VI открытая городская научно-практическая конференция учащихся
и педагогов учреждений дополнительного образования
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Секция: Изобразительное и декоративно-прикладное искусство

«Вечная жизнь» Русалочки

Герасимова Мария
ученица 2 «Б» класса
МБОУ «Гимназии Перспектива»
г.о. Самара – Ассоциированная школа
ЮНЕСКО

Руководитель:
Проскурина Галина Владимировна
учитель мировой
художественной культуры и основ
духовно- нравственной культуры
МБОУ «Гимназии Перспектива»
г.о. Самара – Ассоциированная школа
ЮНЕСКО

Самара, 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение ...……..…….3

Глава I. Мир Русалочки в сказке Г.-Х. Андерсена ……5

Глава II. «Русалочка» - символ Дании.…….…….8

Заключение…… ……..……..11

Примечание……..……..12

Список используемой литературы ……...……...13

Список иллюстраций……..….……..14

Иллюстрации. ……..……..……... 15

ВВЕДЕНИЕ

На карте мира есть скандинавская страна Дания (Ил.1), в которой жил и творил великий сказочник Ганс Христиан Андерсен (Ил.2). В Дании все напоминает о нем. В столице страны Копенгагене, в Королевском саду стоит памятник писателю (Ил.3), вход в Копенгагенский порт охраняет статуя «Русалочки», героини одной из самых чудесных сказок Андерсена. (Ил.4)

Ганс Христиан Андерсен является подлинно национальным самобытным писателем, неотделимым от его родных цветущих островов. В сознании датчан он неразрывно связан с историей Дании, с ее традициями, природой, характером народа.[1]

Мы считаем, что, в самом деле, никому из детских писателей девятнадцатого века не удалось с такой полнотой воссоздать в своих произведениях свою страну и свой народ, так, как это сделал Андерсен.

«Моя родная Дания, - говорил он в автобиографии,- поэтическая страна, богатая народными сказками, старинными песнями, историческим прошлым…»[2] Поэтому и сюжеты своих книг он черпал из жизни. Сказка в какой-то мере являлась для него способом видеть мир, способом познания мира.

В сознании датчан он неразрывно связан с историей Дании, с ее традициями, природой, характером народа. Автор работы считает, что Г.-Х. Андерсен в своих сказках со всей полнотой воссоздал свою страну и свой народ, раскрыл его мысли и чувства.

Наше внимание привлек образ Русалочки и такие ее качества, как смелость, доброта, самопожертвование. Нам бы так же хотелось узнать о том, почему именно эта героиня сказки Андерсена удостоилась быть воплощенной в бронзе и стать символом столицы Дании.

Цель работы: сопоставление художественного образа Русалочки из сказки Г.-Х. Андерсена и художественно-пластического образа героини в скульптуре Э. Эриксена.

Исходя из проведенного анализа, мы пришли к выводу, что данной проблеме исследователи творчества Андерсена не уделяли должного внимания, рассматривали и только художественно - стилистические особенности сказок, выявляли роль фольклорных традиций. Их труды нам были полезны. Л.Ю. Брауде[3] проанализировала роль и значение сказок Г.-Х. Андерсена в литературе Скандинавии, выявила их национальное своеобразие.

И.Зюзюкин[4], Н.Овсепян[5], И.Муравьева[6], В.Вакдаев[7], познакомили с творческим путем писателя, выявили художественное своеобразие его сказок. О памятнике литературной героине Г.-Х. Андерсена мы узнали из статей Н. Кравцова[8], В. Юрьева[9]. Для изучения и анализа памятника нам оказалась и работа Р. Белоусова[10].

Исходя из вышеизложенного, мы считаем данную тему актуальной, так как в ней рассматривается сравнительный образ Русалочки в сказке Г.-Х. Андерсена и в скульптуре Э. Эриксена. Нам важно осмыслить восприятие образа Русалочки не только жителями Дании, но и…

1. написать историю жизни Русалочки для летописи Дании;
2. выявить национальное своеобразие образа Русалочки;
3. проследить развитие национальных традиций Г.-Х.Андерсеном и Э.Эриксеном в создании образа Русалочки.

Объект исследования – Русалочка как символ Дании (сказка и скульптура)

Предмет исследования – образ Русалочки в сказке Г.-Х. Андерсена и скульптуре Э.Эриксена.

