

Ключи муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по искусству (МХК) 2017-2018 учебный год

9 класс

Время выполнения заданий: 240 минут (4 часа)

Максимальное количество баллов: 274 балла

ЗАДАНИЯ ПЕРВОГО ТИПА
КЛЮЧИ К ЗАДАНИЮ 1

Расшифрованное слово и номер соответствующего изображения. Страна	Значение понятия
Сетх. 6.	В древнеегипетской мифологии бог ярости, песчаных бурь, разрушения, хаоса, войны и смерти, входящий в гелиопольскую Эннеаду. Первоначально почитался как «защитник солнца-Ра», покровитель царской власти, его имя входило в титулы и имена ряда фараонов. Сет — бог-воин с красными жгучими глазами.
Периптер. 2.	Основной тип древнегреческого храма, прямоугольное в плане сооружение, обрамлённое с четырёх сторон колоннадой.
Табла. 1.	Парный барабан небольшого размера в Древней Индии, используемый для подчеркивания основной ритмической композиции в традиции хиндустани. Называют одним из символов индийской музыки.
Ану. 3.	Верховный бог неба в Древней Месопотамии, правит на небесах и никогда не спускается на землю, является одним из трех главнейших покровителей древнего Междуречья.
Квадрипортик. 5.	Сооружение и памятник архитектуры Древнего Рима, служил местом, где собиралась публика театров до начала спектакля и во время антрактов. Позднее они были приспособлены под казармы приспособили гладиаторов.
Килик. 4.	Древнегреческий сосуд, изготовлялся как из керамических материалов, так и из металла. Его применяли преимущественно для питья. Форма посуды — открытая, внешний вид — плоская чаша на ножке. Ножка небольшая, тонкая, порой вытянутая. У киликов было две ручки.
Культурно-историческая эпоха	Все приведенные в задании примеры относятся к культуре Древнего мира (первобытной эпохе, Древнему Египту, Индии, Месопотамии, Греции).
Пример культурного наследия	Храм Хатшепсут – великое произведение архитектуры Древнего Египта. Расположен в пределах центральной части восточного Египта, в месте Дейр Эль-Бахри. Является частью заупокойного архитектурного комплекса. Построен в честь царицы Хатшепсут, правящей в период Нового царства. К святилищу храма ведут три ступени, соединенные пологими пандусами. Ступени представляют собой террасы, на которых в прошлом располагались растения, деревья и пруды. По дороге к храму путника сопровождали ярко раскрашенные сфинксы, с головами Хатшепсут в образе Осириса.

Максимальная оценка за 1 задание 1 типа: 50 баллов

Максимальное время выполнения 1 задания 1 типа: 30 мин.

КЛЮЧИ К ЗАДАНИЮ 2

Расшифрованное слово и номер соответствующего изображения. Страна	Значение понятия
Дублет. 2.	Мужская верхняя одежда, распространенная в Западной Европе в период Возрождения. Это был первый образец одежды, который плотно сидел на теле. Первые дублеты были до середины бедра, позже они стали укорачиваться, на них появились баска и узкие рукава с «крылышками» у плеч
Верджинел. 3.	Клавишный струнный музыкальный инструмент, разновидность клавесина. Получил распространение в Англии эпохи Возрождения.
Мантия. 4.	Парадная одежда горожанина, одновременно и верхняя одежда, и плащ. Мантия, доходящая до колен, отделанная мехом, широкая, внушительная, усиливала впечатление достоинства и значительности.
Виола. 6.	Струнный смычковый музыкальный инструмент, бытовавший в музыкальной практике Западной Европы XVI—XVIII столетий.
Панталоне. 1.	Персонаж итальянской комедии масок, венецианский купец и скупой старик.
Вольта. 5.	Старинный парный танец провансальского или итальянского происхождения в быстром и умеренно быстром темпе. Обычно танец исполняется одной парой (мужчина и женщина), но число пар может быть увеличено. Началу танца предшествует поклон кавалера и реверанс дамы (поклон XVI в.).
Культурно-историческая эпоха	Все приведенные в задании примеры относятся к культуре Возрождения.
Пример культурного наследия	Скульптура Микеланджело «Пьета» (1499). Художественное значение связано с тем, что в традиционном религиозном сюжете подчеркнуты и вынесены на первый план простые человеческие чувства – материнская любовь и скорбь.

Максимальная оценка за 2 задание 1 типа: 50 баллов

Максимальное время выполнения 2 задания 1 типа: 30 мин.

Критерии оценки ответа.

1. Участник расшифровывает 6 слов-понятий. По 2 балла за каждую расшифровку. 12 баллов.
2. Участник верно соотносит 6 расшифрованных понятий с изображениями. По 2 балл за каждое верное соотнесение. 12 баллов.
3. Участник дает 6 определений расшифрованным понятиям. По 2 балла за каждое определение. 12 баллов.
4. Участник верно определяет культурно-историческую эпоху. 4 балла.
5. Участник приводит пример культурного наследия определенной им эпохи. 2 балла.
Дает его характеристику, указывая функцию, 2 балла, местоположение, 2 балла, приводит имена божеств или выдающихся деятелей, 2 балла; приводит название современного поселения 2 балла. 10 баллов.

Максимальная оценка за выполнение двух заданий 1 типа: 100 баллов

Максимальное время выполнения двух заданий 1 типа: 60 мин.

