

Тема любви в искусстве.

Выполнил:

ученик 11 класса

НОУ гимназии «Томь»

Цели:

- Познакомиться с произведениями искусства, прославляющими великое чувство- любовь.
- Выяснить, что вкладывает каждый из них в это понятие.
- Вывести формулу « любви»

Задачи:

- Прочитать и проанализировать произведения искусства..
- Познакомиться с репродукциями художников и скульпторов ,изображающих богиню любви Афродиту
- Вывести формулу : любовь- это...

ЛИКИ ЛЮБВИ

Любовь- интимное и глубокое чувство, устремлённость на другую личность, человеческую общность или идею. Это чувство необходимо включает в себя порыв и волю к постоянству, оформляющиеся в этическом требовании верности. Любовь возникает как самое свободное и постольку "непредсказуемое" выражение глубин личности; её нельзя принудительно ни вызвать, ни преодолеть.

Любовь играет огромную воспитательную роль, оказывая облагораживающее влияние на формирование личности и в филогенезе, и в индивидуальном развитии человека. Это чувство способствует осознанию личностью самой себя, развитию её духовного мира, вызывает порывы к самосовершенствованию, делает личность более богатой, содержательной.

A close-up photograph of a gold ring with a diamond set in a red velvet jewelry box. The ring is positioned in the center-right of the frame. The box is surrounded by pearls and a pink ribbon. The background is a soft, out-of-focus bokeh of light spots.

Любовь — великое украшение
человеческой жизни.

Она играет огромную роль в
становлении и развитии искусства,
которое в свою очередь всеми своими
средствами опoэтизировало любовь,
придало ей характер чего-то
величественного, возвышенного,
благородного.

Любовь составляет нравственную основу
брачных отношений

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ:

На протяжении многих лет, говоря о любви, люди обращаются к романтическим и возвышенным словам. Самые красивые можно найти в бессмертных произведениях писателей, поэтов, музыкантов и художников.

Тема любви в литературе всегда была актуальна. Воспевавшаяся еще с античных времен, одинаково волновала воображение человечества всегда, будь это любовь юношеская или более зрелая. Поэтому любовь не стареет.

Любовь, как известно, придумали трубадуры.

Она была изобретением поэтов, и еще долго стихи и любовь были синонимами. И признания в своих чувствах (Lays d'amor) писались и говорились с соблюдением метра и ритма.

Дети своего времени, трубадуры были объединены в рыцарский орден или мистическое общество с особой, но довольно размытой, ритуальной символикой. Титул "Великий Мастер Любви", которым нарекли трубадура Арно Даниэля, означал нечто большее, чем просто возвышенный поэтический образ – это был титул главы тайного общества со своими мистическими традициями.

Лики любви в творчестве русских писателей.

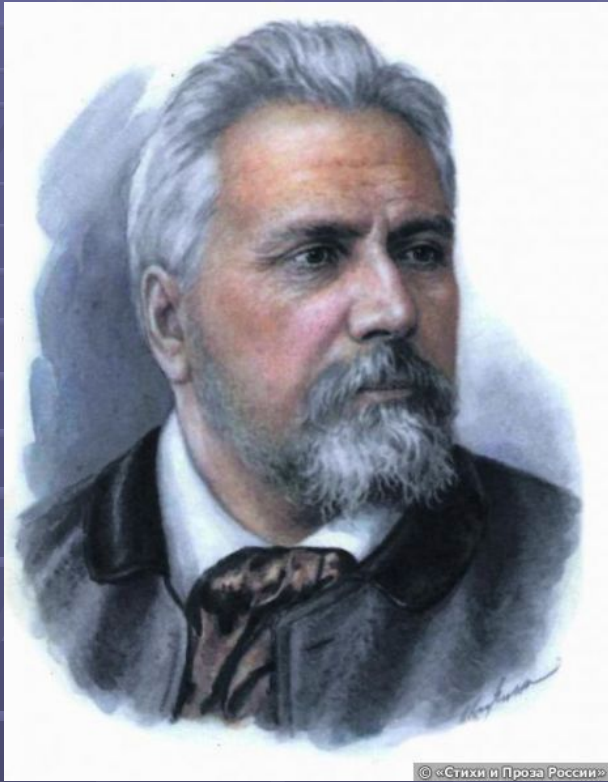
*Любовь начинается с роз, а
заканчивается шипами.*

Фредерик Бегбедер

*Самая главная проблема в жизни – это
страдание, которое причиняешь,
и самая изощренная
философия не может оправдать человека,
истерзавшего
сердце, которое его любило.*

Фредерик Бегбедер

Николай Семенович Лесков

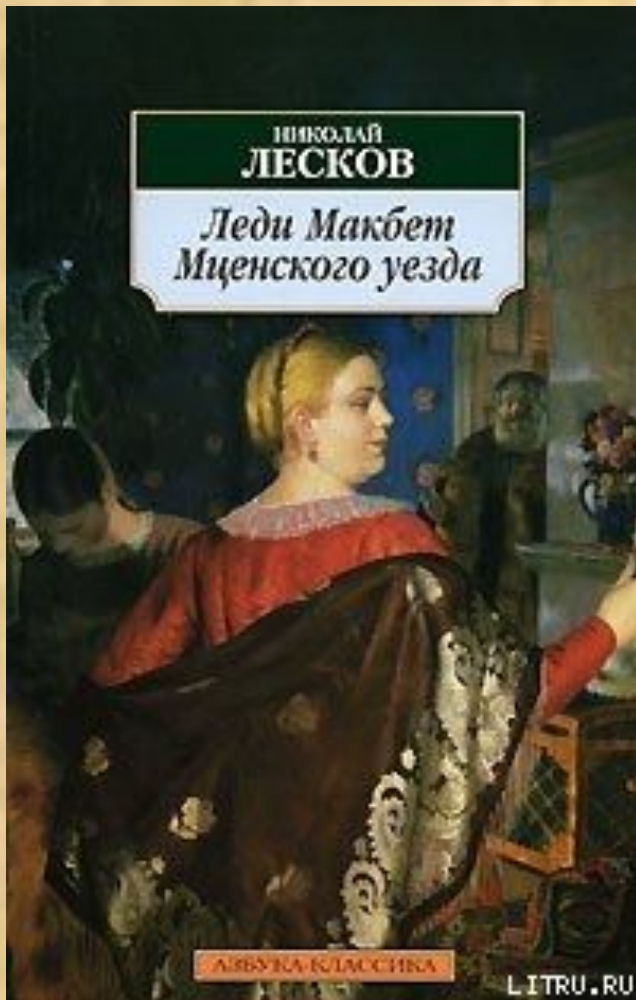

Родился 4 февраля (старого стиля) 1831 г. в сельце Горохове Орловской губернии.

Отец Лескова, Семен Дмитриевич, был заседателем Орловской уголовной палаты. По словам Лескова, он отличался религиозностью, "прекрасным умом", честностью и "твердостью убеждений, из-за чего наживал себе очень много врагов".

Сын священника, Семен Дмитриевич приобрел дворянство благодаря своей службе. Мать, Мария Петровна (урожденная Алферьева) была потомственной дворянкой.

В 1865 году Лесков издал очерк "Леди Макбет Мценского уезда"

В основе сюжета реальная история, с которой Лесков познакомился еще в детстве.

Сюжет прост.

Главная героиня повести, купчиха Катерина Львовна Измайлова, страстно полюбила работника Сергея. Боясь разоблачения и разлуки с любимым, она совершает убийства: свекра и мужа, а затем лишает жизни малолетнего родственника мужа, Федю Лямина.

Все убийства Катерина совершает ради Сергея, который жаждал стать единственным наследником состояния Измайловых.

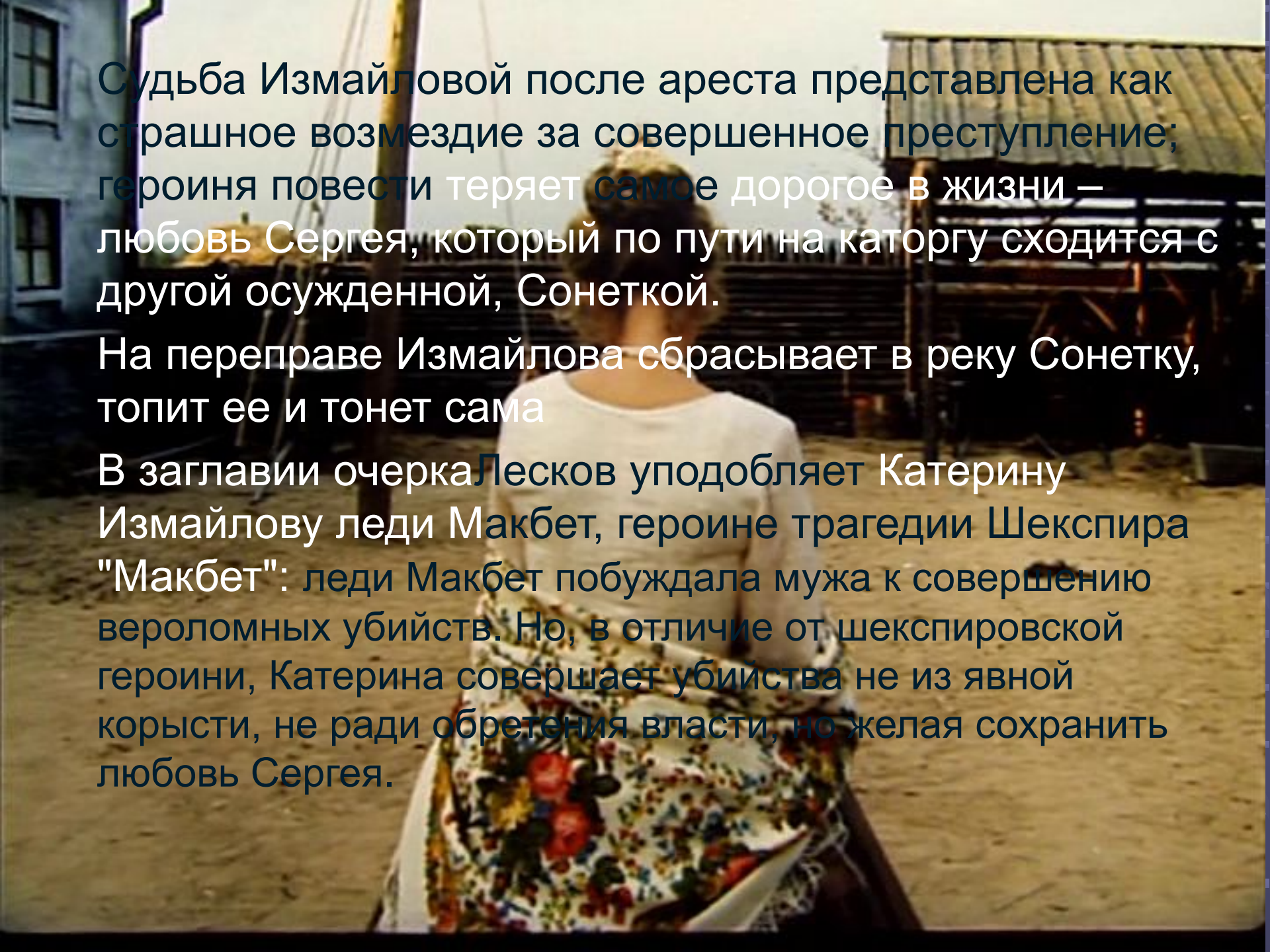
Бессердечие и сила воли, готовность ради своих целей переступить

через все нравственные запреты сочетаются в характере Измайловой с безумной страстью и беззаветной преданностью любимому.