Метод исследования: теоретический (анализ литературы), текстологический.

ГЛАВА I. МИР РУСАЛОЧКИ В СКАЗКЕ Г.-Х. АНДЕРСЕНА

Русалочка живет в особом мире. «На самом дне живут русалки. Не подумайте, что там, на дне, один белый песок; нет, там растут невиданные деревья и цветы с такими гибкими стеблями и листьями, что они шевелятся, как живые, при малейшем движении воды. Между ветвями шныряют рыбы большие и маленькие – точь-в-точь как у нас птицы. В самом глубоком месте стоит коралловый дворец морского царя».[11] Мы считаем, что мир русалок во многом напоминает человеческий: стоит дом-дворец, растут деревья, плавают рыбы. (Ил.5) Подводный мир русалок живет по законам человеческой жизни, человеческих отношений. Русалочка – одна из шести дочерей овдовевшего морского царя, самая маленькая и слабая. У нее есть семья, но нет мамы, поэтому ее воспитанием занимается бабушка.

Больше всего, как известно, дети любят слушать сказки, особенно если их рассказывает знающая жизнь бабушка. (Ил.6) Добрая, отзывчивая, желающая познавать мир, Русалочка особенно любит рассказы о людях, живущих наверху, на земле. Поэтому бабушке пришлось поведать ей все, что она знала о кораблях и городах, о людях и животных. «Особенно занимало Русалочку то, что цветы на земле пахнут, - не то что тут, в море…»[12]. Оказывается, все, что происходит в русалочьем мире, связано с жизнью человека. Этот мир живет по законам человеческой жизни.

«День-деньской играли принцессы в огромных дворцовых залах, где по стенам росли живые цветы. В открытые янтарные окна вплывали рыбки, как у нас, бывает, влетают ласточки; рыбки подплывали к маленьким принцессам, ели из их рук и позволяли себя гладить». [13] Этих рыбок можно сравнить с домашними животными, которых кормят дети и играют с ними.

Мы считаем, что поведение и занятия маленьких русалочек и детей многое объединяет. Русалочка видит в человеческом мире только хорошее. Она нам не только рассказывает о том, как удивителен, увлекателен и прекрасен наш мир, но и призывает любить его и дорожить им.

Совершеннолетие – это пора, когда человек уже считается взрослым, когда у него появляются права и обязанности. По достижении пятнадцатилетнего возраста русалочки получали разрешение подняться наверх, на землю, чтобы посмотреть на мир людей, к которому они испытывают уважение. (Ил.7) Мир людей для них это высший свет, поэтому и жизнь на земле прекрасна. Путешествие на землю знаменовало взросление дочерей морского царя. Русалочка поняла, что ей особенно хочется жить среди людей. Она думает о людях, восхищаясь их миром.

Но чтобы войти в мир человека, надо иметь человеческий образ, человеческий вид. А хвост Русалочки уродлив. В мире земном, чтобы ее приняли, ей надо быть человеком. Она увидела и полюбила прекрасного принца и решила прожить короткую человеческую жизнь, а не три тысячи лет.

Любовь Русалочки к принцу – главная тема сказки. (Ил.8) В ее представлении человек – это воплощение благородства, доброты и красоты. Поэтому заветной мечтой Русалочки становится не только добиться любви принца, но и обрести человеческую душу. Этот путь сложен. Ее нравственное становление – путь к ее подлинной сущности, к настоящему в ней. Душевная красота и благородство не позволяют ей «купить жизнь и счастье» ценой смерти любимого, смерти человека. Автор работы считает, что поэтому героиня нашего исследования и жертвует своей жизнью ради счастья человека, потому что любовь всегда совершает добро, она не может быть злою. Русалочка спасает принца, она совершает добро для человека, которого любит. «Или он, или ты - один из вас должен умереть до восхода солнца!» [14]

Она решается на самопожертвование ради любви, идет на невыносимые муки, отдает свой прекрасный голос. И она умирает, не желая спасти свою жизнь ценою жизни другого. Мы считаем, что это великая самоотверженная любовь, поэтому Русалочка и бессмертна не только для Дании, но и для всего мира.