**ЗАДАНИЯ ВТОРОГО ТИПА
КЛЮЧИ К ЗАДАНИЮ 1**

<i>Имя автора и название произведения искусства</i>	
1. Рафаэль Санти «Мадонна Конестабиле», 1502-04, Эрмитаж	2. Никола Пуссен «Аркадские пастухи» (Et in Arcadia Ego), 2-й вариант, 1650—1655, Лувр.
<i>Символика круга</i>	
Круг – символ бесконечности, идеального абсолюта и совершенства. Круг представляет собой бесконечную линию, замыкая время и пространство. Круг – целостность, изначальное совершенство. Круг или округлость считается наиболее естественным, священным состоянием, наполненным самостью, вечностью, бесконечной мудростью.	
<i>Круг в композиции данного произведения...</i>	
<p>1. Всё в этой работе дышит умиротворением и гармонирует друг с другом. Просветлённые лица матери и младенца объединены общим объектом-книгой, куда оба устремили свои взгляды. Яркие одежды Мадонны уравнивает спокойный фон, где изображен обычный умбрийский пейзаж. Плавность линий усиливает тондо – круглая форма картины. Избрав круг формой своему произведению, Рафаэль естественно строит и композицию в ограниченном пространстве. Девушка очень гармонично вписывается в эти рамки, округлая форма которой прекрасно подчеркивает плавность линий плеча Мадонны, голова, покрытая покрывалом, линии второго плеча. Фигура девушки расположена строго по центру. Тело ребенка располагается под тем же уклоном, что и голова матери. Благодаря этому приему, художнику удалось гармонично соединить эти две персоны в единую композицию. Здесь круг это символ идеального мира и покоя, равновесие.</p>	<p>2. Круг в картине Пуссен может символизировать жизненный цикл, начало которому положено женщиной, а конец – неминуемой смертью. Между двумя событиями проходит жизнь, полная надежд, внутренней силы, ярких красок. Не случайно молодой пастух в красной накидке. Постепенно огонь юности сменяется размеренной зрелостью и более сдержанными цветами. Поистине, водоворот жизни. В сознание простодушных и счастливых обитателей легендарной пастушеской страны неожиданно входит мысль о неизбежном конце. Но мысль о нем не приносит диссонанса. Женщина, прекрасная, как античная богиня, жестом руки успокаивает взволнованного юношу и его спутников: она не только полностью постигла истину, но и поняла бесполезность тщетных волнений и безнадежность борьбы с роком. Печальная и величественная, она призывает к мудрому приятию жизни такой, какова она есть. Неотвратимость смерти не должна нарушать гармонической ясности духа. Эта фигура как бы завершает заключительным аккордом стройную, прозрачную композицию, в которую Пуссен вложил столько мысли и столько сдержанного чувства. Круг символизирует мудрость и смирение перед неизбежностью.</p>

Максимальная оценка за 1 задание 2 типа: 28 баллов

Максимальное время выполнения 1 задания 2 типа: 30 мин.

Критерии оценки и анализ ответа

1. Участник определяет полное имя автора 2 балла, неполное имя автора 1 балл, определяет название произведения - 2 балла. Максимально 8 баллов.

2. Участник правильно определяет символик круга, за каждую позицию – 1 балл. Максимально 6 баллов.

3. Участник дает убедительный анализ композиции, настроения произведения в требуемом аспекте, за каждую позицию по 1 баллу. Максимально 14 баллов.

КЛЮЧИ К ЗАДАНИЮ 2

Автор	Диего Родригес де Сильва-и-Веласкес или Диего Веласкес
Название	Портрет папы Иннокентия X., 1650
Текст	<p>Справка о картине</p> <p>На картине папа изображён таким, каким его увидел Веласкес в первый раз — энергичным и подозрительным. Колористическая гамма сконцентрирована на двух тонах — красном и белом. Красный цвет разнообразен множеством оттенков.</p> <p>На портрете подчёркнуты грубые, некрасивые черты лица папы, на лице играют багровые блики. Наряду с красными красками выделяется белый цвет сутаны, воротника, манжет. В левой руке Иннокентий X держит письмо с надписью: «Наисвятейшему папе Иннокентию X Диего де Сильва Веласкес, придворный живописец его величества, короля католического».</p> <p>Но особенно поражало лицо. Рыхлое, оно казалось бледно-серым от обилия окружавших его красных тонов. Реденькие борода и усы, широко растянутый рот с тонкими губами, мясистый крупный нос, немного загнутый книзу... И совсем не старческие, глубоко сидящие, небольшие ярко-голубые глаза с пронзительным, устремленным на вошедшего художника взглядом. Его выхолонные руки, унизанные перстнями, покоились на поручнях кресла.</p>

Максимальная оценка за 2 задание 2 типа: 22 балла

Максимальное время выполнения 2 задания 2 типа: 30 мин

Критерии оценки и анализ ответа

Задание направлено на выявление эмоционально-личностной и коммуникативной компетенций: способности участников эмоционально-лично воспринимать художественное произведение и словесно передавать свои мысли и ощущения.

1. Участник определяет полное имя автора 2 балла, неполное имя автора 1 балл, определяет название произведения - 2 балла. Максимально 4 балла.

2. Участник логично завершает текст, раскрывая эмоциональное состояние, ощущаемое от произведения, при этом грамотно описывает средства художественной выразительности. За каждую позицию – 2 балл. Максимально 18 баллов.

Максимальная оценка за выполнение двух заданий 2 типа: 50 баллов

Максимальное время выполнения двух заданий 2 типа: 60 мин.

представление одного из видов человеческого *темперамента* – меланхолического. Меланхолик – человек, склонный к грусти, мрачным мыслям, тревоге и депрессии.

Согласно господствовавшим в античные и средневековые времена представлениям, за темперамент отвечали четыре главных «сока» человеческого тела: кровь, флегма, желтая желчь и черная желчь. Они согласуются с четырьмя основными элементами (воздух, вода, огонь и земля), с четырьмя временами года, с четырьмя периодами человеческой жизни, с четырьмя ветрами (направлениями в пространстве), с четырьмя временами суток.

Самым здоровым и счастливым считался сангвиник (от лат. *sanguis* – кровь). Полагали, что бог создал человека именно сангвиником, а остальные виды темпераментов появились уже после грехопадения Адама и Евы. Кровь, влажная и теплая, уподоблялась элементу «воздух» и сравнивалась с весной, с юностью, легким западным ветром зephyром и с утром.

Холерик (от греч. *chole* – желчь) связан с элементом «огонь» и обладает его качествами – жаром и сухостью. Поэтому его сравнивали с летом, зрелостью человека, с горячим и сухим восточным ветром эфиром, с полднем.