Бесчеловечность Измайловой подчеркивается благодаря приемам контраста.

Катерина Львовна, ожидающая ребенка от Сергея, хладнокровно душил маленького Федю, совершая убийство в канун великого христианского праздника – Введения во храм Пресвятой Богородицы.

A woman with her hair in a bun, wearing a white long-sleeved top and a colorful floral skirt, is walking away from the camera on a dirt path. In the background, there are wooden structures, possibly a construction site or a rural settlement, under a bright sky.

Судьба Измайловой после ареста представлена как страшное возмездие за совершенное преступление; героиня повести теряет самое дорогое в жизни — любовь Сергея, который по пути на каторгу сходится с другой осужденной, Сонеткой.

На переправе Измайлова сбрасывает в реку Сонетку, топит ее и тонет сама

В заглавии очерка Лесков уподобляет Катерину Измайлову леди Макбет, героине трагедии Шекспира "Макбет": леди Макбет побуждала мужа к совершению вероломных убийств. Но, в отличие от шекспировской героини, Катерина совершает убийства не из явной корысти, не ради обретения власти, но желая сохранить любовь Сергея.

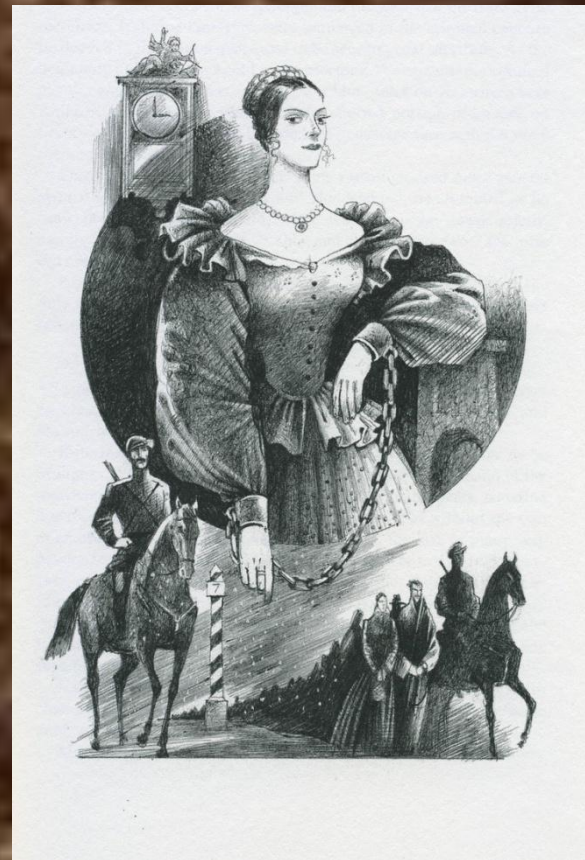
Внешне Катерина Измайлова напоминает героиню драмы А.Н. Островского "Гроза".

Обе женщины носят одно и то же имя, обе – купчихи, обе изменяют мужьям с любовниками.

Но Лесков спорит с изображением женского народного характера.

В драме А.Н. Островского Измайлова не испытывает семейного гнета, не является жертвой в доме мужа.

Героиня повести одновременно вызывает и ужас, и понимание, и сочувствие. Лесков отказывается от прямой нравственной оценки Катерины Измайловой.

Увлекательный и трагический сюжет, своеобразный, одновременно отталкивающий и исполненный возвышенной силы и страсти характер главной героини, Катерины Измайловой придали лесковскому произведению особенную притягательность.

- В 1932 г. композитор Д.И. Шостакович создал на материале лесковской повести оперу "Катерина Измайлова", польский режиссер А. Вайда в 1961 г. снял по мотивам этого сочинения фильм "Сибирская леди Макбет".
- В 1989 г. кинорежиссером Романом Балаяном был создан фильм "Леди Макбет Мценского уезда", в котором главные роли исполняли известные актеры Александр Абдулов и Наталья Андрейченко.
- В 1994 режиссер Валерий Тодоровский снял фильм "Подмосковные вечера" (в главных ролях – Ингеборга Дапкунайте и Владимир Машков), в котором история страсти Катерины Измайловой и совершенных ею преступлений была перенесена в наше время.

21 февраля (старого стиля) 1895 г. Лесков умер. Он был похоронен в Петербурге на Литераторских мостках Волкова кладбища, рядом с многими выдающимися писателями.

Островский Александр Николаевич-

крупнейший русский драматург. Родился в Москве, в семье чиновника, ставшего позднее частнопрактикующим ходатаем по гражданским делам.

В 1835—1840 учился в I Московской гимназии.

В 1840 был принят на юридический факультет Московского университета, откуда однако вышел в 1843, не окончив курса.

В 1843 Островский поступил в Московский совестный суд, а в 1845 перешел на службу в канцелярию Московского коммерческого суда, в которой прослужил до 1851.

В этих учреждениях, ведавших торговые дела по сделкам, по векселям о несостоятельности, по уголовным делам и гражданским спорам между детьми и родителями, приобрел исключительно большой запас наблюдений над тем миром замоскворецкого купечества, который он впоследствии с таким блеском изобразил.

Драма «Гроза»

Написана Островским накануне революционной ситуации в России, в предгрозовую эпоху. В основе пьесы заключен конфликт непримиримых противоречий между отдельной личностью и окружающим обществом. Причина конфликта и всех несчастий – деньги, деление общества на богатых и бедных. В пьесах Островского звучит протест против деспотизма, лжи, угнетения человека человеком. Наибольшей силы этот протест достиг в драме «Гроза». Борьба за человека за его право на свободу, счастье, осмысленную жизнь – вот та проблема, которую Островский решает в пьесе «Гроза». Главная героиня пьесы- Катерина .

Всю свою недолгую жизнь она ждала любовь, готовилась к ней... Вышла замуж, надеялась, что обретет счастья . Но ни уважения в семье мужа, ни сострадания, ни сопереживания, ни любви со стороны мужа и его родных не получила. Встреча с Борисом предопределила исход драмы – самоубийство.

Александр Иванович Куприн

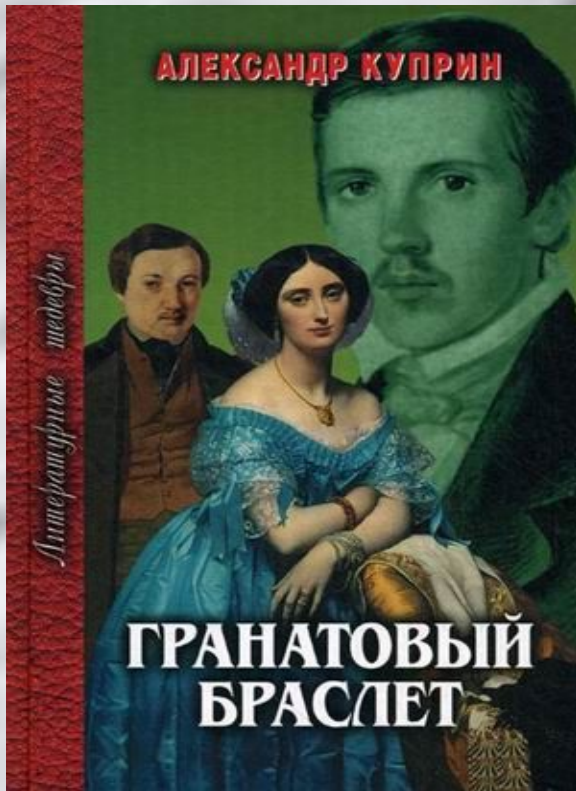
Родился 7 сентября 1870 г. в городе Наровчат Пензенской губернии.

В годовалом возрасте потерял отца, умершего от холеры. Мать в 1874 г. приехала в Москву и из-за тяжёлого материального положения была вынуждена отдать сына в сиротское училище.

Скончался 25 августа 1938 г. в Ленинграде. Похоронен на Волковом кладбище.

Выдающийся русский писатель, вошедший в классическую литературу со своей темой.

Его неповторимый голос нельзя спутать ни с каким другим. Куприн любит жизнь во всех ее проявлениях, он восхищен способностью человека любить. Это неземное чувство он описал во многих своих произведениях: “Гранатовый браслет”, “Суламифь”, “Олеся”.

В наше время найти человека, «одержимого» высоким чувством любви, достаточно сложно. Почему-то все больше людей женится и выходит замуж по расчету.

А.И. Куприн устами генерала Аносова в повести «Гранатовый браслет» говорит: «Любовь должна быть трагедией! Величайшей тайной в мире! Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться».

Влюбившись, человек становится очень уязвимым, ему требуется поддержка, и это, прежде всего, взаимность его чувствам. Ведь любовь способна как возродить человека, так и погубить его. Именно это произошло с Желтковым, героем «Гранатового браслета».

Главный герой жил безответной любовью, испепеляющей его, жил мыслями о возлюбленной. Он благодарен ей за те прекрасные чувства, которые возвысили его над окружающим миром,.

«Да святится имя Твое», - говорит Желтков, обращаясь к Вере Николаевне.

Он ставит Ее выше всего и всех.

Для него Она – святая, самое дорогое, что есть у него в жизни.

Такая самоотверженная любовь, став взаимной, может править миром, преодолевать любые трудности, но, оставшись безответной, она способна погубить все...

И даже человеческую жизнь...

Тютчев Федор Иванович (1803-1873 гг.)

Он происходил из родовитой, упоминаемой еще в летописях четырнадцатого века, но небогатой семьи, владевшей, впрочем, кроме Овстуга, подмосковной деревней и домом в Москве. Это была типичная дворянская семья, на которой отражались все извивы исторического пути России — от жестокости Ивана Грозного, Смутного времени до реформ Петра I и увлечения всем французским.

Формирование литературных пристрастий Тютчева положил Сергей Егорович Раич, учивший его русскому языку, а продолжил, не менее оригинальный, тоже живущий в придуманной идеальной реальности, человек - Алексей Федорович Мерзляков, преподававший русскую словесность в Московском университете, в который Тютчев поступил осенью 1819 года.

«Стройного, худощавого сложения, небольшого роста, с редкими, рано поседевшими волосами, небрежно осенявшими высокий, обнажённый, необыкновенной красоты лоб, всегда оттенённый глубокой думой; с рассеянием во взоре, с лёгким намёком иронии на устах, - хилый, немощный и по наружному виду, он казался влачившим тяжкое бремя собственных дарований, страдавшим от нестерпимого блеска своей собственной неугомонной мысли», - так, по воспоминаниям И. Аксакова, выглядел Тютчев – поэт, о котором Лев Толстой сказал: «Без него нельзя жить».

Благодаря общению с этими четырьмя женщинами: Амалии Крюнденер, Элеоноры Петерсон, Эрнестины Дернберг и Елены Александровны Денисьевой Тютчев создал изумительные стихи, воспевавшие женщину и любовь!!