Сестры жертвуют свои прекрасные длинные волосы морской ведьме, чтобы спасти русалочку. Дружба, любовь к ближнему, способность во время прийти на

помощь родному человеку основные черту характера русалочки и ее сестер. «Мы отдали наши волосы ведьме, чтобы она помогла нам избавить тебя от смерти! А она дала нам вот этот нож - видишь, какой он острый? Прежде чем зайдет солнце, ты должна вонзить его в сердце принца, и когда теплая кровь его брызнет тебе на ноги, они опять срастутся в рыбий хвост, и ты опять станешь русалкой, спустишься к нам в море и проживешь свои триста лет». [15] У Русалочки снова появляется шанс обрести то, от чего она сознательно отреклась. Ее любовь и добрые дела дают ей право обрести бессмертную душу.

Мы считаем, что в образе Русалочки писатель воплощает идеал самоотверженной любви, не имеющей ничего общего с эгоизмом.

ГЛАВА II. «РУСАЛОЧКА» - СИМВОЛ ДАНИИ

Сегодня нельзя представить Копенгаген без памятника Русалочке, как и Данию без Г.-Х. Андерсена. Русалочка Андерсена – «своеобразный герб» и символ датской столицы. Ее любовь и добрые дела позволили ей стать особенно любимой в Дании. «Ты, бедная Русалочка, всем сердцем стремилась, любила и страдала, поднимаясь в заоблачный мир. Теперь ты сама можешь добрыми делами заслужить себе бессмертную душу…» И героиня нашего повествования обрела свою душу в скульптурном памятнике.

Сидит бронзовая Русалочка на каменной глыбе у набережной Лангелиние. (Ил.9) Наверное, она только что поднялась из пучины и примостилась на скале. Вспомним, что с тех пор, как ей разрешили отлучаться из кораллового подводного дворца, она поднялась на поверхность моря и долгими часами, задумавшись, любовалась проплывавшими мимо кораблями, прислушиваясь к смеху и голосам на палубе. И ее все больше и больше тянуло к людям, в их загадочный мир, в удивительную страну Данию, в которой нет затопленных островов подводного мира, но есть лес, горы, солнце и море.

Пришедшая из сказки, она уже сто с лишним лет встречает и провожает взором своих «синих», как голубое море глаз, проплывающие мимо нее корабли. Моряки со всего света дарят ей цветы, считая, что это приносит счастье. «Русалочка» - наиболее часто фотографируемая «девушка» в мире. Женщины, позируя возле нее, часто сравнивают свою красоту с красотой «Русалочки», самой прекрасной из шести дочерей морского царя.

«Когда тебе исполнится пятнадцать лет, - говорила ей бабушка, - тебе разрешат всплывать на поверхность моря, сидеть там при свете месяца на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные корабли.» [16] Русалочка смотрит на большие корабли и при свете месяца, и при свете солнца, и в отсветах сварки на верфях «Бурмайстер ог Вайн», что напротив, на другом берегу пролива. Но живет она своей жизнью…

Г.-Х. Андерсену было 32 года, когда в 1837 году, когда сказка «Русалочка»

была опубликована в его третьем сборнике сказок. Писатель любил балет, и героиня его сказки «танцевала, как никто, как мотылек, вьется она в быстром танце». [17] Каждое ее движение подчеркивало ее красоту. Именно балет и вдохновил создателя памятника «Русалочке». Премьера балета по сказке Андерсена состоялась 26 декабря 1909 года в Королевском театре. Главную роль в нем исполнила знаменитая примадонна театра Эллен Прайс. (Ил.10) Эту постановку увидел владелец знаменитой на весь мир пивоваренной фирмы «Калсберг», крупный меценат Карл Якобсен, и под впечатлением танца балерины решил подарить городу скульптуру «Русалочки».

Статуя была заказана датскому скульптору Эдварду Эриксону в 1910 году, который внимательно изучил танец Эллен Прайс. Несомненно, ее образ и особенно танец вдохновил мастера. Доподлинно известно, что балерина неоднократно приходила к нему в мастерскую и подолгу наблюдала за ходом его работы. Но непосредственной моделью, с которой ваялась «Русалочка», стала молодая жена скульптора Эллине. Открытие памятника героине Андерсена состоялась 22 августа 1913 года. [18] И ее сразу полюбили все.

Посмотреть скульптуру съезжаются со всех уголков мира. И каждый хочет дотронуться до этого чуда и сфотографироваться с ним. Есть такое поверие, что после этого, если загадать желание, оно непременно сбудется.

