В рамках проекта «Живое искусство» международного грантового конкурса «Православная инициатива» Литературно-музыкальная гостиная «Образ матери в искусстве»

СЦЕНАРИЙ
семейной познавательной программы,
посвященной Дню матери

«Образ материнства в искусстве - Главная роль - Подлинное счастье»

Автор сценария и ведущая программы Н.Н.Серова

29 ноября 2024 года

Звучит итальянская народная песня в исполнении Робертино Лоретти «Мама»

Звук убирается на фоновое звучание

Матери

Я помню спальню и лампадку.
Игрушки, теплую кроватку
И милый, кроткий голос твой:
«Ангел-хранитель над тобой!»

Ты перекрестишь, поцелуешь,
Напомнишь мне, что он со мной,
И верой в счастье очаруешь…
Я помню, помню голос твой!

Я помню ночь, тепло кроватки,
Лампадку в сумраке угла
И тени от цепей лампадки…
Не ты ли ангелом была?

Иван Бунин

Ведущая: Добрый вечер, дорогие друзья!

Сегодня наш вечер мы посвящаем самой главной миссии женщины на земле – быть матерью. Время повести разговор о вечной, трогающей душу, неиссякаемой, вдохновляющей на творчество теме в самых разных видах искусства – теме Материнства.

Слово «Мама» на очень многих языках мира звучит одинаково. Знатоки производят его от детского лепета. На заре человечества роль матери была первостепенной. В мифологическом пантеоне «Мать-сыра-Земля» стояла среди верховных божеств, как прародительница всего живого. Этот образ близок, дорог и понятен каждому. Попробуем в этом убедиться.

Для того, чтобы, вы, наши гости, настроились на погружение в тему, начнем с небольшого блиц-опроса:

1. Как вы отвечали на вопрос ребенка «Откуда берутся дети?»
   (нашли в капусте, аист принес, купили в магазине и т.д.)
2. Как ласково называют детей не по имени? (чадо, дитятко, малыш, кроха)
3. Какие важные моменты первого года жизни ребенка отмечают, запоминают и записывают на память?
   (первое слово, первый зуб, первые шаги)
4. Что общего между письмом и младенцем?
   (Их кладут в конверт)
5. Какая деталь в одеянии младенца поможет определить кто он – мальчик или девочка? (голубой или розовый бант)

6. Как называется первая обувь малыша? (пинетки)
7. Какую игрушку мечтает получить в подарок каждая девочка? (куклу)
8. Как называется игра, в которой дети представляют себя родителями? (дочки-матери).
9. Какую песню напевают своим детям мамы? (колыбельную)

Вот мы и подошли к изучению генетического кода человека.
Начнем с истоков. Образ матери в народной культуре.

Слайд с колыбелью

Ведущий: Вопрос залу: Откуда же происходит название этой самой песни?

Зал отвечает: От колыбели – кроватки для младенца.

Ведущая: Так и есть. Слово «колыбель» происходит от глаголов «колебать», «колыхать», «качать». По другому «колыбель» называли «люлькой» или «зыбкой». Слово «люлька» возникло от глагола «лелеять», т.е. заботливо ухаживать за кем либо, а «зыбкой» она названа от слова «зыбь», означающего неустойчивую, дрожащую, поддающуюся перемещению поверхность чего-либо.

Колыбель у разных народов изготавливали из самых разнообразных материалов: дерева, ивовых прутьев, кожи, коры, веревок, в виде пялец с натянутой тканью. Она подвешивалась к очепу - длинной, гибкой и крепкой жерди, прикрепленной к потолочной матице, сделанной из молодой березы. Береза хорошо гнется и одновременно не трясется, и качание получается мягкое, без толчков. Имелась подножка для качания. У городского народа встречалась другая форма люльки – напольная, которая качалась по принципу «ваньки – встаньки».

На Руси тема колыбели обрастала множеством мистических тайн и обрядов. Прежде, чем младенец ляжет в колыбельку, в нее сажали домашнего кота. Считалось, что коты отгоняют злых духов от колыбели. Часто в нее укладывали ритуальные вещи, выполняющие охранительную обережную функцию: кукол, ломоть хлеба, коготь медведя, зерна ячменя, ржи и т.д.