Впрочем, был он, кажется, человеком крутых страстей, хотя часто в письмах называл себя ленивцем. По крайней мере, события его личной жизни говорят о страстности и безоглядности характера.

Любовная лирика Тютчева пронизана мощным драматичным, трагедийным звучанием, что связано с обстоятельствами его личной жизни.

Он пережил смерть любимой женщины, оставившую в душе незаживающую рану. Шедевры любовной лирики Тютчева родились из подлинной боли, страданий, чувства невосполнимой утраты, ощущения вины и раскаяния.

Наивысшим достижением любовной лирики Ф. И. Тютчева является так называемый "Денисьевский цикл", посвященный любви, пережитой поэтом "на склоне лет" к Елене Александровне Денисьевой.

Этот удивительный лирический роман длился 14 лет, закончившись смертью Денисьевой от чахотки в 1864 году. Но в глазах общества это были "беззаконные", постыдные отношения. Поэтому и после смерти любимой женщины Тютчев продолжал винить себя в ее страданиях, в том, что не сумел оградить ее от "суда людского".

Стихотворения о последней любви поэта по глубине психологического раскрытия темы не имеют себе равных в русской литературе:

О, как на склоне наших лет

Нежней мы любим и суеверней...

Сияй, сияй, прощальный свет

Любви последней, зари вечерней!

Иван Алексеевич Бунин

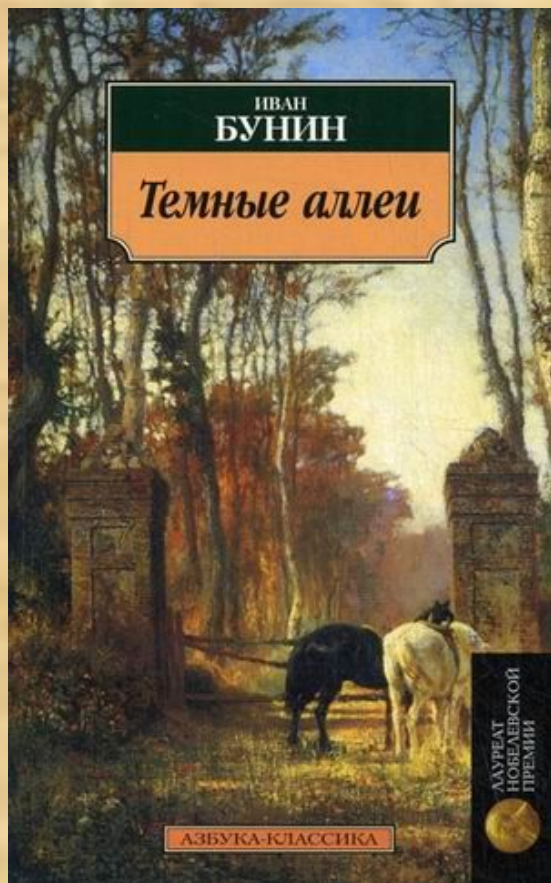

Родился 22 октября 1870 г. в Воронеже в родовитой, но обедневшей дворянской семье.

Замечательный русский писатель, человек большой и сложной судьбы. Он был признанным классиком отечественной литературы, а также стал первым в России Нобелевским лауреатом.

Все рассказы, написанные с 1937 по 1944 год, Бунин объединил в книгу «Тёмные аллеи». Их сближает мотив воспоминаний, образ русской природы. Он пишет о лете, осени, дне и ночи, о горе, счастье, порой кратком миге радости или боли. На первый план у Бунина выходит обращение к вечным темам любви, смерти и природы.

Умер 8 ноября 1953 г. в Париже, похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

В теме любви Бунин раскрывается как человек удивительного таланта, тонкий психолог, умеющий передать состояние души, раненной любовью.

Писатель не избегает сложных, откровенных тем, изображая в своих рассказах самые интимные человеческие переживания.

На протяжении столетий многие художники слова посвящали свои произведения великому чувству любви, и каждый из них находил что-то свое неповторимое, индивидуальное этой теме. Бунин воспел любовь, соединив плотское и чувственное начало в одно целое.

Особенность Бунина-художника состоит в том, что он считает любовь трагедией, катастрофой, сумасшествием, великим чувством, способным и беспредельно возвысить, и уничтожить человека.

Любовь - таинственная стихия, преобразующая жизнь человека, придающая его судьбе неповторимость на фоне обыкновенных житейских историй, наполняющая особым смыслом его земное существование.

Необычайная сила и искренность чувства свойственны героям бунинских рассказов.

Любовь захватывает все помыслы человека, все его силы.

Чтобы любовь непрошла , необходимо расстаться навсегда, что и происходит во всех рассказах Бунина.

Все его герои живут в ожидании любви, ищут её и чаще всего, опалённые ею, гибнут.

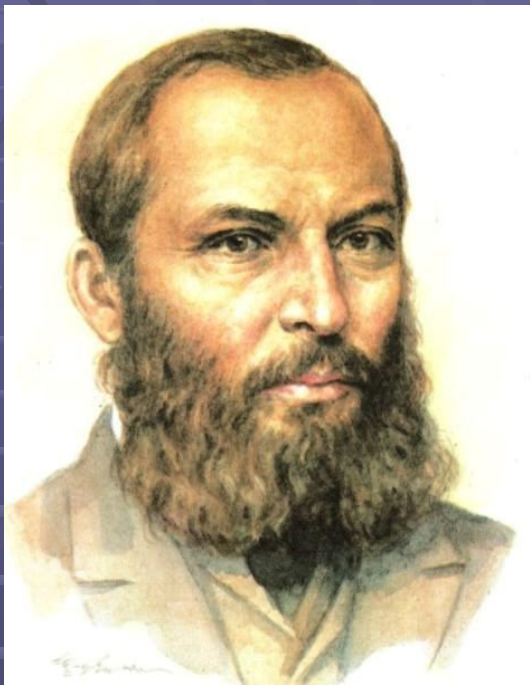

Любовь у писателя не живёт в семье, в браке, в буднях.

Короткая, ослепительная вспышка, до дна озарившая души влюблённых, приводящая к трагическому концу - любви, самоубийству, расставанию.

Через всё творчество русского писателя проходит тема чистого и прекрасного чувства.

Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич. (1820 - 1892)

Родился в селе Новоселки Орловской губернии. Его отцом был богатый помещик А. Шеншин, мать - Каролина Шарлотта Фет, приехавшая из Германии.

Родители не состояли в браке. Был записан сыном Шеншина, но когда ему исполнилось 14 лет, обнаружилась юридическая незаконность этой записи, что лишало его привилегий, дававшихся потомственным дворянам.

Отныне он должен был носить фамилию Фет, богатый наследник внезапно превратился в "человека без имени" - безвестного иностранца сомнительного происхождения.

Фет принял это как позор. Вернуть утраченное положение стало навязчивой идеей, определившей весь его жизненный путь.

В 1888, в связи с "пятидесятилетием своей музыки", Фету удалось добиться придворного звания камергера; день, в который это произошло, он посчитал днем, когда ему вернули фамилию "Шеншин", "одним из счастливейших дней своей жизни".

Умер А. Фет 21 ноября (3 декабря н.с.) 1892 в Москве.

А.А. Фет – утонченный лирик, наделенный исключительным чувством красоты и гениальным дарованием. Основное настроение поэзии Фета – настроение душевного подъема. Упоение природой, любовью, искусством, воспоминаниями, мечтами – главное эмоциональное содержание его стихотворений.

Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней.

Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнею твоей.

Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна - любовь, что нет любви иной,
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.

И много лет прошло, томительных и скучных,
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь,
И веет, как тогда, во вздохах этих звучных,

Что ты одна - вся жизнь, что ты одна - любовь,
Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,

А жизни нет конца, и цели нет иной,
Как только веровать в рыдающие звуки,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой!

Любовная тема для Фета особенно значительна. Чувство к женщине становится для лирического героя всепоглощающим.

Любовь дает возможность испытать невыразимый восторг. Однако своеобразие и сила любовной лирики Фета – не в психологическом портрете, не в индивидуальной характеристике, не в стремлении воссоздать образ любимой женщины, а в умении передать чувства и переживания героев.

В стихах даны лишь моменты чувства, нет его развития.

Поэт фиксирует мгновения любовного романа.

Помнишь час последнего свиданья!

Безотраден сумрак ночи был;

Ты ждала, ты жаждала признанья —

Я молчал: тебя я не любил.

В стихотворении «Что за ночь! Прозрачный воздух скован...» лирический герой в час свидания лишь томился сознанием, что его любят:

Ты ждала, ты жаждала признанья —

Я молчал: тебя я не любил.

Удивительны поздние стихи Фета 80-90 годов. Человек, проживший жизнь, на склоне лет превращается в горячего юношу, все мысли которого об одном – о любви, о буйстве жизни, о трепете молодости («Нет, я не изменил», «Моего тот безумства желал», «Люби меня! Как только твой покорный», «Еще люблю, еще томлюсь»).

Чехов Антон Павлович (1860 - 1904)

Родился 17 января (29 н.с.) в Таганроге в семье купеческой, со строгими правилами воспитания.

Занимаясь врачебной практикой, еще будучи гимназистом, Чехов писал юморески, участвуя в гимназическом журнале.

В студенческие годы, чтобы зарабатывать себе на жизнь, сотрудничал в журналах "Стрекоза", "Будильник", "Зритель" и др., подписываясь разными псевдонимами, но чаще всего Антоша Чехонте, С 1882 писал для петербургского журнала "Осколки", вел обозрение "Осколки московской жизни" (1883 - 85).

В 1884 выходит первая книга рассказов Чехова - "Сказки Мельпомены", затем следуют "Пестрые рассказы" (1886), "В сумерках" (1887), "Хмурые люди" (1890). В эти годы писатель испытывает сильное влияние Л. Толстого, которое сказывается в рассказах "Именины", "Скучная история".