Мы считаем, что Русалочка достойна человеческого облика за ее великие страдания. Дочь морского царя, она совсем как человек, она с детства стремится в мир людей. Русалочка удивительно человечна, сильна своей любовью, сделавшей ее бессмертной, потому что она ради любви решается на самопожертвование: отдает свой прекрасный и чудный голос. После выпитого напитка ведьмы каждый шаг причинял ей невероятную боль, словно она ступала на иглы или острые ножи, и тело ее как будто пронзил острый меч.

«Мир людей для Русалочки прекрасен. Он так манил ее под водой, ей жалко этого мира, страшно его терять… остается час. И больше не увижу моря. Скоро птицы проснутся и запоют… Я больше не услышу птиц!» [19] Любовь не может убить другую любовь – такова мысль сказки Андерсена. Любовь, которая

намертво соединяет и разделяет влюбленных, - в этом вся тайна и разгадка любви. «Нож дрогнул в руках Русалочки». Убийство и любовь несовместимы. Если умрет принц, умрет и она. А если принц останется жив, то и Русалочка будет жить. У нее было еще одно желание –обрести человеческую душу. Мы считаем, что героиня нашего исследования обрела человеческую душу, узнала вечную радость любви, и сердце ее растворилось в бесконечной любви. «Далеко в море вода синяя-синяя, как лепестки самых красивых васильков, и прозрачная-прозрачная, как самое чистое стекло». И грустит «Русалочка», сидя на скале, ожидая своего принца. Ее любят, ею гордятся, она окружена вниманием и заботой. Для юношей она – идеал женской красоты, и они втайне мечтают, чтобы их будущая избранница им напоминала ее. «Скучающая девушка», сидящая на большом гранитном камне у берега и печально смотрящая в морскую пучину, получает в подарок то букеты цветов, то целые венки, которые ей вешают на шею. Моряки, уходя в море, приходят на набережную Лангелиние, откуда видно «Русалочку», попрощаться с нею, а вернувшись из плавания, приходят с цветами, словно к ожидающей их невесте.

В холодные зимы, когда море в порту покрывалось льдом и с камня, на котором сидит «Русалочка», свисали сосульки, бережные руки заботливо укутывали нежную кожу в нарядную теплую шубу. А жарким летом ее можно увидеть даже в модном купальнике.

Заокеанские гости много раз пытались купить национальную гордость Дании. Один американский миллионер предложил за скульптуру «Русалочке» любую сумму – так ему хотелось заполучить одну из самых популярных «мисс» для своего поместья в Америке.

Жители Копенгагена полюбили свою «Русалочку», а вслед за ними симпатиями к ней прониклась и вся Дания. Мы считаем, что не случайно «Русалочка» Андерсена стала визитной карточкой Дании, так как ее образ стал символом доброты, любви, преданности, мужества во всем мире.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Нет сказок лучше тех, которые создала сама жизнь». [20] Сам Андерсен особенно любил свою сказку «Русалочка», считая ее самой трогательной из всех своих произведений. Поэтому мы пришли к выводу, что именно образ Русалочки стал не только символом творчества писателя, но и символом преданности любви и дружбе.

В сказке Андерсена раскрывается мечта героини о земной любви, земной жизни, которая прекраснее фантастического подводного царства. Сказка Г.-Х. Андерсена не просто особая форма видения мира, это целая жизненная философия – великая любовь, доходящая до самоотречения. [21] Автор работы считает, что это и наше с Вами чувство, так как историю Русалочки не редко переживали и мы, люди. Мы так же пришли к выводу, что только иногда нам, людям, не хватает доброты и понимания, чтобы вот так возвысится любовью, пусть даже безответной. «Все больше и больше начинала Русалочка любить людей, все сильнее и сильнее тянулась к ней».

Бронзовая «Русалочка» приветливо встречает всех, кто приплывает в датскую столицу.