Флегматик связан с флегмой (от греческого *phlegma*) – влажной и холодной как элемент «вода», зимой, старостью, вредным для здоровья южным ветром австер и ночью.

Наконец, самым печальным и опасным темпераментом считался меланхолик (от греч. *melas chole* – черная желчь), которому соответствовали холодный и сухой элемент «земля», осень, пожилой возраст человека, суровый северный ветер борей и вечер.

Меланхолический темперамент рассматривался как самый опасный из четырех темпераментов, приводящий к тяжелым заболеваниям и сумасшествию.

И в ученых кругах античных и средневековых медиков, и в фольклоре сложилось устойчивое представление, что даже здоровый меланхолик обладает весьма неприятными чертами характера. Сухощавый, с темным цветом лица, он, как правило, жадный, неловкий, злой, трусливый, ненадежный, ленивый. К тому же он занудлив, забывчив, уныл, вял, неуклюж, избегает общества своих близких и презирает противоположный пол.

До Дюрера существовало множество изображений меланхоликов. По назначению эти изображения можно разделить на две большие группы. Во-первых, рисунки в медицинских трактатах и пособиях, во-вторых, карикатуры и шаржи в популярных календарях, лубках, книжках-картинках для простого народа, который, как правило, не сильно владел грамотой. В медицинских изданиях меланхолия рассматривалась как болезнь, и рисунки показывали, как ее лечить. Способы лечения были разнообразны – от слушания музыки до битья кнутом.

Напротив, в популярных книжках и народных календарях меланхолики изображались как обычные люди с типичными для этого темперамента недостатками. Чаще всего рисовали скряг с туго набитыми кошельками и лентяев, которые спят вместо того, чтобы работать. Распространенные сюжеты картин про меланхоликов: пахарь, спящий рядом с пашней; пряха, заснувшая с веретеном в руке; молившийся человек, который положил голову на молитвенник и тоже забылся сном. Общим для всех этих изображений было представление о меланхолии как унылом бездействии.

Единственная достойная черта меланхолика считалась его склонность к

3 балла

2) правильно обозначена идея мучительных сомнений и разочарований, которые сопровождают творческого гения

3 балла

3) правильно обозначена идея воплощения одного из трех состояний души Мартина Лютера

1 балл

4) правильно обозначен социально–политический подтекст работы

1 балл

5) названы версии возникновения названия гравюры

2 балла

б) дополнительные правильные элементы ответа

до 4 баллов

Итого max:

14 баллов

научным занятиям, которые он любит проводить в одиночестве. Недаром его также изображали с книгой.

Дюрер в своей гравюре показал новое толкование, сложившееся в XV веке в среде итальянских гуманистов эпохи Возрождения. Развитие интереса к личности, разуму и дарованиям человека в эпоху Возрождения создало почву для воскрешения теории Аристотеля и Платона. Теория исходила из положения Аристотеля о том, что особая возбудимость меланхоликов, будучи нормальной или незначительно болезненной, «стимулирует развитие разума и остроту чувств». Меланхолики как бы балансируют все время между двумя пропастями, но зато путь их пролегает выше уровня посредственности; своей одаренностью меланхолики превосходят всех прочих смертных. Основываясь на подобных взглядах, Платон развил свою теорию «божественного безумия», которое он считал высшей, доступной лишь избранным, формой прозрения.

В конце XV века флорентиец Марсилио Фичино дал объяснение меланхолическому темпераменту как свойству всех выдающихся людей, людей «божественно одержимых». Он создал понятие «меланхолической одержимости», переведя ее из разряда типов нервной организации в возвышенное состояние. Дюрер, без сомнения, знал теорию Фичино и изобразил свою героиню именно в этом состоянии.

Венский историк искусства Карл Гиелов первым предположил, что источником гравюры Дюрера был трактат «Окультная философия» Агриппы Неттесгеймского. Для этого немецкого мистика меланхолия – это нечто большее, чем состояние подавленности, удрученности и уныния. Меланхолик для него практически равняется гению. Меланхолик не просто обуреваем движением в его организме тяжелой крови и чёрной желчи: «меланхолическая одержимость», которой руководит планета Сатурн, делает человека этого темперамента способным к высшим формам духовной деятельности.

Таким образом, меланхолический темперамент, ранее вызывавший страх и презрение, был окружен ореолом гениальности. То, что считалось несчастьем, стало хотя и опасным, но завидным даром. Не отрицая недостатков меланхолического темперамента, итальянские гуманисты утверждали, что именно его обладатели создали высшие ценности, порожденные человеческим разумом.

Сам Дюрер считал себя меланхоликом. Письма и записки Дюрера, его автопортреты без тени улыбки, но в состоянии особой проникновенно мрачной созерцательности служат неплохой иллюстрацией этого тезиса. Все это позволяет считать эту гравюру духовным автопортретом мастера. В одном из трактатов о живописи Дюрер замечает: «От постоянного упражнения разума расходуется самая тонкая и чистая часть крови и рождается меланхолический дух». Тут слышен собственный опыт: печальное, меланхолическое настроение – неизбежная расплата за напряженную творческую работу.

Более глубокий смысл гравюры заключен в понимании того, что в этой работе художник воплотил *стремление человека проникнуть в тайны мироздания и мучительные сомнения и разочарования*, которые ждут его на этом пути.

Предметы, разбросанные вокруг изображенной на гравюре крылатой женщины, свидетельствуют о научных и художественных занятиях и символизируют дерзания *творческого гения*. Меланхолия – образ владеющего всеми достижениями человеческой науки и мысли гения, отважившегося проникнуть в тайны вселенной, но остановившегося перед внезапной преградой. Изображенная Дюрером в гравюре

неутолимая жажда знаний была созвучна его эпохе, когда великие, преобразовавшие мир открытия и изобретения породили твердую уверенность в безграничных возможностях человеческого разума. За внешней пассивностью женщины угадывается смелый полет человеческой мысли. Каждый успех открывает новые горизонты и вместе с тем заставляет все снова и снова убеждаться в неизмеримости неизведанного. Но если это и порождает в нем неудовлетворенность, то она же толкает его на новые дерзания.