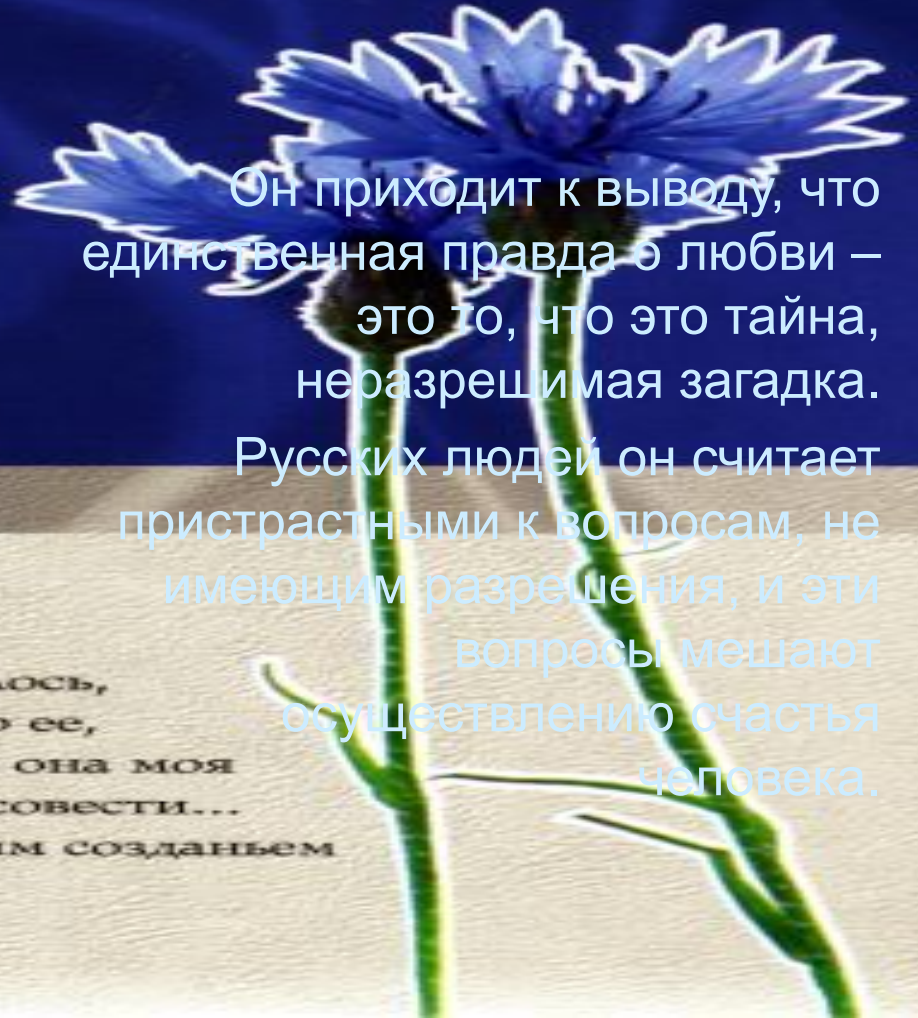
Рассказы А.П. Чехова рисуют жизнь людей со всеми их проблемами, переживаниями, трудностями быта и радостями.

Особую роль в жизни героев играет любовь — чувство, изменяющее их отношение к миру, возвышающее их над обыденностью, но и создающее много проблем. Такая ситуация описана в рассказе «О любви». Герой рассказа, помещик Алехин, окончил университет, но вернулся в деревню, чтобы заняться хозяйством и выплатить долг отца.

...и в эти минуты мне казалось, что я действительно люблю ее, люблю любовью мужа, что она моя и судьба ее лежит на моей совести... Я увидел, что я связан с этим созданием навеки, бесповоротно.

Он приходит к выводу, что единственная правда о любви — это то, что это тайна, неразрешимая загадка.

Русских людей он считает пристрастными к вопросам, не имеющим разрешения, и эти вопросы мешают осуществлению счастья человека.

Рассказ «Душечке»

Писатель откровенно смеется над мещанкой - Оленькой Племянниковой, а потом над Кукиной и Пустоваловой.

Героиня, выйдя замуж, полностью растворяется в интересах мужа, озвучивает его мысли и мечты.

Но не в этом ли Лев Николаевич Толстой видел главное призвание женщины? Быть помощницей, соучастницей дел мужа. Чехов же находит в таком характере основное зло.

Идеалов не бывает, к ним можно стремиться, создав в своем воображении.

А Чехов не хочет идти против правды жизни, не фантазирует, описывая действительность и ее героинь. Что ж, это право художника.

С ним можно соглашаться или спорить, но отказать в таланте невозможно.

Созданные образы героинь правдивы, яркие и жизненны.

Мы не берем с них пример, а стараемся искоренить в себе их черты.

К этому и призывал А. П. Чехов, создавая свои произведения.

Гениальность Чехова в том, что он с потрясающей убедительностью показывает нам любовь людей самых обыкновенных и ничем не примечательных, "маленьких". Они - заурядные и в общем-то скучные люди. Они не в силах совладать ни с любовью, ни с жизнью, и их связь так и остается обычной связью, ибо они не в состоянии ни разорвать свои отношения, ни вступить друг с другом в законный брак.

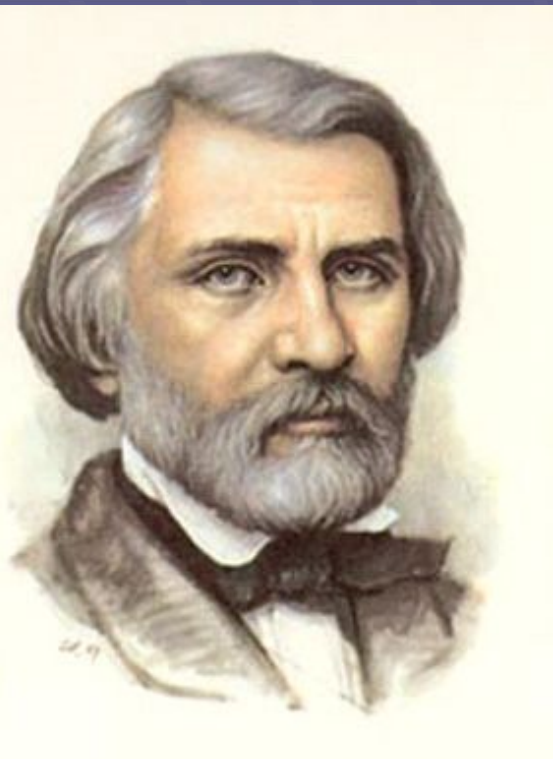
ТУРГЕНЕВ Иван Сергеевич (1818 - 1883)

Великий русский писатель.

Родился в городе Орле, в среднепоместной дворянской семье.

Учился в частном пансионе в Москве, затем в университетах — Московском, Петербургском, Берлинском.

Свой литературный путь Тургенев начал как поэт. В его рассказах описывается высокие духовные качества и одаренность русского крестьянина. В романах рассказывается о созданных автором образах уходящей дворянской культуры и новых героях эпохи разночинцев и демократов, образах самоотверженных русских женщин.

В последних своих творениях начинает изображать жизнь русских за границей, народническое движение в России.

Мастер языка и психологического анализа, Тургенев оказал существенное влияние на развитие русской и мировой литератур.

«Любовь сильнее
смерти и страха
смерти. Только
ею, только
любовью
держится и
движется жизнь»
(И.С. Тургенев)

Роман И.С. Тургенева «**Отцы и дети**», увидевший свет в 1862 году, вызвал вокруг себя небывалую полемику.

Это неудивительно: писатель показал в романе перелом общественного сознания России, появление в ней новых сил.

Базаров выступает в романе как противник всего, созданного и накопленного русским дворянством и человечеством вообще: морально-нравственных ценностей, культуры, простых человеческих чувств.

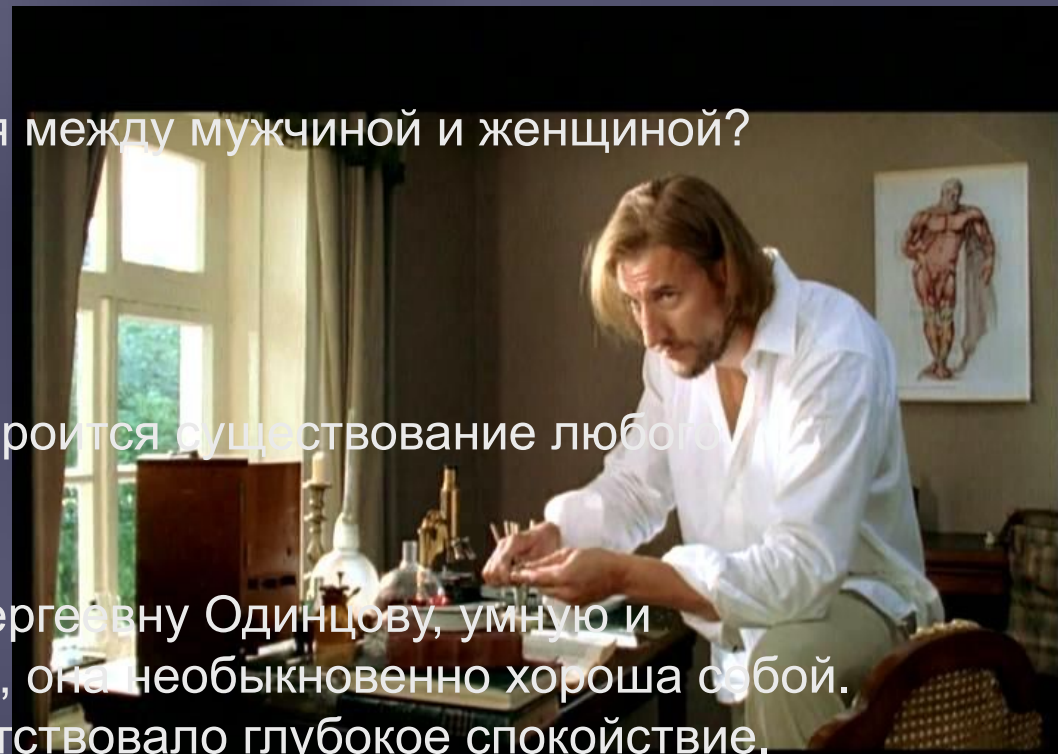
Отношение его к женщине:

«И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной?»

Мы, физиологи, знаем, какие это отношения».

В итоге он понимает, что нельзя отрицать естественные законы человеческой жизни, на которых строится существование любого человека.

Понять это Базарову помогает страстная влюбленность в Анну Сергеевну Одинцову, умную и красивую женщину. Действительно, она необыкновенно хороша собой. Главное, во всём его облике присутствовало глубокое спокойствие.

Поведение Базарова, впервые увидев Анну Сергеевну, цинично, как положено естествоиспытателю: «Это что за фигура? На остальных баб не похожа».

Но оказываясь рядом с Одинцовой, Евгений начинает конфузиться. Базаров незаметно меняется. Постепенно исчезает цинизм, появляется смущение, перерастающее в мучительное чувство.

Базаров испытывает страшные душевные муки: «Сердце у него действительно так и рвалось».

Он признается Анне Сергеевне: «Так знайте же, что я люблю вас, глупо, безумно... Вот чего вы добились». Эти слова героя – не только признание в любви, но и признание своего поражения. Все нигилистические теории героя разбились о его страстное чувство к Одинцовой.

Именно поэтому автор замечает: «...страсть в нем билась, сильная и тяжелая – страсть, похожая на злобу и, быть может, сродни ей...»