«Пошли мне с ним, Создатель, встречу,
Чтобы ему сказать: «Люблю!» [22]

Образ Русалочки многогранен, как жизнь человека, и бессмертен, как подлинное искусство. Мы считаем, что образ Русалочки, смелой и доброй, будет жить вечно. В образе Русалочки писатель и скульптор воплотили идеал самоотверженной, жертвенной любви, так необходимой в наш эгоистический век. Поэтому Русалочка и стала символом Дании, который напоминает людям о ценностях любви, как о смысле жизни и помогает преодолеть безжалостность.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Брауде Л.Ю. Г.-Х.Андерсен и его сборники «Сказки рассказанные детям» - М.: Наука, 1983. - С.280-281
2. Брауде Л.Ю. Г.-Х.Андерсен и его сборники «Сказки рассказанные детям» - М.: Наука, 1983. - С.289-290
3. Брауде Л.Ю. Сказочники Скандинавии. - Л.: Наука, 1974.- С.51-91
4. Зюзюкин И. Сказка его жизни.// Смена, 2000.-№9- с.240-251
5. Овсепян Н. Волшебник и его тень.// Новое время, 2000.-№46- с.38-40
6. Муравьева И.И. Андерсен. – Л.: Молодая гвардия, 1959
7. Вакдаев В.Г. Г.-Х. Андерсен. – М: Детгиз, 1957
8. Кравцов Н. Старое лебединое гнездо. //Вокруг света, 1990 - №8 – с.8-14
9. Юрьев В. Памятники ставят не только великим людям. //А почему? 2000 - №9 – с.22-24
10. Белоусов Р. Саквояж Андерсена//Из родословного героев книг. – М.: Советская Россия, 1974 –с.243-249
11. Андерсен Г.Х., Русалочка. – М.: Росмэн, 2015. – С.5
12. Там же. – С.8
13. Там же. – С.27
14. Там же. – С.15
15. Там же. – С.37
16. Там же. – С.42
17. Хансон Л., Дания: путеводитель. – М.: Аякс-Пресс, 2013. – С.15
18. Там же. – С.17
19. Андерсен Г.Х., Указ. соч. – С.45
20. Брауде Л.Ю. Сказочники Скандинавии - Л.: Наука, 1974. - С.117
21. Грёнбек Б. Андерсен. Жизнь. Творчество. Личность. – М.: Прогресс, 1979 – С.98
22. Козлова М. Моя жизнь – это прекрасная сказка. – Екатеринбург: Б.И., 1983 – С.4

