стоя по горло в воде, он не может ее пить.*
[8]*Иксион – герой греческих мифов, за вероломство и нечестивость приговорённый богами к страшной казни: его привязали к вечно крутящемуся колесу.*
[9]*Внучки египетского царя Бела, за убийство своих мужей осуждённые наполнять водой бездонный сосуд.*
[10]*Эвмениды (или фурии) – служанки бога загробного мира Плутона и его жены Персефоны.*

Р. М. Рильке
«Орфей. Эвридика. Гермес» (пер. К. Богатырева)

То были душ причудливые копи…
Рудой серебряною шли они —
прожилками сквозь тьму. Между корнями
ключом забила кровь навстречу людям
и тьма нависла тяжестью порфира.
Всё остальное было чёрным сплошь.
Здесь были скалы,
и призрачные рощи, и мосты над бездной,
и тот слепой огромный серый пруд,
что над своим далёким дном повис,
как ливневое небо над землёю.
А меж лугов застенчиво мерцала
полоской бледной узкая тропа.
И этою тропою шли они.
Нетерпелив был стройный тихий муж,
в накидке синей шедший впереди.
Его шаги глотали, не жуя,
куски тропы огромные, а руки,
как гири, висли под каскадом складок,
не помня ничего о лёгкой лире,
что с левою его рукой срослась,
как с розою ползучей ветвь оливы.
Он в чувствах ощущал своих разлад,
как пёс, он взглядом забегал вперед
и возвращался, чтоб умчаться снова
и ждать у поворота вдалеке, —
но слух его, как запах, отставал.
Порой ему казалось, что вот–вот
он слухом прикоснётся к тем двоим,
что вслед за ним взбираются по скату.
И всё же это было только эхом
его шагов и дуновеньем ветра.
Он громко убеждал себя: "Идут!"
Но слышал только собственный свой голос.
Они идут, конечно. Только оба
идут ужасно медленно. О если б
он обернуться мог — (но ведь оглядка
была бы равносильна разрушенью
свершающегося), — он увидал бы,
что оба тихо следуют за ним:
он — бог походов и посланий дальних
с дорожным шлемом над открытым взглядом,
с жезлом в руке, слегка к бедру прижатой,
и хлопающими у ног крылами.
Его другой руке дана — она.
Она — любимая столь, что из лиры
одной шёл плач всех плакальщиц на свете, что создан был из плача целый мир,
в котором было всё — луга и лес,
поля и звери, реки и пути,
всё было в этом мире плача — даже
ходило солнце вкруг него, как наше.
и небо с искаженными звездами.
Она — любимая столь…
И шла она, ведомая тем богом,
о длинный саван часто спотыкаясь,
шла терпеливо, кротко и неровно,
как будущая мать в себя уставясь,
не думая о впереди шагавшем
и о дороге, восходящей к жизни,
Она ушла в себя, где смерть, как плод,
её переполняла.
Как плод, что полон сладостью и тьмою,
она была полна великой смертью,
ей чуждой столь своею новизной.
В ней девственность как будто возродилась
и прежний страх. Был пол её закрыт,
как закрываются цветы под вечер,
а руки так забыли обрученье,
что даже бога легкого касанье —
едва заметное прикосновенье —
ей, словно вольность, причиняло боль.
Она теперь была уже не той,
что у певца светло звенела в песнях,
не ароматным островком на ложе,
не собственностью мужа своего, —
но, распустившись золотом волос,
она запасы жизни расточила
и отдалась земле, как падший дождь.
И превратилась в корень.
И когда
внезапно бог её остановил
и с горечью сказал: «Он обернулся!»,
она спросила вчуже тихо: «Кто?»
А впереди у выхода наружу
темнел на фоне светлого пятна
неразличимый кто–то. Он стоял
и видел, как на узенькой тропе
застыл с печальным ликом бог походов,
как молча повернулся он, чтоб снова
последовать за той, что шла назад,
о длинный саван часто спотыкаясь,
шла — терпеливо, кротко и неровно…

Выберите один из двух предложенных вариантов и обязательно укажите тему эссе.