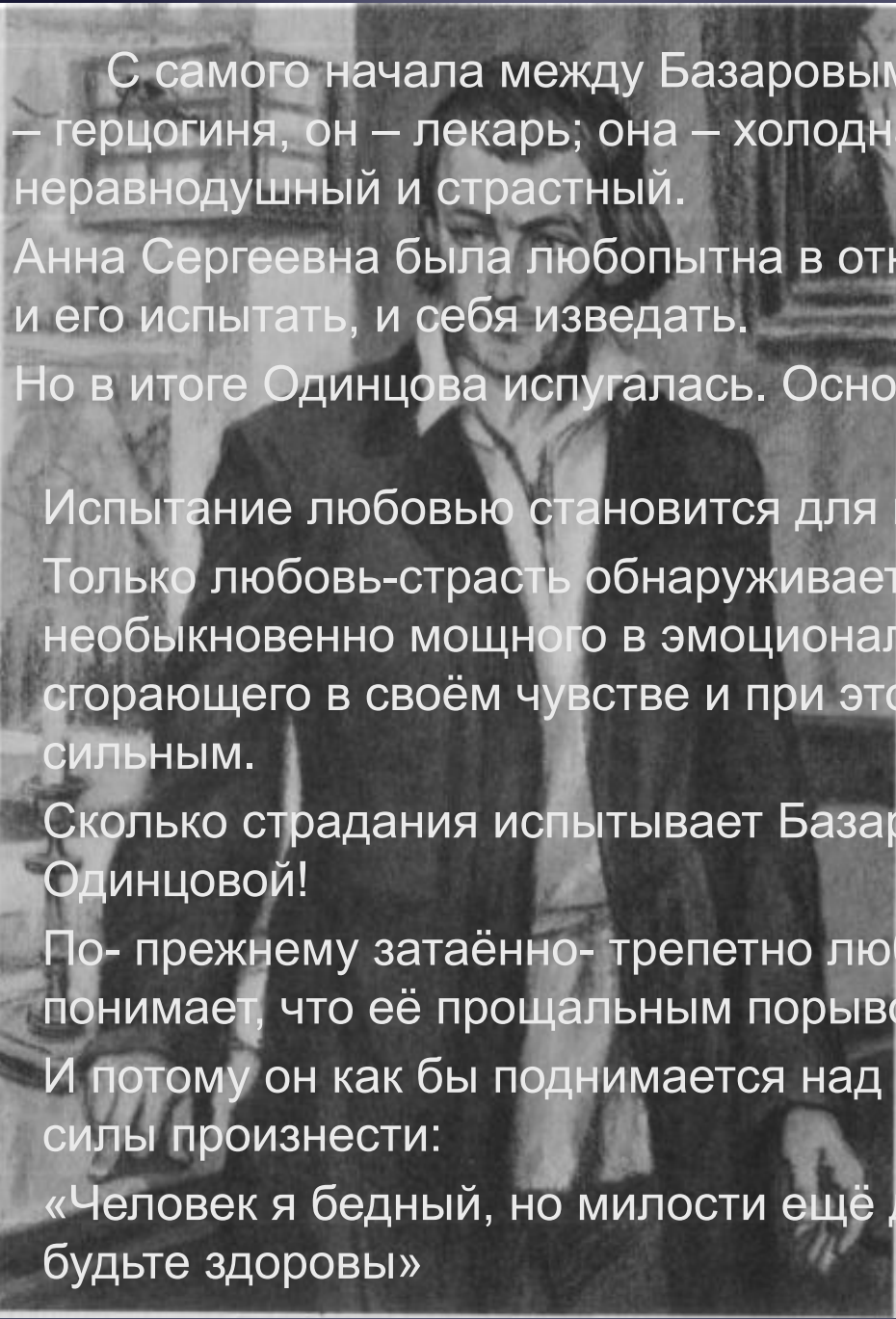
Она же убеждает себя, что относится к Базарову как к другу, не подозревая о его чувстве: «Я виновата, - промолвила она вслух,- но я это не могла предвидеть».

Одинцова боится признаться себе, что и она чувствует влечение к Евгению Базарову. Весь ее облик говорит об этом:

«Она увидела себя в зеркале; ее назад закинута голова с таинственной улыбкой на полузакрытых... глазах и губах, казалось, говорила ей в этот миг что-то такое, от чего она сама смутилась...»

В героине боролись разные чувства, но победил сознательный выбор спокойной жизни без всплесков и сильных эмоций: «Под влиянием различных смутных чувств, сознания уходящей жизни, желания новизны она заставила себя дойти до известной черты, заставила себя заглянуть до нее – и увидела за ней даже не бездну, а пустоту...»

С самого начала между Базаровым и Одинцовой немного общего: она – герцогиня, он – лекарь; она – холодная и безмятежная, он – равнодушный и страстный.

Анна Сергеевна была любопытна в отношениях с Базаровым: ей хотелось и его испытать, и себя изведать.

Но в итоге Одинцова испугалась. Основа её жизни – спокойствие.

Испытание любовью становится для героя рубежным.

Только любовь-страсть обнаруживает в нём глубокого, значительного, необыкновенно мощного в эмоциональном переживании человека, само сгорающего в своём чувстве и при этом становящегося ещё более сильным.

Сколько страдания испытывает Базаров при своём последнем визите к Одинцовой!

По-прежнему затаённо-трепетно любящий Анну, он вместе с тем понимает, что её прощальным порывом движет жалость к нему.

И потому он как бы поднимается над своим же чувством, чтобы иметь силы произнести:

«Человек я бедный, но милости ещё до сих пор не принимал. Прощайте и будьте здоровы»

Отношения между Базаровым и Одинцовой невозможны.
Но именно такая героиня и была нужна Тургеневу:

Базарову нужно было лишь понять,
что и он способен на чувство.

Тем самым автор заставляет героя
осмыслить и почувствовать
крушение всех своих взглядов,
мироощущения,
представлений о себе.

Пауло Коэльо

Самый знаменитый и читаемый латиноамериканский писатель в мире.

Его жизнь подобна легенде – в ней словно собраны не только разные судьбы одного и того же человека, но и разные люди, по сих пор живущие в нем одном.

Родился в Рио-да-Жанейро 24 августа 1947 года. Его отец, инженер, хотел, чтобы сын стал преуспевающим юристом. Коэльо предпочел большее, но путь к этому был нелегким.

С детства он увлекался театром и мечтал стать актером.

Участвовал в многочисленных демонстрациях, протестовал, любил, принимал наркотики и объездил всю Латинскую Америку, постоянно впитывая новые впечатления, меняя места и людей.

Вернувшись в родительский дом, он все же поступил на юридический факультет университета Рио-да-Жанейро, но все-таки не захотел менять свою жизнь на чужую, правильную, денежную, но бесцельную.

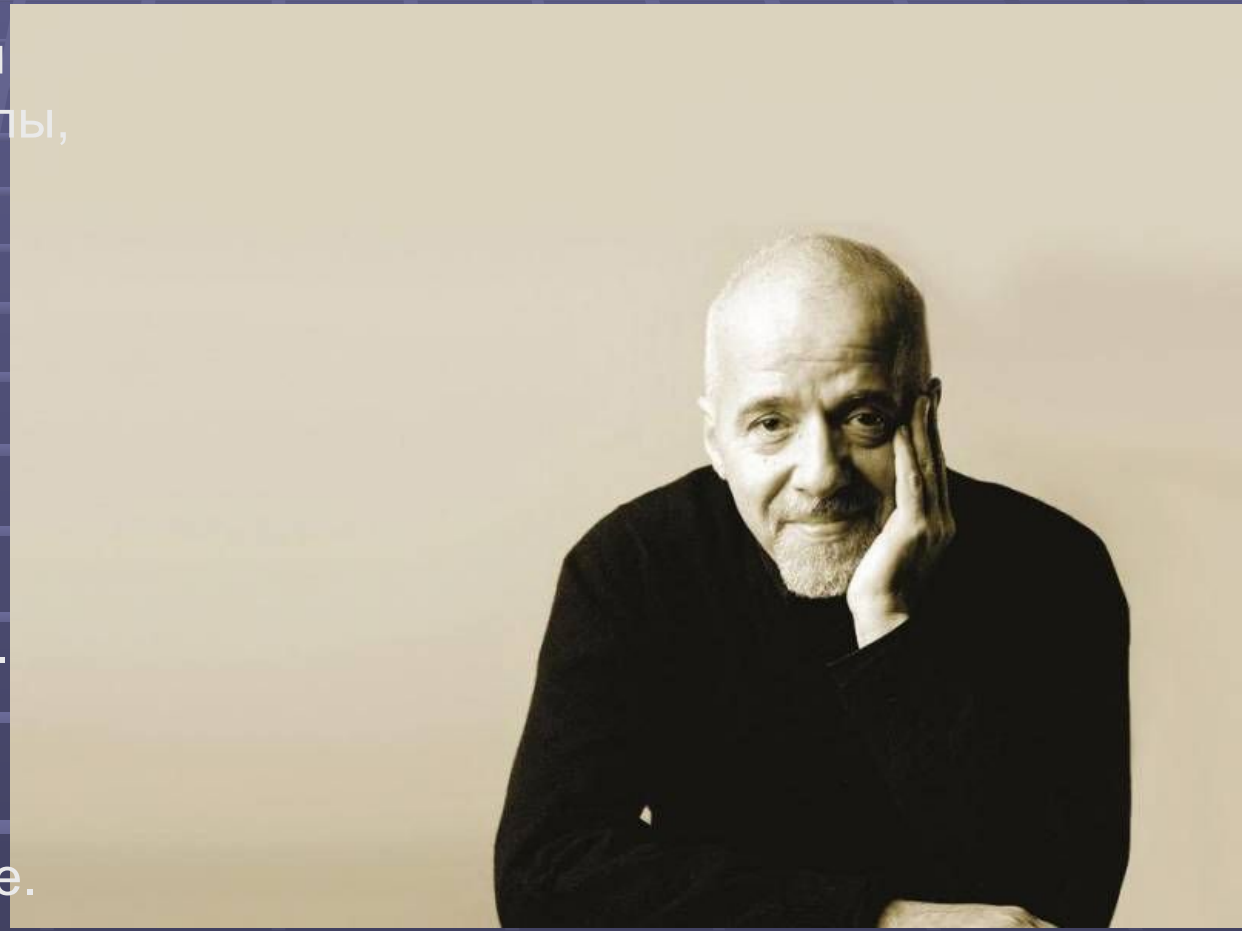
Сталкивается со зверским лечением электрошоком в психиатрической больнице, куда трижды помещает его разгневанный отец, который так и не захотел расстаться со своей мечтой о преуспевающем сыне-юристе, приняв его непослушание за признак безумия.

Как участник эзотерического андеграунда он сидел в тюрьме для политических заключённых и подвергался физическим пыткам.

Потом – увлечение черной магией, загадочные ритуалы, Алистер Кроули, таинственная секта и наркотики, похищение и пытки членов одной из местных военных группировок.

Пытки и угроза смерти – словно новое посвящение.

Журналистика, три неудачных брака и новое духовное озарение.

"Ведьма с Портобелло".

Своеобразный сюжет о самореализации женщины в современном мире переплетается с описанием духовных практик и загадочными событиями из жизни самого Коэльо.

Кто такая эта загадочная Афина, "ведьма с улицы Портобелло"? Дочь цыганки и неизвестного англичанина, воспитанная в аристократической семье ливанцев?

Путешественница-авантюристка с малолетним сыном на руках? Наставница? Жрица "Великой Матери"?

Или сама богиня?

Она была просто женщина, пытающаяся понять самое себя, и в то же время - воин, который преодолел множество преград на пути к истине и познанию.

Она прошла свой мучительный путь от веры в Иисуса до принятия высшей силы во всем, что вокруг нас - Великой Матери. Особый интерес для нас представляет эволюция философских взглядов главной героини. Ответы на все важные для нас вопросы "зашифрованы" в миллионах символов, окружающих нас. Именно благодаря ним постигается истина:

"Мы, женщины, когда ищем смысл жизни или дорогу познания, причисляем себя к одному из четырех классических архетипов:

Дева ...ищет себя в абсолютной независимости, и все, что она постигла, рождается лишь ее способностью в одиночку отвечать на брошенные ей вызовы.