Согласно иной интерпретации «Меланхолии», последней из серии «мастерских гравюр» Дюрера (наряду с гравюрами «Рыцарь, Смерть и Дьявол» и «Святой Иероним в келье»), во всех трех работах присутствует действующее лицо (рыцарь, Св.Иероним, крылатая женщина), которое олицетворяет *одно из трех состояний души Мартина Лютера* (христианского богослова, инициатора Реформации, основоположника лютеранства), идеи которого разделял живописец.

Еще одна трактовка гравюры вскрывает *социально-политический смысл работы*. Согласно ей, всего через десять лет после «Меланхолии» Дюрера в выступлениях Томаса Мюнцера идеология плебеев и крестьян получит яркое политическое и социальное выражение; бюргерская оппозиция должна будет выбирать, за кем ей идти. Все три «мастерские гравюры» Дюрера созданы под воздействием одной и той же исторической обстановки. В гравюре «Рыцарь, Смерть и Дьявол» он акцентирует положение рыцарства, в гравюре «Святой Иероним в келье» – интеллигента-писателя, в «Меланхолии» – ученого и художника. Наряду с этим, существует истолкование «мастерских гравюр» Дюрера как олицетворяющих «сословия»: в гравюре «Рыцарь, Смерть и Дьявол» – рыцарство, в гравюре «Святой Иероним в келье» – духовенство, в «Меланхолии» – бюргерство.

Существует несколько гипотез относительно *названия гравюры*.

На крыльях летучей мыши написано: «Меланхолия I». Согласно одной из гипотез, Дюрер планировал сделать цикл из четырех гравюр, изображающих разные темпераменты: под следующими порядковыми номерами разместились бы остальные типы – сангвиник, холерик и флегматик.

По другой гипотезе, в соответствии с учениями того времени, существует три вида меланхоликов: первые – это те, у которых хорошо развита фантазия, творческие люди; у вторых преобладает разум – политики, чиновники; у третьих – интуиция – люди религии. Знак «I» символизирует то, что Дюрер причислял себя к первой группе меланхоликов.

Согласно третьей гипотезе, «I» – это вовсе не цифра, а буква латинского алфавита. Короткое слово «I», второе лицо единственное число от глагола «eo», означает «Уходи!». Следовательно, в своей гравюре Дюрер создает что-то вроде магического заклинания, чтобы избавиться от грусти и тревоги: «Меланхолия, уходи!» или «Меланхолия, прочь!»

По четвертой гипотезе, Дюрер, создавая гравюру, ошибся: стал набирать букву «M» вместо «A» (гравюра на меди вырезалась с обратной стороны, следовательно, слово надо было начинать с последней буквы). Ошибку в гравюре он уже совершал, изображая цифры квадрата (в средних квадратах первого столбика внесены исправления – цифры деформированы). Но в названии букву переделать не получилось, и Дюрер решил обыграть сложившуюся ситуацию и пронумеровал меланхолию. В своих записях он везде называет свою гравюру просто «Меланхолия».

3. По концентрации символов и многозначительности «Меланхолия»

1) правильно

Дюрера не имеет равных, в XX веке ее стали считать чуть ли не самым значительным ребусом, подаренным человечеству искусством. Искусствоведы и историки, культурологи и географы, математики и философы, астрономы и астрологи толковали гравюру Дюрера, опираясь на данные своих областей знания.

На переднем плане сидит *крылатая женщина* в пышном наряде, подперев рукой голову, погруженная в глубокую задумчивость, олицетворение Меланхолии.

Голову Меланхолии украшает *венок* из лютиков и водяного кресса – народных средств против опасных приступов смертельной тоски. Некоторые исследователи полагают, что венок обозначает нимб женщины-ангела.

В левом верхнем углу Дюрер поместил пейзаж: *водную гладь*, морской *берег*, небольшой *архитектурный фрагмент* и сумеречное *небо*, прорезанное радугой и зловещими лучами *кометы*, или, как тогда говорили, «хвостатой звезды».

В небе, в лучах кометы, распростерла крылья огромная *летучая мышь*. На крыльях мыши надпись: «Меланхолия I».

Летучая мышь (нетопырь) связана с Меланхолией потому, что ее стихия – вечерний сумрак и ей сопутствуют одиночество и уныние; она олицетворяет ночные кошмары.

Летучая мышь может подразумевать, что меланхолия – это такое особое, сугубо ночное состояние, некие сумерки сознания, когда человеку могут неожиданно приоткрываться те смыслы, которые недоступны сознанию дневному, рациональному.

Возможно, летучая мышь намекает на разочарование художника в возможностях рационального познания бытия, на тщетность человеческого дерзания. Дюрер в силу особенностей темперамента и глубокой личной религиозности, он был далек от пресловутого ренессансного титанизма – идеи о том, что человек может в познании и творчестве соревноваться с Творцом. Дюрер пытается передать, с одной стороны, свое разочарование в безуспешных поисках секрета, сожаление о том, что наука не открыла его ему, и, возможно, математика и физика не обладают ключом к мучающей его загадке; но в то же время он выражает свою твердую уверенность в могуществе человеческого разума, способного разогнать ночные кошмары, которые олицетворяет летучая мышь.

Свернувшаяся калачиком борзая *собака* выглядит устрашающе худой, сквозь кожу проглядывают мускулатура и кости. Собака – символ меланхоликов, т.к. из всех животных она одарена наиболее высоким интеллектом и вместе с тем более других подвержена заболеванию бешенством, в чем усматривали родство со склонностью меланхоликов к психическим заболеваниям, безумию.

Существует мнение, что собака со спрятанным от зрителя хвостом – это Уроборос (др.-греч. «пожирающий свой хвост») – свернувшийся в кольцо змей, кусающий себя за хвост, символизирующий собой философский камень (лат. *lapis philosophorum*), магистерий, ребис, эликсир философов, жизненный эликсир, красная тинктура, великий эликсир, пятый элемент – в описаниях средневековых алхимиков некий реактив, необходимый для успешного осуществления превращения (трансмутации) металлов в золото, а также для создания эликсира жизни.