Покачивание сопровождалось колыбельной песнью. Ритм и темп колыбельных песен — это ритм качания. Это связано с их основным предназначением – способствовать засыпанию ребенка. Младенец, не понимая слов, воспринимает, в первую очередь, мелодию и близкий к биению сердца ритм, плавность и размеренность которых успокаивают его и постепенно погружают в сон. На это же нацелен и звуковой рисунок песен: частое

повторение одних и тех же слов похожего звучания, большое число мягких звуков, слов с шипящими, свистящими звуками, например: "Кыш вы, куры, не шумите, мою детку не будите..."-, однообразная интонация и спокойная напевность.

В колыбельных использовались фразы «баю-баюшки-баю», которые произошли от устаревшего глагола «баять», т.е. «говорить» или «сказывать». Отсюда же произошло слова «баян» - «сказитель», «рассказчик» и «байка» - «сказка»

Искусству исполнения колыбельных учили с малолетства. "Байкать" девочки начинали своих младших братьев и сестер лет с 5-ти, так как уже с этого возраста их начинали привлекать для помощи по дому, прежде всего, для присмотра за маленькими братьями и сестрами.

Милена Зимина поет колыбельную

Ведущая: Мелодия колыбельной надолго западает в подсознание. Во время ее исполнения устанавливается эмоциональная связь между матерью и ребёнком. Колыбельные песни есть великое достижение воспитания, наполненное народной мудростью и пробуждающее в ребенке чувство родной земли, родного языка и материнской любви.

Слайды «Традиционная народная кукла»

Ведущая: В традиционной народной художественной культуре, в декоративно-прикладном творчестве выражением темы материнства является искусство изготовления кукол. Необходимость куклы для развития человека доказана исторически и этнографически. Во все времена ребенок через игру постигал мир, примеривая на себя разные роли, учась модели поведения, принятой у взрослых.

Первой куклой на Руси считалась лялька. Трудно сказать точно, но кукла, как детская игрушка, появилась у славян сравнительно недавно, примерно тысячу лет назад. Главное, что объединяет все русские народные детские игрушки, – простота и дешевизна изготовления. Эти игрушки делались из подручных материалов и в свободное от тяжелой работы время. А техники изготовления передавались от родителей к детям и были отточены веками. Пока девочка была маленькой, для неё делали кукол мама, бабушка или старшие сёстры, отец мог вырезать из дерева куклу, которую она потом наряжала в лоскутки материи. Зачастую обыкновенное поленце, обернутое в кусок материи, исполняло роль куклы.

«Не трудное дело, да даются не всякому», - говорят в народе. Во-первых, для того, чтобы кукла вышла крепенькой и ладной, нужна определённая сноровка. А во-вторых, главное искусство состояло в умении нарядить куклу.

Русским куклам никогда не рисовали лица и глаза. Считалось, что если кукла сильно будет походить на человека, в неё вселится злой дух. Лица у кукол появились только к концу XIX века, под влиянием западной городской игрушки. Зато изобретательности в создании разных видов кукол русским было не занимать.

Согласно древним обычаям, как только женщина понимала, что у нее будет ребенок, она начинала мастерить тряпичную куклу-закрутку. Мастерицы никогда не использовали при работе ничего колющего и режущего. И лоскутки ткани, и нитки не разрезались, а рвались вручную, а затем связывались. Узелки служили еще одним оберегом, вставшим на пути злых сил. Кукла могла быть чисто тряпичной, или наполняться крупой, сеном или шерстью.

Такую куклу можно было пеленать, наряжать, баюкать. Конечно, со временем кукла обтрепывалась и пачкалась – несложно было ее развязать, постирать и собрать обратно, чему дети постепенно учились сами. Разновидность куклы-закрутки – кукла-няжашка (от слова нежить), собранная из чистых тряпиц, чтобы ребенок мог ее поцеловать без вреда для здоровья.