Мученица познает самое себя, проходя через страдание и самоотречение.

В безграничной любви, в умении отдавать, ничего не прося взамен, обретает истинный смысл своего бытия **Святая**.

И, наконец, **Ведьма** оправдывает свое существование поисками самого полного, ничем не скованного наслаждения.

Афина сочетала в себе все четыре типа - тогда как все мы принуждены избирать что-то одно"

Давая подобную характеристику героине, художник слова умышленно использует в полотне текста романа образы-символы предшествующего литературного и духовного опыта.

По мнению создателя книги,
ведьма - жертва, невинно осужденная за
свою попытку дать драгоценный свет
доброты, любви и самопознания:

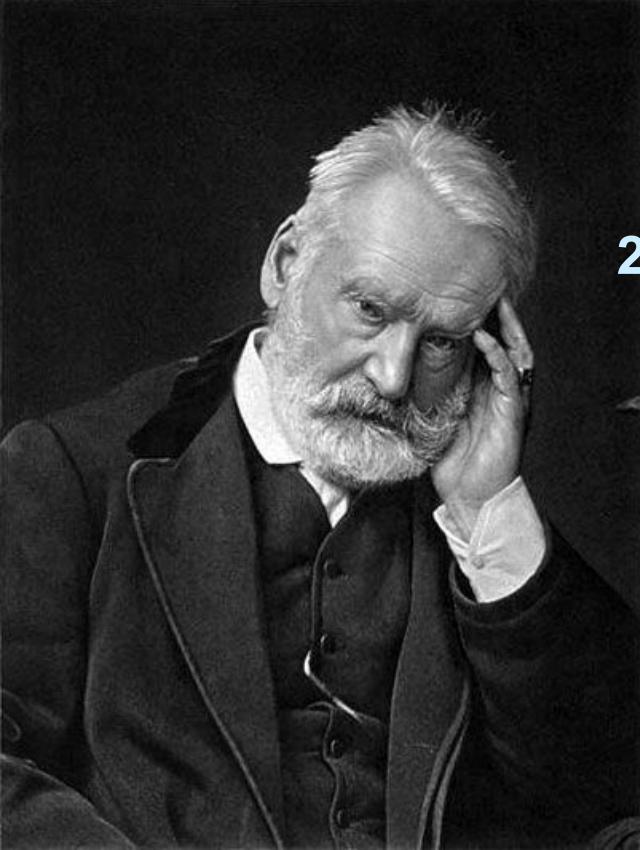
"Никто не зажигает свечу, чтобы таить ее
за дверью, ибо свет затем и существует,
чтобы светить, открывать людям глаза,
показывать, какие вокруг чудеса.

Никто не приносит в жертву свое
величайшее сокровище, имя которому -
любовь.

Никто не вверяет мечты в руки тех, кто
способен их уничтожить.

Любовь — это не привычка, не компромисс, не сомнение. Это не то, чему учит нас романтическая музыка. Любовь — есть... Без уточнений и определений. Люби — и не спрашивай. Просто люби.

~ Паоло Коэльо,
«Ведьма с Портобелло»

Гюго (Нико) Виктор (полное имя Виктор Мари)

26 февраля 1802 Безансон — 22 мая 1885 Париж
французский писатель.

Гюго представляет собой целый 19 век ,
является олицетворением французской
литературы .

Он родился в 1802 году, умер в 1885 году .

Гений его был универсальным :

как драматург он обеспечил решающую победу в “ Романтических
Битвах “, как поэт он буквально царил на протяжении почти всего века
как романист он создал «континент Гюго» всему миру,
он прославился как публицист - и еще не вполне оценен как
живописец. Вне революции 1789 года , вне века 19 как века
революций понять Гюго невозможно.

Синдром Адели Гюго, или Любовное помешательство

Адель Гюго родилась 27 июля 1830 в Париже, в семье знаменитого писателя Виктора Гюго - да-да, того самого, автора книг "Собор Парижской Богоматери" и "Отверженные".

Синдромом Адели называют всепоглощающую и длительную любовную одержимость. Болезненную страсть, которая остается без ответа.

Адель была очень красивой женщиной и одаренной пианисткой. На её психическое состояние серьёзным образом повлияли два обстоятельства: смерть старшей сестры и страстная, но безответная любовь к английскому офицеру.

Имея прекрасное образование, обладая привлекательной внешностью и незаурядным музыкальным талантом, Адель Гюго не была обделена мужским вниманием.

Однако всем претендентам на ее руку и сердце девушка неизменно отвечала отказом.

Все изменилось после того, как в ее жизни появился лейтенант Пинсон. Едва познакомившись с ним, Адель поняла, что именно Пинсон – мужчина всей ее жизни, и решила, что непременно должна выйти за него замуж. Однако молодой англичанин совсем не спешил связывать себя узами брака. А вскоре он и вовсе начал избегать отчаянно влюбленную в него писательскую дочь.

Но одержимая страстью, Адель не отступала. Она преследовала возлюбленного по всему миру, отправляясь за ним, то в Англию, то на Мальту, то в Канаду...

Она писала ему бесконечные письма, оплачивала его карточные долги и даже сама нанимала ловеласу Пинсону проституток, поскольку лишь к дамам легкого поведения она его не ревновала.

Родителей, знакомых и всех вокруг Адель уверяла, что она и Пинсон – законные супруги. На самом же деле свадьба состоялась лишь в ее помутившемся воображении.

А вот Пинсон вскоре женился, и даже стал отцом. Но его избранницей оказалась отнюдь не Адель.

ОДИНОЧЕСТВОВАТЬ

Изрядно подуставший от преследований дочери Гюго лейтенант многократно пытался убедить несчастную женщину не питать несбыточных надежд, просил оставить его в покое, и уехать во Францию.

Но все было напрасно: каждый день Адель караулила его у казармы.

Когда офицер появлялся, она устремляла на него свой пристальный взгляд, а затем, молча, шла за ним до самого дома.

Когда, спустя некоторое время, блудная дочь предстала перед отцом, Виктор Гюго едва узнал в помешанной, изможденной нищенке свою Адель. Ее, окончательно потерявшую рассудок, какой-то добрый человек привез во Францию с острова Барбадос...

Адель Гюго так и не пришла в себя. Свою жизнь она закончила в сумасшедшем доме в возрасте 85 лет, отойдя в мир иной с именем Альберта на устах. После ее смерти осталось бесчисленное количество неотправленных писем, которые она писала любимому всю свою жизнь.

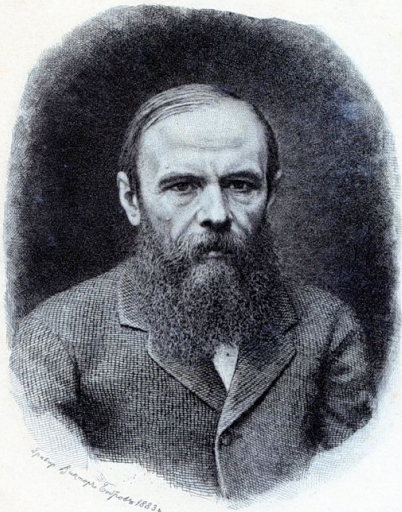
История ее трагической любви к английскому лейтенанту легла в основу сюжета фильма Франсуа Трюффо «История Адели Г.». А психиатры обессмертили ее имя, присвоив его синдрому любовного помешательства...

АДЕЛЬ ГЮГО

Достоевский Федор Михайлович.

30 октября (11 ноября) 1821, Москва

28 января (9 февраля) 1881, Петербург
похоронен в Александро-Невской лавре

Федор Михайлович Достоевский

Федор Достоевский был вторым ребенком в большой семье (шестеро детей).

Отец, сын униатского священника, врач московской Мариинской больницы для бедных (где и родился будущий писатель), в 1828 получил звание потомственного дворянина.

Мать — из купеческой семьи, женщина религиозная, ежегодно возила детей в Троице-Сергиеву лавру,

учила их читать по книге «Сто четыре священные истории Ветхого и Нового Завета» (в романе «Братья Карамазовы» воспоминания об этой книге включены в рассказ старца Зосимы о своем детстве).

В доме родителей читали вслух «Историю Государства Российского» Н. М. Карамзина, произведения Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина.

С особым одушевлением Достоевский вспоминал в зрелые годы о знакомстве с Писанием: «Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства». Ярким детским впечатлением писателя стала также ветхозаветная «Книга Иова».

Совершая вторую поездку за границу, познакомился с А. П. Суловой (страстным увлечением писателя в 1860-е гг.); их сложные отношения, а также азартная игра в рулетку в Баден-Бадене дали материал для романа «Игрок» (1866).

В 1864 умерла жена Достоевского и, хотя они не были счастливы в браке, он тяжело пережил потерю.

Вслед за ней внезапно скончался брат Михаил.

Он еще раз побывал за границей, лето 1866 провел в Москве и на подмосковной даче, все это время работая над романом «Преступление и наказание», предназначенным для журнала «Русский вестник» М. Н. Каткова (в дальнейшем все наиболее значительные его романы печатались в этом журнале).

А. Г. Достоевская. 1863 г.

Параллельно Достоевскому пришлось работать над вторым романом («Игрок»), который он диктовал стенографистке А. Г. Сниткиной (см. Достоевская А. Г.), которая не просто помогала писателю, но и психологически поддерживала его в сложной ситуации.

После окончания романа (зима 1867), Достоевский на ней женился и, по воспоминаниям Н. Н. Страхова, «новая женитьба скоро доставила ему в полной мере то семейное счастье, которого он так желал».

В 1865 году Ф. М. Достоевский начинает работу над романом

"Преступление и Наказание"

и заканчивает писать его в 1866 году.

В центре произведения – преступление, "идейное" убийство.

Главных героев романа – Родиона Раскольникова и Соню Мармеладову судьба свела в критический момент их жизни.

Раскольников совершил преступление,
а Соня вынуждена была пойти на улицу и продавать своё тело.

Их души ещё не стали чёрствыми, они обнажены для боли – своей и чужой.

Раскольников надеялся, что Соня его поддержит, что она и ношу его возьмёт на себя и во всём согласится с ним, а она – не согласилась.

"Тихая, слабенькая" Соня разбивает хитроумные теории Раскольникова элементарной логикой жизни.

Кроткая Соня, живущая по евангельским заповедям, помогает Раскольникову стать на путь покаяния, отказаться от "теории", воссоединиться с людьми и жизнью.

Во время болезни Раскольников видит сон о "моровой язве", который раскрыл сущность его идеи. В этом сне все люди заболевают неизвестной болезнью и начинают жить по теории Раскольникова: каждый начинает чувствовать себя властелином и не ставит ни во что чужую жизнь, "люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе."

После этого, на берегу реки, происходит молчаливое признание в любви Соне. Теперь Раскольников понимает, что никаким теориям больше нет места в его жизни.

Раскольников держит под подушкой подаренное Соней Евангелие, пока не решаясь его раскрыть, и думает:

"Разве могут её убеждения не быть теперь и моими убеждениями? Её чувства, её стремления, по крайней мере..."

Теперь Раскольников понял, что только "бесконечной любовью искупит он все страдания", всё изменилось, всё должно быть по-другому.