Привязанные к поясу Меланхолии *ключи* являются символом власти, а *кошельки* – богатства (это обычный атрибут меланхоликов, означающий также и скудость).

В жизни самого Дюрера, несмотря на завоеванную им власть над умами и

перечислены изображенные фигуры, предметы

1 балл за каждый объект, max: 16

2) раскрыто значение фигур, предметов

1 балл за каждый объект, max: 16

3) подробно описан «магический квадрат»

2 балла

Итого max: 34 балла

сердцами, богатства не было, так что можно догадаться, почему кошельки пренебрежительно брошены наземь.

Инструменты, окружающие женщину – *часы, циркуль, линейка, весы, молоток, щипцы, гвозди, пила, рубанок* – олицетворяют ремесла.

Погруженная в печальное раздумье, женщина держит циркуль рассеянно и небрежно, а линейка брошена и валяется у ее ног. Сколько надежд не связывал Дюрер с измерениями и вычислениями, как ему казалось, что именно они откроют тайну прекрасного, все оказывается тщетным.

Важное место занимает большой *кристалл* в форме правильного многогранника – усеченного с двух углов параллелепипеда, у которого боковыми гранями являются два правильных треугольника и шесть пятиугольников. Многогранник имеет образ того, что имеется целью любого алхимика – магического кристалла. Правильный многогранник, по Платону, является символом эфира – главной стихии, объединяющей собой все остальные. Т.е. Дюрер замахнулся не больше и не меньше, чем на строительство самого мироздания.

Недавно, заинтересовавшись гравюрой Дюрера, минералоги определили – это кристалл плавикового шпата. Такие находили в горных разработках под Нюрнбергом.

Рядом с многогранником – *тяжелое каменное ядро (шар)*. Подобные тела, как символы планет, появлялись в сочинениях о магии. А в астрологических работах были символом мира, Вселенной вообще.

Плавильный *тигель (сосуд) на горящей жаровне* – неременный предмет оборудования алхимических лабораторий – также есть на этой гравюре.

За правым плечом крылатой фигуры Меланхолии сидит и что-то усердно выводит на дощечке или прикорнул над книжкой угрюмый пухлый мальчуган с крылышками – *Амур (Путто, Эрот)*. Он не парит игриво, как привык, и не высматривает жертву, которую могла бы поразить его стрела. Очевидно, в состоянии меланхолии, охватившей художника, засыпают земные желания и страсти.

Некоторые исследователи рассматривают чашу весов прямо над головой Амура как нимб ребенка-ангела.

Песочные часы – традиционное выражение образа Времени, символ скоротечности жизни, призыва «Помни о смерти».

Интересно, что песочные часы – мотив в гравюрах Дюрера не одиночный, а сквозной. Песочные часы появляются в каждой из трех «мастерских гравюр». На гравюре «Рыцарь, Смерть и Дьявол» песочные часы держит в руках Смерть перед лицом Рыцаря: она напоминает, что время неумолимо истекает, но Рыцарь смотрит строго вперед, игнорируя это предупреждение, как бы показывая, что время и смерть не властны над тем, у кого есть высокая цель. На гравюре «Святой Иероним в келье» песочные часы аранжированы совсем иначе: Дюрер изображает святого в келье, больше похожей не на пристанище монаха, а на кабинет ученого–гуманиста (и на кабинет самого Дюрера). Иероним занят делом своей жизни – долгим и кропотливым переводом Ветхого и Нового заветов на латынь, и часы отсчитывают спокойную регулярность его прилежных занятий. Песочные часы в «Меланхолии» вбирают оба смысловых подтекста – и неумолимость времени, и его разумную размеренность.

Не случайно на гравюре изображена *комета*. Дюрер увлекался астрономией, участвовал в составлении звездных карт, а на крыше его дома в Нюрнберге располагалась небольшая обсерватория, где он мог наблюдать движение небесных тел.

В 1514 году, в год создания гравюры, планета Сатурн находилась в созвездии Весов (на гравюре *весы* висят на стене башни). Там же, в Весах, в 1513 году произошло соединение Сатурна, Венеры и Марса. Это

явление хорошо наблюдалось на утреннем небе. До этого Венера и Марс находились в созвездии Девы. Со времен античности считалось, что такие схождения планет являются причиной появления комет. Комета, которую видел Дюрер и запечатлел на гравюре, двигалась именно к тому месту в Весах, где находился Сатурн.

Сатурн считался страшной планетой, оказывающей негативное влияние на людей. Сатурн – покровитель меланхоликов, в то время как сангвиники подчиняются Юпитеру, флегматики – Луне, а холерики – Марсу.

Появление на небосклоне кометы – явление редкое и будоражащее – всегда, не только во времена Дюрера, воспринималось как предвестие чего-то ужасного. Так было и в начале XVI века, когда рушились основы феодального уклада и назревали политические и религиозные катаклизмы, а европейцы чувствовали неуверенность и панику от пришедших в движение «тектонических плит» под ногами. В записных книжках Дюрера за 1503-й год есть интересное свидетельство об атмосфере тревожной экзальтации, окружавшей его тогда: «Самое большое чудо, какое я видел за всю свою жизнь, случилось в 1503 году, когда на многих людей стали падать кресты, и особенно много на детей. Из них я видел один, такой формы, как я затем нарисовал. И упал он на служанку Эйера, которая сидела в задней части дома Пиркгеймера, прямо на рубашку, на льняную ткань. И она была так огорчена этим, что плакала и очень жаловалась, ибо она боялась, что умрет от этого. Также я видел в небе комету».

Комета в восприятии Дюрера – символ апокалиптический, «звезда Полынь» из Откровения Иоанна Богослова.