ВАРИАНТ 2

Орфей спускается в царство мёртвых

Важнейшим эпизодом мифа об Орфее является момент проникновения Орфея в мир мёртвых ради спасения Эвридики.

В этом задании перед вами отрывок из поэмы «Георгики» (книга IV) (29 г. до н.э.) римского поэта Вергилия (именно этот вариант изложения мифа об Орфее вдохновил композитора К.В. Глюка на создание оперы «Орфей и Эвридика»); фрагмент либретто оперы К. В. Глюка; отрывок из воспоминаний немецкого художника И.В. фон Манлиха (1741–1822), современника Глюка, а также эпизоды двух современных сценических версий оперы. Первая версия – запись спектакля американского режиссёра Боба Уилсона[11] (2008 год, театр Шатле в Париже), а вторая – видео вариант оперно-балетной («танцопера») постановки немецкой танцовщицы и хореографа Пины Бауш[12] (2009 год, Парижская опера).

«Орфей и Эвридика» – опера, написанная Кристофом Виллибальдом Глюком в 1762 году на либретто Раньери ди Кальцабиджи. В течение 1760–1770х годов композитор создал несколько редакций оперы, приспосабливая её к сценам в разных странах. За 10 лет «Орфея и Эвридику» исполнили в Вене, Лондоне, Париже и Парме. Особенно подвергалась авторской редактуре главная партия – если в Италии и в Вене партию Орфея исполнял певец-кастрат, то в Париже, где не было принято прибегать к их услугам, Глюк переписал её для певицы-контральто. В современных спектаклях, представленных в задании, вокальную партию Орфея также исполняют певицы.

[11]*Боб Уилсон (Роберт Уилсон, р. 1941) – американский режиссёр, сценограф, художник, драматург; один из самых востребованных представителей театрального авангарда конца XX – начала XXI века. Как в оперных, так и в драматических спектаклях создаёт условное символическое время и пространство, образную световую партитуру, тщательно выстраивает выразительность пластического жеста и движения, использует сложный грим. Уилсон работает во многих театрах мира. Сделал несколько спектаклей в России: «Мадам Баттерфляй» 2005 – Большой театр, «Сказки Пушкина» 2015 – Театр Наций, «Травиата» 2016 – Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского.*

[12]*Пина Бауш (1940–2009) – немецкая танцовщица, хореограф. Много лет работала в театре города Вупперталь. В своей хореографии осмысляла разные направления танцевального искусства XX века, создав при этом уникальный авторский стиль, который принято называть танцтеатром. «Меньше всего я интересуюсь тем, как люди двигаются, меня интересует, что ими движет» – Пина Бауш. В своём театре сделала множество спектаклей: «Весна священная» на музыку И. Стравинского, «Кафе Мюллер»; «Гвоздики»; создала целую серию спектаклей, посвящённых разным городам мира Палермо, Гонконг, Рим, Мадрид, Будапешт, Вена, Лиссабон…*

Прочитайте тексты, представленные в задании, и внимательно посмотрите видеофрагменты спектаклей.

Видеофрагменты

Фрагмент 1. Постановка Боба Уилсона, 2008 год.

Посмотрите фрагмент продолжительностью 7 минут (тайм-код - 35:00 до 41:58).

Фрагмент 2. Постановка Пины Бауш, 2009 год.

Посмотрите фрагмент продолжительностью 6 минут 30 секунд (тайм-код - 29:15 до 35:44).

Каким образом в поэме Вергилия представлен эпизод проникновения Орфея в иной мир? Подумайте над характеристиками, которые даёт Вергилий персонажам, обитающим в мире мёртвых? Какие образы и эпитеты использованы в тексте для описания пения Орфея?

Преграждая дорогу Орфею, фурии хором выкрикивают «нет», и это – революционный приём в оперном театре своего времени. А как можно охарактеризовать звучание хора фурий далее? Попробуйте описать контраст, на котором построена эта сцена.