Ему показалось, что даже каторжники смотрят на него по-иному.

"Он даже сам заговаривал с ними, и ему отвечали ласково..."

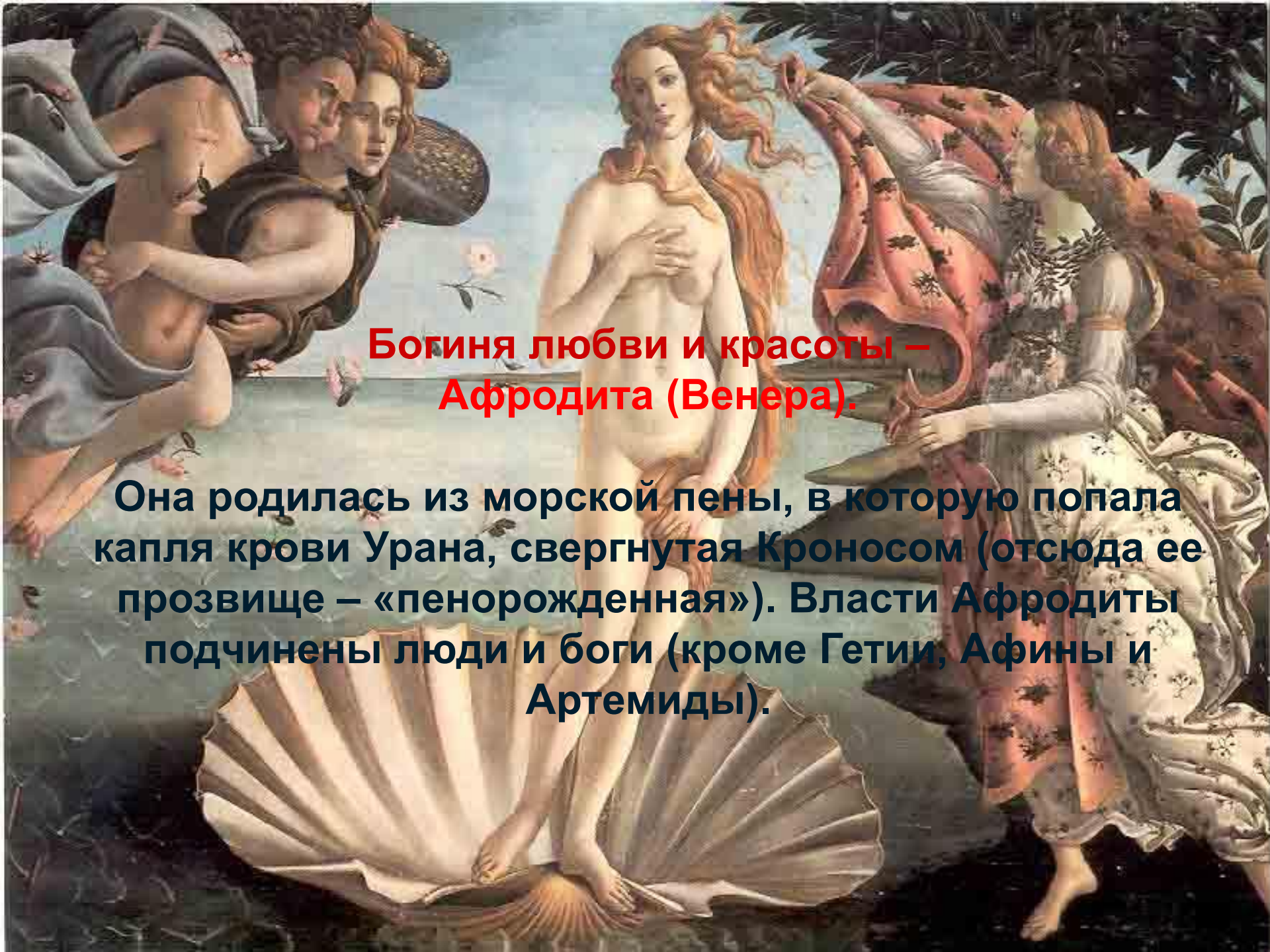
Любовь в живописи

Доктор Аллисон Холлэнд, Хранитель, Печатные издания и Рисунки, NGV сказал:

“Больше чем любая другая техника, непосредственность легкой линии связь, которая происходит между и художник и их предмет.

Сам, семья и друзья становятся самыми доступными моделями с их особенностями, с легкостью изложенными по памяти.

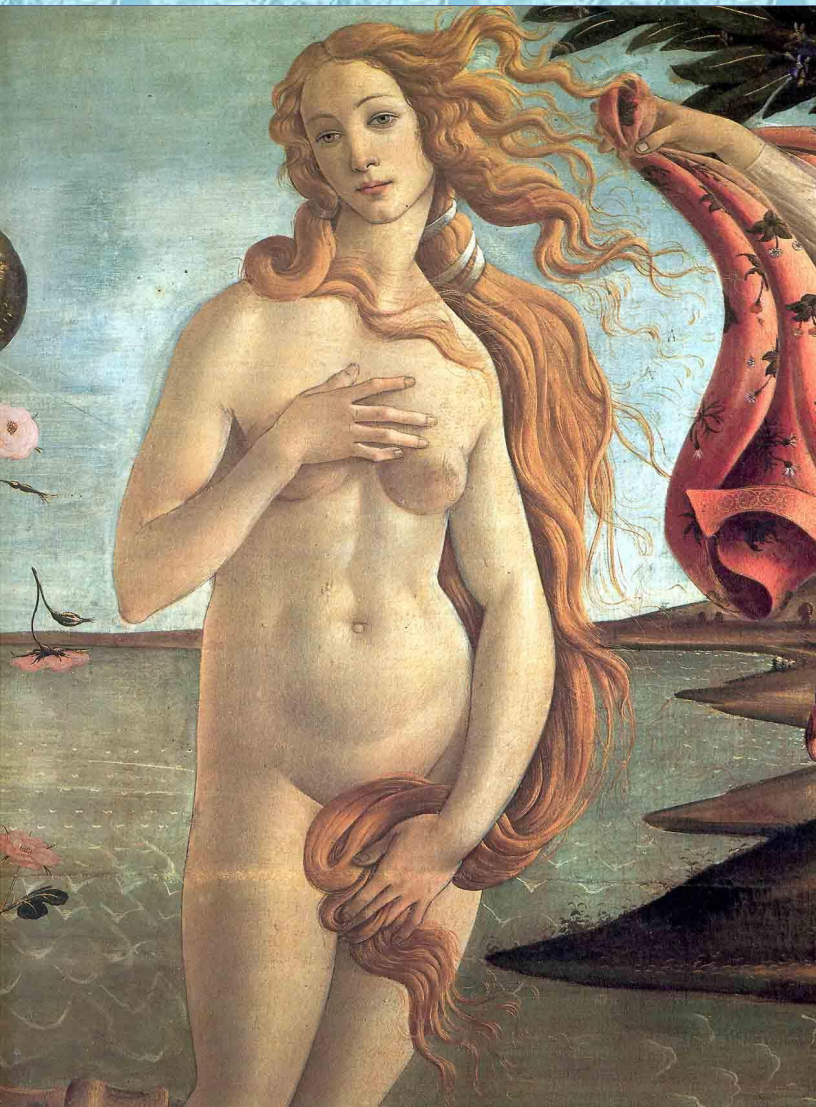
Живопись — важное средство художественного отражения и истолкования действительности, воздействия на мысли и чувства зрителей.

**Богиня любви и красоты –
Афродита (Венера).**

Она родилась из морской пены, в которую попала капля крови Урана, свергнутая Кроносом (отсюда ее прозвище – «пенорожденная»). Власти Афродиты подчинены люди и боги (кроме Гетии, Афины и Артемиды).

Сандро Боттичелли (1444-1510)

Боттичелли одним из первых обратился к античной мифологии. «Рождении Венеры».

Боги ветром осыпают ее дождем роз и гонят раковину к берегу, где богиню встречает девушка с, украшенном цветами.

Это одна из четырех ор — богинь времен года. На ее легком белом платье весны вышиты тонкие сплетения васильков. Сама Венера — воплощение красоты, но красоты скорее духовной, а не телесной. Поза богини повторяет древнеримскую статую целомудренной Венеры, застенчиво прикрывающей руками свою наготу. Безупречная чистота линий отличает несколько удлиненную фигуру, прекрасные золотые пряди волос. Но в пленительном лице Венеры затаилась печальная грусть. Это настроение присутствует во многих картинах мастера.

Изображение Венеры в творчестве художников мира.

Диего Веласкес
«Венера с зеркалом»

Тициан
«Венера с лютнистом и амуром»

Джорджоне
«Спящая Венера»

Тициан
«Венера Урбинская»

Любовь и Музыка
спасали нас не раз
От суеты дорог и колких фраз,
От зноя зависти
и от февральских выюг,
От чьих-то цепких, но неверных рук.
В миг одиночества,
когда вокруг темно,
Любовь и Музыка
спасали всё равно....