Радуга на гравюре изображена над водой, что отсылает зрителя к Книге Бытия, где рассказывается об окончании всемирного потопа и о завете (договоре) Бога с Ноем и его потомками о том, что отныне больше никто не будет погублен и истреблен, символом чего станет радуга. Т.е. на гравюре изображен не просто условный пейзаж, дело которого просто служить фоном. Наоборот: там разыгрываются универсальные вселенские катаклизмы. Ну, а человеку, охваченному меланхолией, с равной степенью вероятности можно ожидать и безмерной горечи страшного суда, и несказанной божьей милости.

На стене выгравирован *магический квадрат*, в котором в ячейках 4x4 расположены числа от 1 до 16. Сумма чисел квадрата равна 34 по горизонтали, вертикали и диагонали и во многих других комбинациях, например в каждой четверти (по углам и в центральном квадрате тоже) и в углах большого квадрата. В квадрате зашифрованы год создания картины (нижние средние два числа), дата смерти матери художника и другие даты. В средних квадратах первого столбика вносились исправления – цифры деформированы.

Возможно, Дюрер сам составил магический квадрат или же взял за основу более ранний квадрат Корнелия Агриппы и видоизменил его, подобрав свои цифры. Кроме того, немецкий исследователь Аби Варбург пишет, что впервые магический квадрат появился не у Агриппы, а в арабской астрологической книге *Picatrix* и потому является «рудиментом древней языческой практики».

Нужно отметить, что квадрат Агриппы назывался «квадрат Юпитера», он усиливал, как считалось, воздействие на человека планеты Юпитер. Юпитер же подавлял негативное влияние Сатурна – покровителя меланхоликов. Т.о. магический квадрат выступает как талисман, охраняющий от дурного влияния Сатурна. Интересно, что Дюрер создал эту гравюру для эрцгерцога Максимилиана I, который всю

жизнь патологически боялся зловещего влияния Сатурна.

Сатурн кроме того считался покровителем сельскохозяйственных работ и геометрии – науки, выросшей, как свидетельствует ее название, из землемерных работ. Поэтому Дюрер снабдил Меланхолию атрибутами, которыми обычно наделяли в то время персонификации геометрии.

Ряд исследователей считают, что центральная тема гравюры «Меланхолия» – *человеческое Познание*, которое движется по восходящим ступеням – уровням.

Первым уровнем является *Познание ремесленное*, осуществляемое через предметы, осязаемые вещи, вот почему на «нижнем ярусе» у Дюрера разбросаны всевозможные *ремесленные инструменты* (*молоток, щипцы, гвозди, пила, рубанок, линейка*). Под складками юбки прячутся на полу *кузнечные меха*, от которых виден только *мундштук*. Идеально правильная сфера – выточенный *шар* – это вершина мастерства, которой может достичь ремесленник.

Во времена Дюрера умение делать что-либо требовало очень высокого уровня знаний. И если человек мог делать такой шар, он мог переходить на следующий этап обучения. В основе всего лежало кропотливое изначальное техническое обучение. Ремесло оценивалось как подножие Искусству.

Вторым является *научный, экспериментальный уровень Познания*: его инструменты – *циркуль, весы, песочные и солнечные часы, чернильница с пером, магическая доска, плавильный тигель алхимика, многоугольник* («магический кристалл»); на этом втором уровне Познание переходит от ремесленной конкретности к абстракциям.

Кристалл, который показывает Дюрер во втором поясе познания – это многоугольник, где ни один угол не равен другому. Это пластическое единственное выражение теоремы Ибн Сины. Дюрер не только знал эту теорему, но сделал не геометрию, а стереометрию – он ее воплотил как фигуру, которая оказалась магическим кристаллом. Во времена Дюрера (в позднее средневековье) точно так же, как ремесленник – тот человек, который делал шар – высшая степень интеллектуализма и абсолютно ученым человеком был тот, кто знал (не обязательно умел доказывать) теорему арабского ученого Авиценны: «О сумме углов многоугольника, где ни один угол не равен другому». И он делает предположение, что этот кристалл существует в природе – его можно добыть (рядом лежит *молоток геолога*), что этот кристалл не алхимическим путем добывается, а естественным.

У пояса женщины справа пристегнуты *кошельки*. Однако он лежит у ног, т.к. деньги – адекватная оплата труда – может быть только за конкретно сделанный труд, полагается только на первом уровне познания, когда вы берете материал и изготавливаете из него предмет, вот он (предмет) имеет цену. А интеллектуальный труд не имеет оплаты. Это совершенно иной уровень познания, он не имеет эквивалентной оплаты, он может вообще ее не иметь.

Младенец-ангел сидит на покрытом ковром *мельничном жернове*, который делает великий помол. Растирание зерна означает вечное движение, великий перемол.

Третьим и высшим уровнем является *Познание сверхрациональное, интуитивное, связывающее человека с Богом*. Эту ступень познания символизирует лестница – её правомерно ассоциировать с библейской лестницей из сна Иакова, по которой ангелы восходят в небо и нисходят на землю и которая служит для связи человека с богом.

Башня (*маяк или сигнальная башня*) с правой стороны гравюры уходит вверх, она никогда не кончается, никогда не может быть построена, к ней