Куклы-стригушки делались из соломы, часто буквально в поле, чтобы успокоить и развлечь малыша. Ведь маленьких детей, за которыми было некому присмотреть, пока вся семья в поле, приходилось брать с собой.

Очень популярен образ матери в традиционной глиняной игрушке. В каждом известном промысле России есть такие персонажи: многочисленные барыни с детьми, вылепленные со свойственной народному искусству мерой обобщения, но в тоже время яркой выразительности, расписанные в стилистике этих самых промыслов.

Ведущая: Параллельно с народной культурой, которая была и остается связующей нитью между поколениями, образ матери ярчайшим образом представлен в религиозном искусстве. Пресвятая Дева Мария, Богородица, Мадонна – образ вызывающий трепет и благоговение. В храмах образы Богоматери — одни из самых почитаемых.

Слайд: иконографические типы – Оранта, Знамение, Елеуса, Одигитрия.

По преданию, первые образы Богородицы создал святой евангелист Лука. Первые христианские иконы попали на Русь из Византии в XI–XII веках. Русские иконописцы перенимали византийские традиции и создавали списки, копии икон. Исторически сложились иконографические типы изображения Богородицы. Иконографией называют каноны: особенности композиции, характерные черты икон, атрибуты святых. Богоматерь изображали с Младенцем и одиночно, восседающую на троне и в полный рост, с разными жестами рук и положением головы.

На иконах, росписях и мозаиках Богородица предстает в традиционном облачении. Мафорий — длинное покрывало пурпурного или коричневого цвета — закрывает голову и плечи. Иконописцы украшали мафорий золотыми звездами и каймой. Туника, или хитон, надета снизу.

Один из самых древних иконографических типов Богородицы — **Оранта.** Богоматерь изображали в позе заступнической молитвы: руки разведены в стороны и согнуты в локтях, ладони подняты на уровень лика и обращены к молящемуся.

Другой образ Богоматери - икона **«Знамение»**. Это поясное изображение Богородицы, ее руки подняты в молитве, а Младенец вписан в золотой круг на груди.

Распространенный в России тип икон Богородицы — **Елеуса**, что с греческого языка переводится как милующая, такие образы еще называют **Умиление**. На изображениях Богоматерь склоняется к Младенцу. Как правило, такие иконы — поясные, однако есть образы, где Богородица написана в полный рост. Изводы — варианты иконы — несколько отличались: Младенец обнимал Богородицу, прикасался к лицу или к одежде, его изображали на правой или на левой руке Богоматери. К иконографическому типу Умиление относят самый древний из сохранившихся в России образов Богородицы — Владимирскую икону Божией Матери. Согласно преданию, как раз ее написал христианский святой Лука. С образом связывают истории о чудесах, исцелениях и защите от вражеских войск.

Название Одигитрия с греческого языка переводится как указывающая путь, этот тип иконы еще называют Путеводительница. По канону Богородица держит Младенца на руках, лицами они развернуты к молящимся, изображения строгие. Младенец одной рукой благословляет, в другой держит книгу или свиток — знак спасительного учения, которое принесет Христос.

В духовной музыке Богородице посвящен Хвалебный гимн «Величит душа моя Господа» Эта широко известная песнь, особенно любимая церковным народом, звучит на утрене православного богослужения и предваряется словами: «Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим!» Матерь Света – как родившую «Свет человеков».

Звучит «Величит душа моя Господа…»

Презентация «Образы Богородиицы»

Ведущая: Новое время, новые взгляды, новые достижения науки и техники, просвещение, новая эстетика. Эпоха Возрождения, потом и, сменяющие друг друга большие художественные стили в искусстве подарили миру новое понимание и трактовку образа Девы Марии. Светское искусство наложило свой отпечаток и на художественное решение полотен религиозного содержания. Теперь внешний облик Марии другой. Она выглядит как современница, горожанка, Христос – тоже обыкновенный малыш.

Среди крупных имен художников есть те, в творчестве которых этот образ занимал особое место, благодаря чему осталось большое количество великих произведений.