Ольга Сердцева
поэт-песенник

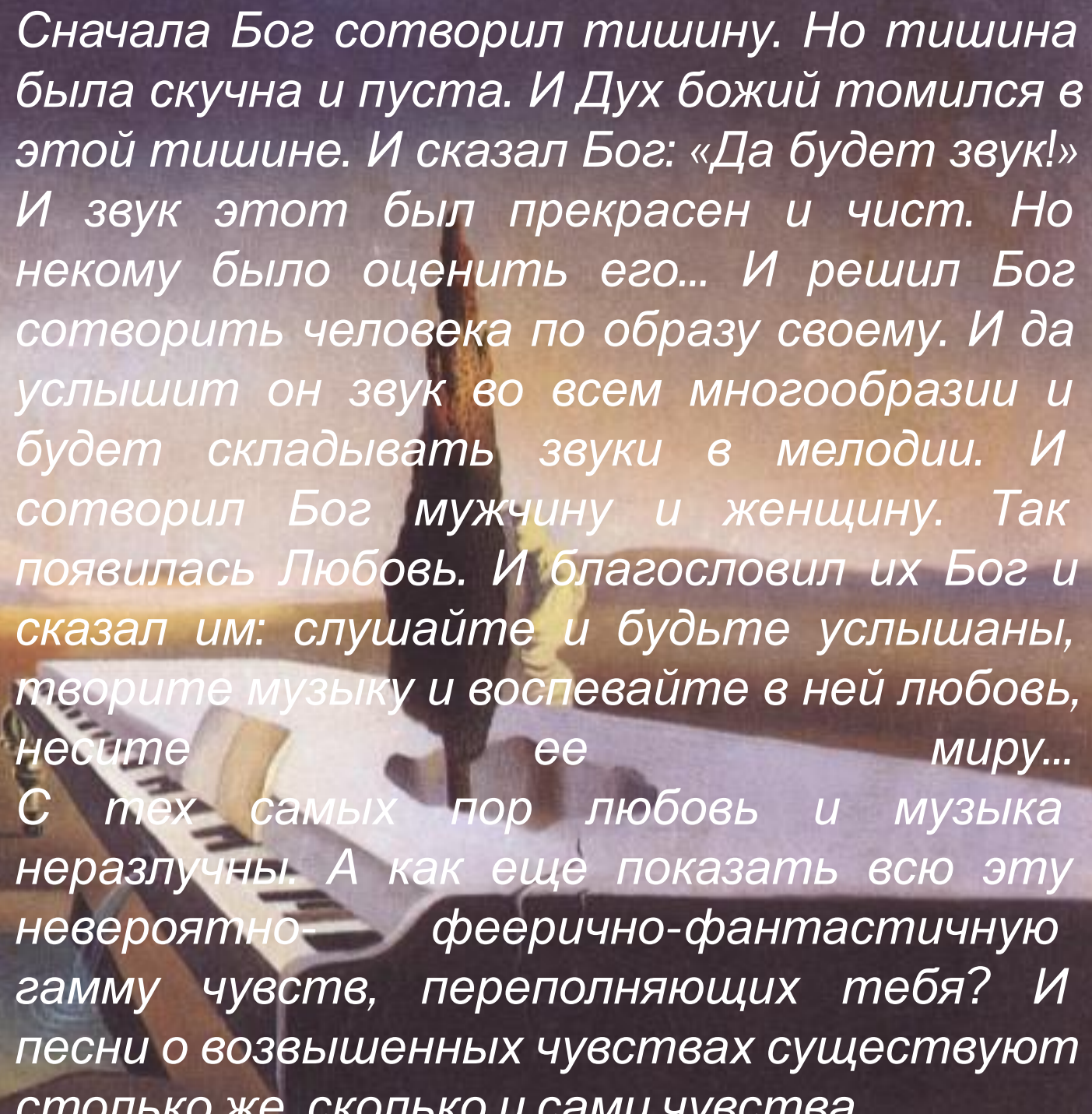

Два главных чуда нашей жизни -
любовь и музыка. Ничто не может
так влиять на духовное состояние
человека, как всепоглощающая
любовь или лиричная музыка. Ничто
не вызывает таких сильных
эмоций и переживаний.

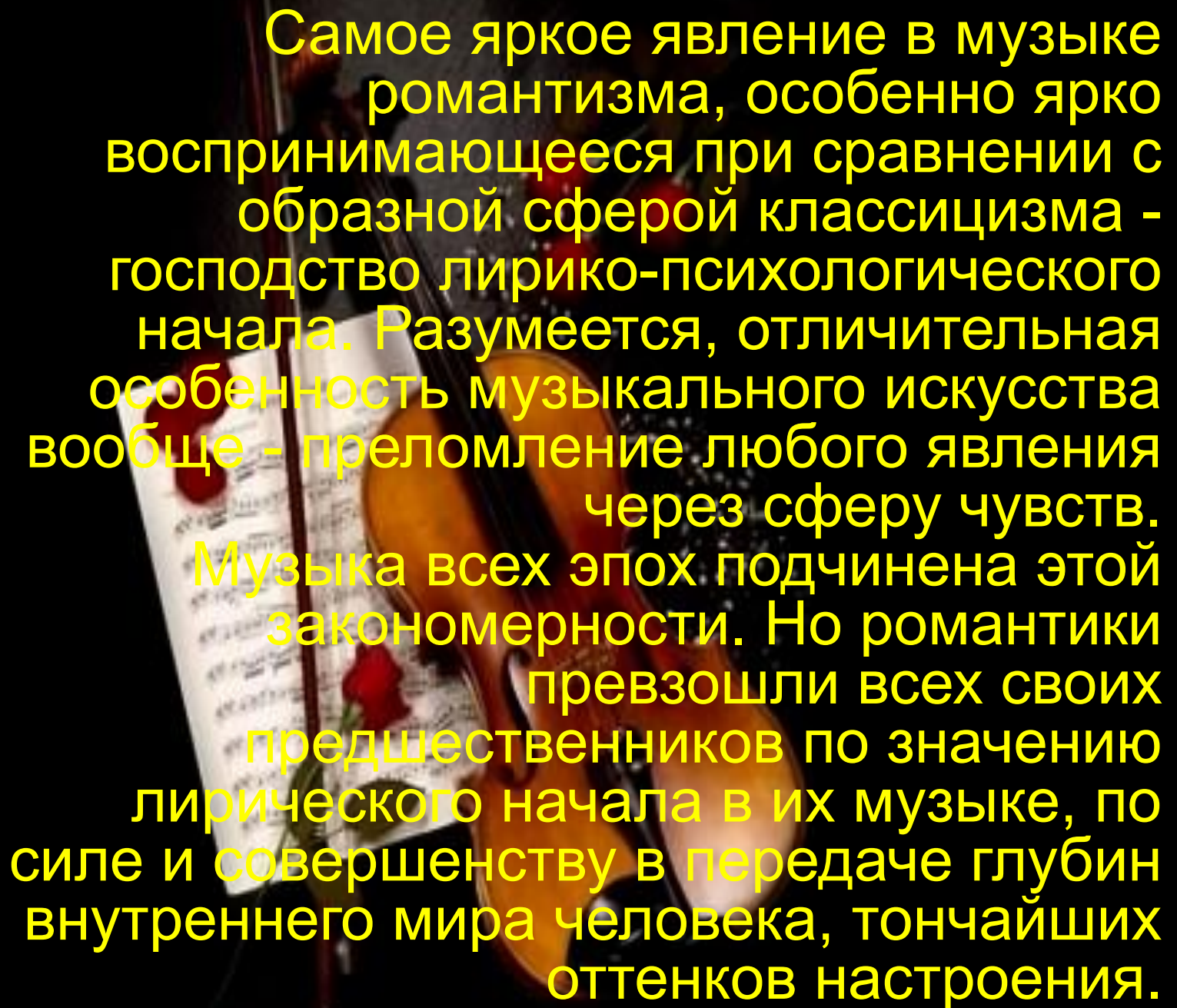
Но представить любовь без музыки
или музыку не о любви
невозможно.

Для кого-то музыка
и есть главное в жизни,
а для кого-то любовь
-это музыка сердца...

A painting depicting a person with long dark hair, wearing a yellow top, playing a white piano. The scene is set in a vast, open landscape with rolling hills under a soft, hazy sky. The overall mood is serene and contemplative.

Сначала Бог сотворил тишину. Но тишина была скучна и пуста. И Дух божий томился в этой тишине. И сказал Бог: «Да будет звук!» И звук этот был прекрасен и чист. Но некому было оценить его... И решил Бог сотворить человека по образу своему. И да услышит он звук во всем многообразии и будет складывать звуки в мелодии. И сотворил Бог мужчину и женщину. Так появилась Любовь. И благословил их Бог и сказал им: слушайте и будьте услышаны, творите музыку и воспевайте в ней любовь, несите ее миру... С тех самых пор любовь и музыка неразлучны. А как еще показать всю эту невероятно феерично-фантастичную гамму чувств, переполняющих тебя? И песни о возвышенных чувствах существуют столько же сколько и сами чувства

A violin and its bow are positioned diagonally across the frame, resting on a sheet of music paper. Several red roses are scattered around the instrument and the paper. The background is dark, making the violin and the text stand out.

Самое яркое явление в музыке романтизма, особенно ярко воспринимающееся при сравнении с образной сферой классицизма - господство лирико-психологического начала. Разумеется, отличительная особенность музыкального искусства вообще - преломление любого явления через сферу чувств. Музыка всех эпох подчинена этой закономерности. Но романтики превзошли всех своих предшественников по значению лирического начала в их музыке, по силе и совершенству в передаче глубин внутреннего мира человека, тончайших оттенков настроения.

Тема любви занимает в музыке господствующее место, ибо именно это душевное состояние наиболее многосторонне и полно отражает все глубины и нюансы человеческой психики.

Но в высшей степени характерно, что эта тема не ограничивается мотивами любви в прямом смысле слова, а отождествляется с самым широким кругом явлений. Сугубо лирические переживания героев раскрываются на фоне широкой исторической панорамы. Любовь человека к своему дому, к своему отечеству, к своему народу - сквозной нитью проходит через творчество всех композиторов - романтиков.

Пракситель. Эрот.
IV в. до н. э. Римская копия.

- **Эрато** – греческая муза любви, любовной поэзии.
- **Эрот** – божество, зажигающее любовь (крылатый сын Афродиты).

Агесандр.
Афродита, или так называемая
«Венера Милосская»,
2 в до н.э. Мрамор. Лувр. Париж

Одна из самых известных статуй в истории мировой культуры. Изображает богиню любви и красоты Афродиту (римская Венера). Исключительная популярность статуи Венеры Милосской относится, однако не к древности, а к 19-20 веку.

Скульптуры Праксителя

Греции женских статуй была Афродита Книдская.

Греки специально ездили в город Книд, чтобы полюбоваться ею.

Скульптор Пракситель (IV в. до н. э.) изобразил богиню красоты после купания, у ее ног сосуд для воды, в руке — покрывало.

Впервые скульптура показывала обнаженное женское тело с таким совершенством, что оно стало эталоном красоты на многие века.

До нас дошла лишь копия этой скульптуры.

*И целомудренно и смело
До чресл сияя наготой,
Цветет божественное тело
Неувядающей красой.
Афанасий Фет*

*Пракситель.
Торс Афродиты Книдской
IV в. до н. э. Римская копия.
Лувр. Париж.*

Римская Венера

Богиня изображена полуобнажённой, так что одеяние, закутывая ноги и низ торса, является постаментом для открытых рук, которые были показаны в движении. Возможно, в одной из них Афродита держала яблоко.

В эпоху эллинизма она, несомненно, была одной из любимых богинь.

Её представляли то кокетливой, то задумчивой, то шаловливой.

Афродита с острова Мелос строга и сдержанна.

У неё простая причёска с прямым пробором, лицо и фигура представлены довольно обобщённо.

Вероятно, она стояла на высоком постаменте и смотрела на зрителя сверху вниз.

Взгляд Афродиты ниспосылает покой.

Тогда любили изображать то некрасивую натуру: жутких, морщинистых старых рыбаков или пьяных старух, то впадали в слащавость, показывая женщин с томным выражением глаз и пухленькими губками.

А иногда смешивали жанры, включая в игру фантазии прекрасных обнаженных богинь и старых рогатых сатиров.

В Афинском музее хранится любопытная скульптурная группа «Афродита и Пан» (около 100 г. до н. э.).

Козлоногий бог Пан, сын Гермеса, пытается ухаживать за прекрасной богиней. Шалун Эрот, бог любви, представленный в полете, хватает его за рога, предупреждая о том, что он забыл меру.

Однако Афродита и сама отбивается от уродливого поклонника, замахиваясь на него сандалией.

Такие произведения уже стоят на грани жанрового искусства — сюжетных композиций, темы которых основаны на впечатлениях обыденной жизни.

Вывод:

Люди не всегда сознают истинную мощь любви, ибо, если бы они сознавали ее, они бы воздвигали ей величайшие храмы и алтари и приносили величайшие жертвы, а меж тем ничего подобного не делается, хотя Любовь этого заслуживает.

И поэтому поэты, писатели, художники и музыканты всегда старались показать истинное ее место в человеческой жизни, отношениях между людьми, находя свои, присущие именно им приемы, и, выражая в своих произведениях, как правило, личные взгляды на это явление человеческого бытия.

За несколько десятилетий о любви пишется больше, чем за несколько веков. Причем литература эта отличается интенсивными поисками и оригинальностью мышления.