<p>приставлена <i>лестница</i>, которая тоже никогда не кончается. Эта башня начинается со второго уровня познания.</p> <p><i>Колокол</i> на башне символизирует глас Божий, веревка от него уходит за пределы гравюры (она в ничьих руках). Т.о., есть вещи, которые нужно познать ученому человеку, а есть вещи, которые непознаваемы. Познание бесконечно, безгранично. И Познание включает в себя не только ремесленный и научный уровни, но и уровень сверхрациональный, божественный.</p> <p>Авторитетные интерпретаторы «Меланхолии» Эрвин Панофски и Фриц Заксль пришли к выводу, что Дюрер, создавая образ Меланхолии, смешал две иконографические традиции – изображения меланхоликов из популярных в его эпоху календарей и медицинских трактатов и персонификацию геометрии из трактатов философских, что «привело к интеллектуализации меланхолии и гуманизации геометрии».</p> <p>Кроме того, содержание предметов связывают с символами «семи свободных искусств»: в тривиум (лат. <i>trivium</i> – три дороги) входили грамматика, риторика и диалектика; в квадравиум (лат. <i>quadrivium</i> – четыре дороги) – арифметика, геометрия, астрономия и музыка. <i>Циркуль</i> в руках женщины означает геометрию; <i>Амур</i> – грамматику, простейшую из семи наук; <i>весы с чашами</i> – риторику, стоящей на службе правоведения; <i>магический квадрат</i> – арифметику, <i>шар</i> – астрономию и т. д.</p> <p>Существует и религиозная трактовка предметов. Некоторые рассматривают <i>ремесленные предметы</i> (<i>молоток, клещи</i>), <i>обломок доски с отверстиями</i>, лежащие рядом с бывшими в употреблении <i>гвоздями</i> как связанные с распятием Христа. <i>Доска с отверстиями</i> от гвоздей лежит крест-накрест с <i>пилой-саблей</i>; в точно таком же положении лежат два <i>центральных гвоздя</i>.</p> <p>Отражают Страсти Христовы <i>лестница, гвоздь в кресте</i> и <i>кошельки</i> с тремя десятками серебряниками Иуды (на гравюре три кошелька). <i>Пила</i> относится к родословной Иисуса, к его мифологическому отцу – плотнику Иосифу. Кроме того, во всех религиозных работах Дюрера <i>шар с радугой</i> связывались образом Христа.</p> <p>Исследователи видят в предметах, изображенных на гравюре, и масонскую символику.</p>	
<p>4. На представленном фрагменте изображена аллегория Меланхолии в образе погруженной в мысли, сидящей <i>крылатой женщины</i>. Фигура женщины занимает почти половину полотна (его правую нижнюю часть). Аллегория представлена в образе городской женщины, с ключами у пояса, кошельками, орудиями городских ремесел у ног. У нее массивное тело, сильные руки, крупные правильные черты лица. Одной рукой она подпирает голову, а в другой – сжимает циркуль. Под рукой женщины книга, застегнутая на застежку, – ей сейчас не до чтения.</p> <p>Огромные, невероятного размаха <i>крылья</i> женщины символизируют полет, отрыв от земного, безграничность познания. Однако полет уравнивается <i>циркулем</i>, означающим, что все должно быть выверено, вымерено, ограничено.</p> <p>Полный раздумий, непроницаемый взгляд женщины устремлен вдаль. Такой взгляд бывает у человека, который смотрит на окружающий мир, но ничего не замечает, потому что на самом деле взгляд его направлен внутрь, и то, что он видит в своей душе, – невесело. На темном лице пугающе яркими кажутся белки глаз, и взгляд от этого обретает трагическое выражение. В позе женщины – душевный упадок, огромная усталость.</p> <p>Общее впечатление, которое производит фигура дает повод воспринимать</p>	<p>1) правильно определено, кто изображен на фрагменте 2 балла</p> <p>2) правильно определено, какую часть в композиции занимает фрагмент 2 балла</p> <p>3) раскрыт смысл изображения 2 балла</p> <p>4) дополнительные правильные элементы ответа до 6 баллов</p> <p>Итого max: 12 баллов</p>

<p>ее как символическое воплощение духовной жизни самого художника, т. е. того состояния субъекта, когда через отдельные познания раскрываются общие философские истины. При этом вначале подавленное состояние Меланхолии благодаря включению духовно-продуктивного начала постепенно превращается в действенное, таким образом, Меланхолия предстает перед нами как тип «художника Возрождения».</p> <p>Существует мнение, что фигура Меланхолии – мужского пола: в подтверждение приводятся ее атлетичное телосложение и грубые мужские кисти. Кроме того, указывается на сходство Меланхолии с автором, тем более гравюра практически официально считается духовным автопортретом Дюрера.</p> <p>Есть предположение, что в работе изображен процесс изготовления гравюры на меди. Паола Волкова называет Дюрера первооткрывателем авторского метода резьбы по меди: «Технику резной гравюры на меди Дюрер создал сам. Он брал в руки резец, руку клал на специальную подушку, чтобы руку можно было держать долго, а медную доску двигал под неподвижной рукой». Таким образом, закрытая книга, расположенная под предплечьем, как раз призвана исполнить собой роль подушки-подлокотника, а наконечник циркуля – роль резца. При черчении окружности циркуль так не держат. Меланхолия занята гравировкой на том, что скрыто от наших глаз за полами юбки.</p>	
<p>5. Гравюру отличает совершенная, беспредельная виртуозность штриха, полная покорность материала и инструмента мастеру, необычайное, богатство светотени, сложность и свобода ритма. Кажется, что искусство резцовой гравюры достигло здесь предела своих возможностей и перешагивает его: линейное по природе, оно обретает живописность. Свет заставляет лосниться шкуру собаки, вырисовывает складки платья, вспыхивает загадочной звездой над дальним берегом и повисает радугой над морем.</p> <p>Материалы и техника выполнения работы: резцовая гравюра на меди. Резцовая гравюра на меди была суровым, трудным искусством, требовавшим большой внутренней дисциплины и упорства в работе. Вырезая на медной доске тончайшие, подчас различимые только под лупой линии, штрихи и точки и почти не располагая возможностями для существенного исправления сделанного, гравер должен был обладать большими знаниями и уверенным мастерством в рисунке, острым зрением, а также безукоризненной точностью и твердостью руки. Размер гравюры: 239×185 мм.</p>	<p>1) отмечено совершенство техники исполнения, особенности светотени, свобода ритма 2 балла</p> <p>2) правильно определены материалы и техника 2 балла</p> <p>3) дополнительные правильные элементы ответа до 4 баллов</p> <p>Итого max: 8 баллов</p>
<p>6. Другие гравюры Дюрера:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Рыцарь, Смерть и Дьявол». 1513. 2. «Святой Иероним в келье». 1514. 3. «Адам и Ева». 1504. 4. «Крестьянин с женой». Около 1497 5. «Три беседующих крестьянина». Около 1497 6. «Танцующие крестьяне». 1514 7. «Крестьяне на рынке». 1519 8. «Явление Марии Иоанну» из серии «Апокалипсис». Около 1511 9. «Мучения Иоанна» из серии «Апокалипсис». 1497–1498 10. «Видение семи светильников» из серии «Апокалипсис». 1497–1498 11. «Иоанн предстает перед богом» из серии «Апокалипсис». Около 1496 12. «Четыре апокалиптических всадника» из серии «Апокалипсис». 1498 13. «Снятие шестой печати» из серии «Апокалипсис». 1498 	<p>2 балла за каждый правильный пример Итого max: 20 баллов</p>