Италия. Рафаэль Санти - художник эпохи Высокого Возрождения. Когда кто-то говорит о Мадоннах Рафаэля, воображение сразу рисует нежный одухотворенный образ, который будто светится изнутри. За всю свою жизнь **Рафаэль Санти** написал несколько десятков картин с изображениями Девы Марии.

Слайд

«Мадонна Конестабиле» - одно из ранних полотен кисти Рафаэля, созданное им в 20-летнем возрасте. Оно было написано в Перуджи. это единственное полотно Рафаэля, которое хранится на территории России, в Эрмитаже.

Слайд

«Мадонна Грандука», написана в 1504 году, когда Рафаэль прибыл во Флоренцию, он познакомился с работами Леонардо да Винчи и овладел техникой сфумато (плавный переход от света к тени). Глаза Мадонны опущены, что означает смирение. Ее одежда выполнена в традиционных цветах. Красный означает жертвенную кровь Христа, а синий плащ – это непорочность Царицы Небесной.

Слайд

«Мадонна в кресле» отличается от предыдущих работ Рафаэля. На этой картине Дева Мария более «земная». Если все предыдущие образы рождались у художника в голове, то для этой Мадонны ему позировала реальная девушка. Необычно и одеяние Девы Марии. Традиционное красное платье и синий плащ заменила одежда простой горожанки.

Слайды: Мадонна Литта, Мадонна в Гроте и т. д.

Леонардо да Винчи, титан Итальянского Возрождения, флорентиец по происхождению, в образах своих мадонн применил все достижения

изобразительного искусства своего времени: свето-теневую разработку объектов полотна, знания о перспективе в прописывании фонов, прием «Сфумато», пирамидальное построение композиции.

Слайд

Век XVII. Испания. Работа **Диего Веласкеза «Поклонение волхвов».** Интересно здесь изображение младенца Христа. Большинство художников выполняли работу в классическом стиле, оставляя ребенка новорожденным. Старые мастера часто изображали Спасителя миниатюрной копией взрослого человека, но Веласкес пошел по другому пути. В его интерпретации Христос — настоящий маленький ребенок, туго спеленутый по привычкам того времени.

Слайд

Голландия. Рембрант Харменс ван Рейн «Святое семейство».

Трактовка сюжета больше напоминает обычную бытовую сцену. Рембрандт изобразил семью так, словно художник зашел в гости к нидерландской семье XVII века и решил запечатлеть их на холсте. Первая эмоция глядящего на картину - невероятно теплая и домашняя атмосфера.
Ряд искусствоведов считают, что черты Хендрикье Стоффельс - второй жены художника, можно увидеть на лице Девы Марии, а прототипом спящего в колыбели младенца Иисуса является сын Рембрандта от первого брака Титус.
Сцена со «Святым семейством» - одна из самых ярких попыток Рембрандта иначе проявить свет на своих картинах. Здесь Рембрандт изобразил три источника света:
- освещенные ангелы (сопровождаемые божественным светом с небес),
- освещенное лицо Марии и колыбель Иисуса (свет от камина),
- рабочий стол Иосифа (источником является, вероятно, окно).

В музыкальном искусстве западной Европы одной из основных молитв, обращенных к Богоматери является **АВЕ МАРИЯ от** лат. Ave Maria — радуйся, Мария. Это приветствие архангела Гавриила, возвестившего Ей, что Она станет Матерью Спасителя (отсюда другое название этой молитвы – «Ангельское приветствие». Ave Maria представляет собой неотъемлемый элемент католического благочестия. Впервые официально введенная в 1568, она настоятельно рекомендуется Католической Церковью как общинная и индивидуальная молитва. Текст Ave Maria был положен на музыку многими композиторами: Ф. Листом, Ш. Гуно, К. Сен-Сансом, А. Брукнером, Дж. Верди и другими

Поет Жанна Захарова, Джулио Каччини «Аве Мария»

Ведущая: Но вернемся к тому, с чего начали - с генетического кода человечества, с той самой песни, которая остается в памяти на всю жизнь, обладает магическим действием, является самой родной. Колыбельные. С появлением одной из самых знакомых и любимых из них связана целая детективная история.