Как вам кажется, меняется ли интонация пения Орфея и фурий в этом отрывке? Какого эффекта хотел добиться Глюк при первой постановке (обратитесь к свидетельству Манлиха)?

В этой сцене мир живых противопоставлен миру мёртвых. Что можно сказать о «музыке» фурий и «музыке» Орфея? Что меняется, а что остаётся неизменным? Постарайтесь описать ритмические, мелодические приёмы, тембральные контрасты и особенности инструментовки.

Какие сценические решения находят режиссёры спектаклей, чтобы показать конфликт/противостояние героя и хора? Обратите внимание на построение и изменения мизансцен; на пластику и жесты, на движение и неподвижность, на грим и костюмы главного героя и персонажей хора в каждом из видеофрагментов.

Какую роль в образной системе эпизода спектакля Боба Уилсона играет свет? Какие символы возникают в постановке Пины Бауш? Подумайте, какие темы мифа проявляются в спектакле Пины Бауш, благодаря тому, что на сцене одновременно присутствуют два исполнителя роли Орфея – танцовщик и певица?

Как каждый из режиссёров осмысляет и интерпретирует пространство мифа в сцене столкновения Орфея с миром мёртвых?

Опираясь на эти вопросы и свои наблюдения, напишите небольшое связное рассуждение (200–250 слов)[13] на тему «Столкновение Орфея с миром мёртвых в опере К.В. Глюка и эпизодах спектаклей Боба Уилсона и Пины Бауш».

[13]*Здесь указан минимальный оцениваемый объём рассуждения, максимальный объём не ограничен.*

ВЕРГИЛИЙ «Георгики» (книга IV)

Перевод с латинского С. В. Шервинского.

Сам же он[14] горе любви умерял черепаховой лирой,
Пел, отрада–жена, о тебе у волны, одинокий,
Пел при рождении дня и пел при его угасанье;
В Тенара устье[15] вошёл, в преддверье глубокое Дита[16] ,
В рощу отважно проник, омрачённую теменью жуткой,
К сонму теней подошёл и к царю, наводящему трепет, —
К жёстким сердцам, которых мольбы не смягчают людские.
Тронуты пеньем его, из жилищ подземных Эреба
Души бесплотные шли и тени лишившихся света,
Словно тысячи птиц, что в деревьях скрываются, если
Веспер[17] сгонит их с гор иль зимний ливень грозовый.
Матери шли и отцы, разобщённые с жизнью герои
Храбрые, отроки шли и в брак не вступившие девы,
Дети, которых костёр на глазах у родителей принял,
Все, кто охвачен кольцом тростников безотрадных Коцита[18] ,
Чёрною тиной его, отвратительной топью болотной,
Те, кто навечно пленён девятью оборотами Стикса.
Боле того, — поражён и чертог, и Смерти обитель,
Тартар[19] , и с кольцами змей голубых над челом Эвмениды[20].
Пасть тройную свою удержал, раскрыв было, Цербер[21] ,
Ветер внезапно затих, колесо Иксионово[22] стало.
Вот уже выбравшись вон, он всех избег злоключений,
И уж на воздух земной возвращённая шла Эвридика,
Следуя сзади (такой им приказ дала Прозерпина).
Только безумием вдруг был охвачен беспечный любовник, —
Можно б его и простить — но не знают прощения маны! —
Остановился и вот Эвридику свою на пороге
Света, забывшись, — увы! — покорившись желанью, окинул
Взором, — пропали труды, договор с тираном нарушен!
В миг тот три раза гром из глубин раздался Аверна.
Та: «Кто сгубил и тебя, и меня, злополучную? — молвит, —
Чей столь яростен гнев? Жестокие судьбы обратно
Вновь призывают меня, и дрёма туманит мне очи.
Ныне прощай навсегда! Уношусь, окутана ночью,
Слабые руки, увы, к тебе — не твоя — простираю».
Только сказала — и вдруг от него, как дым, растворённый
В воздухе тонком, бежит, отвернувшись внезапно, — и друга,
Тщетно хватавшего мрак, сказать ей желавшего много,
Боле с тех пор не видала она, и лодочник Орка
Не допустил, чтоб Орфей через озеро вновь переехал.