<ol style="list-style-type: none"> 14. «Четыре ангела удерживают ветры» из серии «Апокалипсис». 1498 15. «Песнопение избранных» из серии «Апокалипсис». Около 1496 – 1497 16. «Семь ангелов с трубами» из серии «Апокалипсис». Около 1496 – 1497 17. «Битва ангелов» из серии «Апокалипсис». 1498 18. «Иоанн, проглатывающий книгу» из серии «Апокалипсис». 1498 19. «Жена, облаченная в солнце» из серии «Апокалипсис». 1498 20. «Битва Архангела Михаила с драконом» из серии «Апокалипсис». 1498 21. «Вавилонская блудница» из серии «Апокалипсис». Около 1496–1497 22. «Ангел с ключом» из серии «Апокалипсис». 1496–1497 23. «Отклонение жертвоприношения Иоакима» из серии «Жизнь Марии». Около 1504 24. «Явление ангела Иоакиму» из серии «Жизнь Марии». Около 1504 25. «Встреча Иоакима и Анны» из серии «Жизнь Марии». 1504 26. «Рождество Марии» из серии «Жизнь Марии». Около 1503 – 1504 27. «Введение во храм» из серии «Жизнь Марии». Около 1503 – 1504 28. «Обручение Марии» из серии «Жизнь Марии». Около 1504 29. «Благовещение» из серии «Жизнь Марии». Около 1503 30. «Встреча Марии и Елизаветы» из серии «Жизнь Марии». Около 1504 31. «Рождество Христово» из серии «Жизнь Марии». Около 1503 32. «Обрезание» из серии «Жизнь Марии». Около 1505 33. «Поклонение волхвов» из серии «Жизнь Марии». Около 1503 34. «Принесение во храм» из серии «Жизнь Марии». Около 1505 35. «Бегство в Египет» из серии «Жизнь Марии». Около 1504 – 1505 36. «Пребывание Святого семейства в Египте» из серии «Жизнь Марии». Около 1502 37. Христос и книжники из серии «Жизнь Марии». Около 1503 38. Прощание Христа с матерью из серии «Жизнь Марии». Около 1504 – 1505 39. Успение Марии из серии «Жизнь Марии». 1510 40. «Вознесение и коронование Марии» из серии «Жизнь Марии». 1510 41. «Прославление Марии» из серии «Жизнь Марии». Около 1502 42. «Христос, стоящий у колонны» из серии «Страсти» 1509 43. «Моление о чаше» из серии «Страсти». 1508 44. «Взятие Христа под стражу» из серии «Страсти». 1508 45. «Христос перед Пилатом» из серии «Страсти». 1512 46. «Бичевание Христа из» серии «Страсти». 1512 47. «Увенчание тернием» из серии «Страсти». 1512 48. «Христос перед Каиафой» из серии «Страсти». 1512 49. «Се человек» из серии «Страсти». 1512 50. «Пилат умывает руки» из серии «Страсти». 1512 51. «Несение креста» из серии «Страсти». 1512 52. «Распятие» из серии «Страсти». 1511 53. «Снятие с креста» из серии «Страсти». 1507 54. Гравюры из серии «Малые страсти». 1505–1511 55. Гравюры из серии «Большие страсти». 1496–1511 	
Итого	max: 100 баллов

**Максимальное количество баллов за выполнение 3 задания – 100 баллов.
Время выполнения 3 задания – 1 час.**

**ЗАДАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ТИПА
КЛЮЧИ К ЗАДАНИЮ 1**

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Стадион – в античности предназначался только для бега, поэтому имел дорожку в 1 стадий (185 м.)	Мавзолей – изначально гробница царя Мавсола, потом – собирательное название парадной усыпальницы	Мусейон – храм Муз, площадка соревнования певцов и поэтов, совмещавший функции научно-образовательного учреждения и культового	Эрехтейон – храм на месте спора Посейдона и Афины, хранилище главных реликвий Афин	Пантеон – изначально храм всех богов, позднее мемориальный некрополь выдающихся людей	Парфенон – храм Афины Девы, хранилище государственной казны Афинского государства

Анализ ответа, оценка.

1. Участник верно соотносит 4 сооружения с их функциями. **По 2 балла** за каждое верное соотнесение = **8 баллов**.
2. Участник выполняет второе задание – дополняет пустые графы функциями упомянутых сооружений. **По 2 балла** за каждое верное дополнение = **4 балла**.

Максимальная оценка за 1 задание 4 типа - 12 баллов.

Время на выполнение 1 задания 4 типа – 30 мин.

КЛЮЧИ К ЗАДАНИЮ 2

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Юпитер – небо, гром и молния	Юнона – брак и семья	Нептун – море и буря	Минерва – мудрость, искусства, ремёсла	Марс – война	Венера – любовь и красота

Анализ ответа, оценка.

Участник верно соотносит 4 имени с определениями. **По 2 балла** за каждое верное соотнесение = **8 баллов**.

Участник выполняет второе задание – дополняет пустые графы функциями упомянутых древнеримских богов. **По 2 балла** за каждое верное дополнение = **4 балла**.

Максимальная оценка за 1 задание 4 типа - 12 баллов.

Время на выполнение 1 задания 4 типа – 30 мин.

Максимальная оценка за выполнение двух заданий 4 типа: 24 балла

Максимальное время выполнения двух заданий 4 типа: 60 мин.