СПИСОК ИСПЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

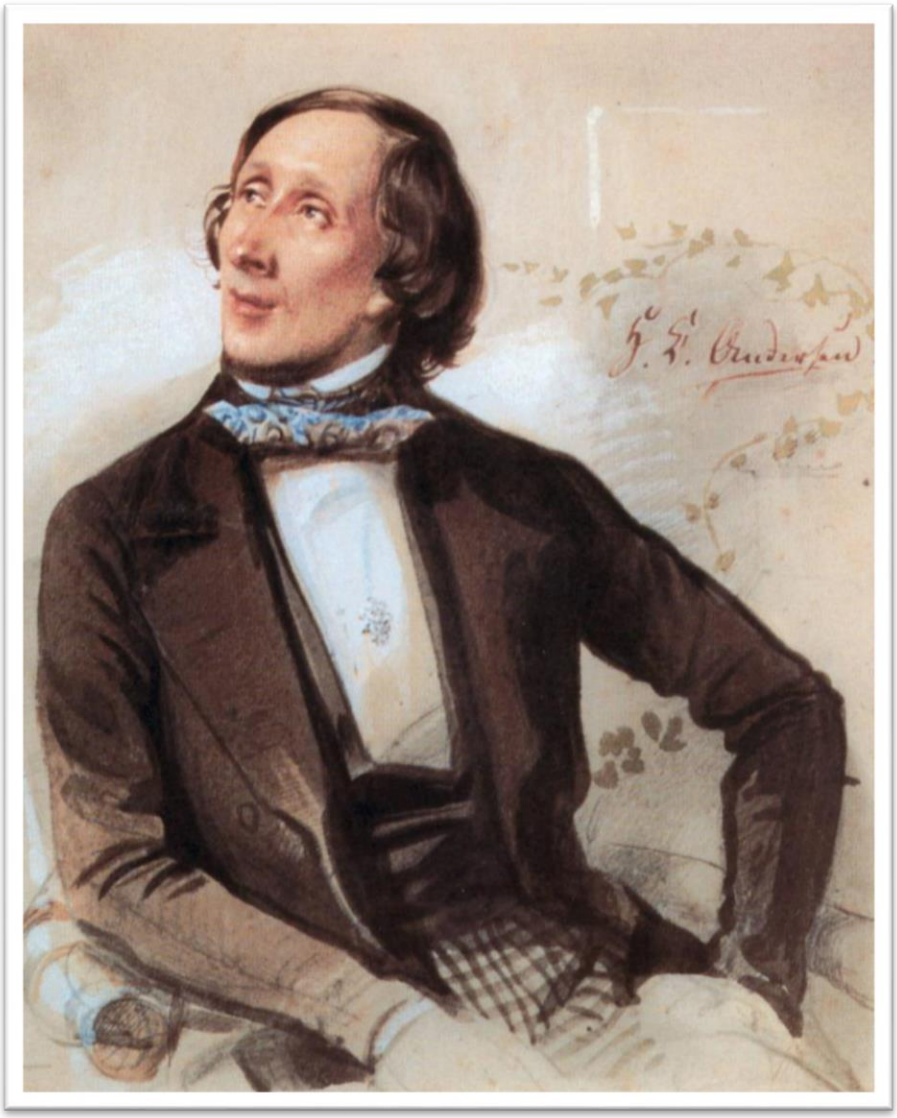
1. Андерсен Г.Х., Русалочка. – М.: Росмэн, 2015 – 48 с.
2. Андерсен Г.Х., Сказки. – М.: Эксмо, 2014 – 160 с.
3. Андерсен Ханс Кристиан. - www.ru.wikipedia.com
4. Белоусов Р. Саквояж Андерсена//Из родословного героев книг. – М.: Советская Россия, 1974 –315с.
5. Брауде Л.Ю. Г.-Х.Андерсен и его сборники «Сказки рассказанные детям» - М.: Наука, 1983. – 368 с.
6. Брауде Л.Ю. Сказочники Скандинавии - Л.: Наука, 1974. – 240 с.
7. Вакдаев В.Г. Г.-Х. Андерсен. – М: Детгиз, 1957-114с.
8. Грёнбек Б., Андерсен. Жизнь. Творчество. Личность. – М.: Прогресс, 1979 – 241 с.
9. Зюзюкин И. Сказка его жизни.// Смена, 2000.-№9- с.240-251
10. Козлова М. Моя жизнь – это прекрасная сказка. – Екатеринбург: Б.И., 1983 – 34 с.
11. Кравцов Н. Старое лебединое гнездо. //Вокруг света, 1990 - №8 – с.8-14
12. Кудрявцева Л.С., Г.-Х. Андерсен и его русские иллюстраторы. – М.: Московские учебники, 2012 – 352 с.
13. Муравьева И.И. Андерсен. – Л.: Молодая гвардия, 1959 -96с.
14. Овсепян Н. Волшебник и его тень.// Новое время, 2000.-№46- с.38-40
15. Петерсон М.Р., Что такое? Кто такой? Том 3. – М.: Педагогика, 1978 – 247 с.
16. Русалочка. - www.ru.wikipedia.com
17. Хансон Л., Дания: путеводитель. – М.: Аякс-Пресс, 2013 – 96 с.
18. Юрьев В. Памятники ставят не только великим людям. //А почему? 2000 - №9 – с.22-24

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Дания на карте мира.
2. Карл Хартманн. Портрет Г.-Х. Андерсена. Акварель. 1845 год. Замок Грестен, Дания.
3. August Saabye. Памятник Г.-Х. Андерсену. 1845 год. Копенгаген, Дания.
4. Эдвард Эриксон. Памятник Русалочке. 1913 год. Копенгаген, Дания.
5. Архипова А.И. Дворец морского царя. Иллюстрация к сказке Г.-Х. Андерсена. 2002 год.
6. Архипова А.И. Бабушка рассказывает сказку Русалочке. Иллюстрация к сказке Г.-Х. Андерсена. 2002 год.
7. Архипова А.И. Русалочка. Иллюстрация к сказке Г.-Х. Андерсена. 2002 год.
8. Кристиан Бирмингем. Русалочка и принц. Иллюстрация к сказке Г.-Х. Андерсена. 2009 год.
9. Эдвард Эриксон. Памятник Русалочке. 1913 год. Копенгаген, Дания.
10. Балерина Эллен Прайс. Фотография. 1909 год. Копенгаген, Дания.