Самая знаменитая в мире колыбельная «Спи, моя радость усни» появилась в конце XVIII века. Еще 100 лет просвещенные мамы разных стран пели ее своим малышам, будучи уверенными, что автор этой очаровательной мелодии никто иной, как великий Моцарт. Однако в дальнейшем историки музыки выдвинули целый ряд других претендентов на ее авторство. Споры не утихаю и по сей день, к счастью не такие громкие, чтобы разбудить малышей, которые продолжают засыпать под звуки нежной, искренней и гениальной в своей простоте мелодии.

В огромном наследии Моцарта есть произведения практически всех жанров, существовавших в его время. Есть у него и колыбельные.

Видео об истории «Спи, моя радость, усни»
Поем с залом. Фонограмма. Слайд с текстом.

Ведущая: Дальше в нашем повествовании об истории колыбельных песен речь пойдет об авторских произведениях. К стихам «Колыбельной» Аполлона Майкова – музыку написали П.И.Чайковский и Антон Степанович Аренский. Прослушаем фрагмент этой колыбельной на музыку П.И.Чайковского в исполнении Г. Вишневской. Иллюстрацией к этому отрывку послужат произведения русских живописцев.

Фонограмма. Презентация «Венецианов, Брюллов, Каменский и др.»

Ведущий: Музыку к «Казачьей колыбельной» М.Ю. Лермонтов по преданию написал сам, но впоследствии эти стихи неоднократно были положены и другими авторами и исполнителями на новые мелодии.

Вокальный ансамбль «Ньюэкст». «Казачья колыбельная»

Ведущая: Наконец, век XX – сложный, переломный. В живописи царит эксперимент с цветом, формой, происходит поиск нового изобразительного языка. Тема материнства становится чем-то большим, чем иллюстрацией любви матери к ребенку. Это и тревога за будущее в сложное время, и олицетворение этого самого светлого будущего, которое непременно настанет, это и сохранение традиций. Снимается огромное количество фильмов, где звучат «Колыбельные». Настоящим хитом в этом жанре стала «Колыбельная» -

«Summertime» - ария Клары из оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс». Вашему вниманию представляется галерея работ художников 20-ого столетия на фоне прекрасной колыбельной в исполнении Эллы Фицджеральд.

Фонограмма. Презентация «Живопись и скульптура XX века»

Ведущий: В отечественном кинематографе прошлого века также масса примеров хорошо нам знакомых с детства колыбельных. Давайте вспомним эти фильмы и песни, написаны прекрасными авторами:

Аукцион «Колыбельных» из кинофильмов

«Цирк» - «Спи, мой мальчик, сладко, сладко..» И.Дунаевский, ст. Лебедева-Кумача, «Человек родился», муз. Баснера, слова Попова, «Долгая дорога в дюнах» Паулс, слова Аспазии, «Гусарская баллада», « Колыбельная Светланы» Т. Хренников, А Гладков, м/ф «Умка», Е. Крылатов, Ю. Яковлев, заставка к т/п «Спокойной ночи, малыши» «Спят усталые игрушки», Арк. Островский на стихи Зои Петровой, Блантер, Исаковский «Колыбельная сыну» и т.д.

Ведущая: И сегодня, современными авторами создаются трогательные колыбельные.

Поет Милена Зимина С.Трофимов «Колыбельная России»

Эпилог

К концу ноябрь, длиннеют ночи,
Сегодня сыпал первый снег.
Порой душа так сильно хочет
Замедлить нашей жизни бег

Найти б денёк, заехать к маме
И скоротать с ней вечерок
За болтовнёй, за пирогами,
Начав вязать половичок.

Она рукою приобнимет,
Нашепчет что-то на ушко,
Твои тревоги отодвинет.
И сразу станет так легко.

Она – любовь без дна и края,
И нет теплее ее рук
На свете самая родная,
Мой добрый ангел, милый друг.

Наталья Серова