---

[14]*Имеется в виду Орфей.*
[15]*пещера около мыса Тенара, в Лаконии, считавшаяся входом в преисподнюю.*
[16]*Дит (Плутон, Аид, Орк и Гадес) – разные имена античного бога подземного царства мёртвых и название самого царства мёртвых.*
[17]*вечерняя звезда*
[18]*Коцит и Стикс – реки, протекающие в царстве мёртвых.*
[19]*Тартар – глубокая бездна, находящаяся в центре царства мёртвых, самое глубокое и страшное место в нём.*
[20]*Эвмениды (они же Эринии или фурии) – в античности гневные и яростные богини –мстительницы.*
[21]*трёхголовый пес, спутник Аида*
[22]*Иксион – герой греческих мифов, за вероломство и нечестивость приговорённый богами к страшной казни: его привязали к вечно крутящемуся колесу.*

Фрагменты либретто оперы К.В. Глюка «Орфей и Эвридика» (автор либретто – Р. Кальцабиджи)[23].

Второе действие оперы Глюка «Орфей и Эвридика» начинается со столкновения Орфея с фуриями, которые преграждают ему путь в царство Аида. В либретто дано следующее описание:
«Ужасающий край, усеянный скалами, за Коцитом. Вдалеке поднимается густой дым, в котором временами вспыхивает пламя. Духи и призраки начинают танец, который Орфей прерывает звуками своей лиры. Увидев его, вся толпа начинает первый хор».

[23]***Цит. по http://libretto-oper.ru/gluck/orfei-i-evridika***

Текст диалога Орфея с хором

Орфей

(играя на лире)
Слёз поток из моих льётся глаз…Сжальтесь…

Хор

Нет!

Орфей

…духи…

Хор

Нет!

Орфей

…страшные тени!

Хор

Нет!

Орфей

Мои мольбы и пени
неужель не тронут вас?..
Мои мольбы и пени
неужель не тронут вас,
неужель, неужель не тронут вас?

Хор

Нет!Нет! Нет!

Орфей

К вам взываю я!
Слёз поток из моих льётся глаз…
Сжальтесь…

Хор

Нет!

Орфей

…духи…

Хор

Нет!

Орфей

…страшные тени!

Хор

Нет!

Орфей

Мои мольбы и пени
неужель не тронут вас?..
Сжальтесь…

Хор

Нет!

Орфей

…духи…

Хор

Нет!

Орфей

…страшные ...

Хор

Нет!

Орфей

…страшные ...

Хор

Нет!

Орфей

Мои мольбы и пени
неужель ничто для вас,
неужель, неужель ничто для вас,
неужель ничто для вас?

Хор

Что же тебя влечёт,
смертный, в страну теней?
Здесь мир страданья,
здесь стон, рыданья,
совести тяжкий гнёт,
море скорбей!
Что же тебя влечёт,
смертный, в страну теней?
Что?
Здесь мир страданья,
здесь стон, рыданья,
вопли, терзанья,
совести тяжкий гнёт!
Что же тебя влечёт
в море скорбей,
в страну теней?

Орфей

Мне не страшны ада страданья:
скорби моей не найти названья,
не найти названья!
Тех мук не знает ад,
что грудь мою тоской томят,
что грудь мою тоской томят!

Хор

О, слёзы жгучие,
песни могучие!
Наш укрощают гнев
эти созвучия,
неба напев!
О, слёзы жгучие,
песни могучие!
Наш укрощают гнев
эти созвучия,
неба напев!

Хор

Сердце рвётся,
в песне льётся
и смягчит ваш лютый гнев…
Да, слезами
и мольбами
покорит вас мой напев!
Ах, слезами
и мольбами
покорит вас мой напев,

покорит вас мой напев!