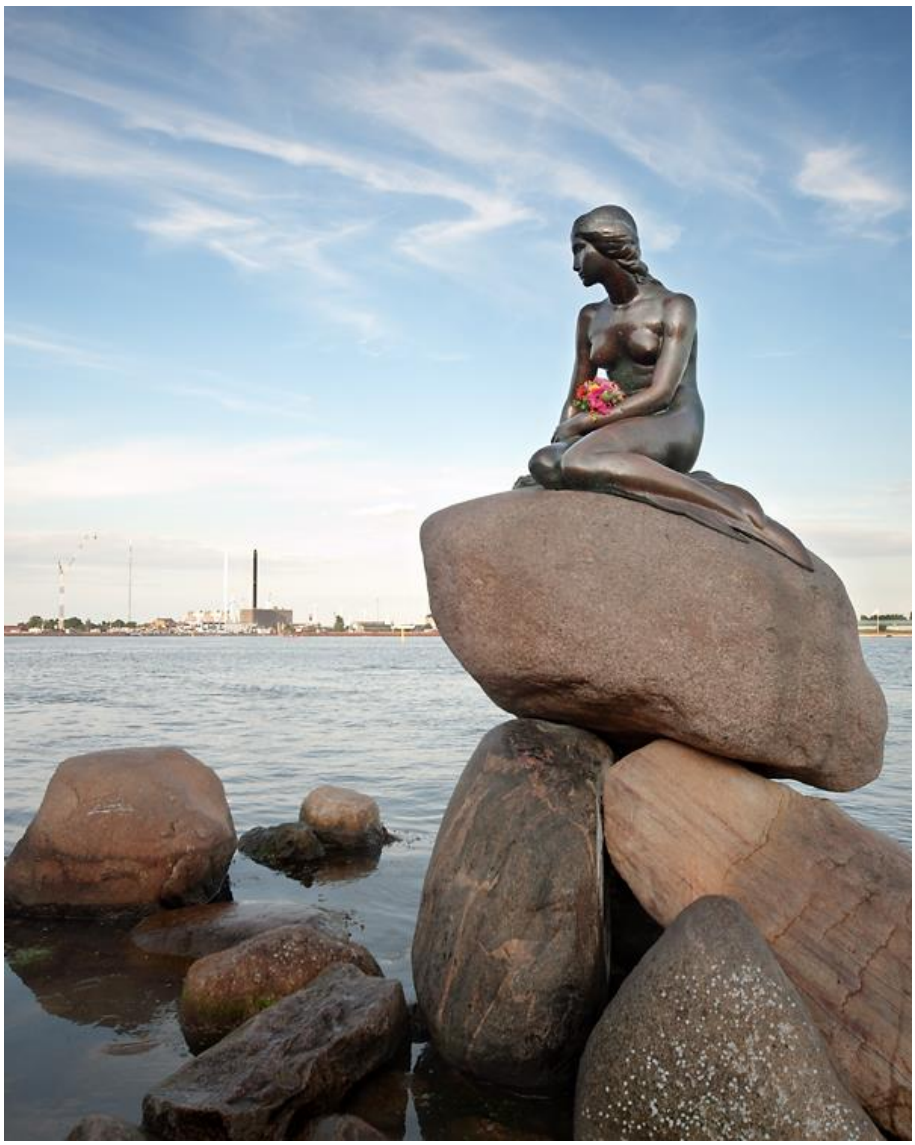
ИЛЛЮСТРАЦИИ

1. Дания на карте мира.



2. Карл Хартманн. Портрет Г.-Х. Андерсена. Акварель. 1845 г., Замок Грестен, Дания.

3. August Saabye. Памятник Г.-Х. Андерсену. 1845 г., Копенгаген, Дания



4.Эдвард Эриксон. Памятник Русалочке. 1913 г., г.Копенгаген, Дания**.**

5.Архипова А.И. Дворец морского царя. Иллюстрация к сказке Андерсена Г.-Х.. 2002 г.

6. Архипова А.И. Бабушка рассказывает сказку Русалочке. Иллюстрация к сказке Г.-Х.Андерсена. 2002 г.

7. Архипова А.И. Русалочка. Иллюстрация к сказке Г.-Х. Андерсена. 2002 г.

8. Кристиан Бирмингем. Русалочка и принц. Иллюстрация к сказке Г.-Х. Андерсена. 2009 г.

9. Эдвард Эриксон. Памятник Русалочке. 1913 г., Копенгаген, Дания.

10. Балерина Эллен Прайс. Фотография. 1909 г., Копенгаген, Дания