Орфей

Звуки манящие,
нежно звучащие,
мир приносящие!
Всех нас растрогал он,
гнев наш смирён…
Пусть же сойдёт он в ад,
нет на пути преград!
Голос певца пленил
сонмы подземных сил,
он победил!
Голос певца пленил
сонмы подземных сил,
он победил!
Пусть же сойдёт он в ад,
нет на пути преград!
Голос певца пленил
сонмы подземных сил,
он победил!
Голос певца пленил
сонмы подземных сил,
он победил! Он победил! Он победил!
Он победил! Он победил! Он победил!
Он победил!

(Во время этого хора адские врата открываются. Орфей прокладывает себе дорогу посреди призраков, очарованных его игрой и пением. Он входит в ад.)

Впечатления И.В. фон Манлиха, современника К. В. Глюка, описывающего процесс работы композитора над театральной постановкой оперы «Орфей и Эвридика» .
«Глюк требовал от танцовщиков, исполнявших балет фурий и демонов, чтобы они периодически отвечали на пение Орфея однозначным и свирепо-яростным "Нет!", преграждая ему путь в преисподнюю. Артисты, однако, отказались выполнять это новое требование, совершенно неслыханное и попиравшее священные законы Королевской академии музыки. Присущий Глюку дар художника, способного живописать при помощи звуков, внушил ему необычайно эффектную идею этого многоголосного "Нет!", исходящего из уст танцовщиков, одержимых демонической яростью, которая постепенно слабеет по мере того, как богоравному певцу и звучанию его лиры удаётся растрогать подземные божества и проникнуться всей мерой его горя. Споры шли долго. Наконец демоны прокричали "Нет!", сотрясая в воздухе своими змеями и кружа хороводом возле сына Аполлона. Эта сцена, удовлетворившая и самих исполнителей, произвела необычайное впечатление: резкие и беспощадные возгласы, время от времени прерывавшие гармоничные сладостные песни умоляющего и заглушающие звучание струн его лиры, заставляли эти соло звучать ещё жалобнее и трогательнее».

1. Фотография спектакля Пины Бауш

2. Фотография спектакля Пины Бауш

3. Фотография спектакля Пины Бауш

4. Фотография спектакля Пины Бауш.

Финал спекталя. Поклоны

5. Фотография спектакля Боба Уилсона

6. Фотография спектакля Боба Уилсона

7. Фотография спектакля Боба Уилсона

8. Фотография спектакля Боба Уилсона

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННОГО РАССУЖДЕНИЯ

Критерии оценки письменного рассуждения выстроены таким образом, чтоб в работах участников максимально высоко ценилось умение раскрыть и описать смысл художественного произведения через анализ средств выразительности.

При оценке работ следует руководствоваться следующими критериями.

А. Интерпретация и понимание
Работа демонстрирует способность участника последовательно и обоснованно:
— сравнивать разнородные тексты;
— видеть глубокие смыслы;
— делать тонкие наблюдения для их выявления;
— привлекать для выявления смыслов широкий круг ассоциаций.
Максимальный балл: 18. Шкала оценок: 0 – 7 – 14 – 18.

В. Культурная эрудиция и знание терминологии
Работа демонстрирует умение участника
— корректно использовать понятийный аппарат без искусственного усложнения текста работы;
— избегать фактических ошибок;
— уместно демонстрировать знания из области истории культуры.
Максимальный балл: 9. Шкала оценок: 0 – 3 – 6 – 9.

C. Создание текста

В работе присутствуют:

— постоянная опора на анализируемое произведение (цитаты, описание деталей, примеры и т.п.);

— композиционная стройность, логичность повествования;

— стилистическая однородность.

Максимальный балл: 8. Шкала оценок: 0 – 4 – 6 – 8.

D. Грамотность

В работе отсутствуют языковые, речевые и грамматические ошибки.

Максимальный балл: 5. Шкала оценок: 0 – 3 – 4 – 5.

Решение