§ 14. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО КИТАЯ: КРАСОТА В ДЕТАЛЯХ

Художественная культура Древнего Китая — это удивительное сочетание философии и поэтичности. По сей день представители этой цивилизации почитают древние традиции, приобщаются к их многообразию и черпают в них идеи для творчества.

Наследие Конфуция. Самобытность китайской культуры можно объяснить многими причинами. Уникальные природные ландшафты — горные хребты, поросшие лесом, и долины могучих рек — подсказали мотивы, которые стали основой художественных образов живописи и поэзии. Культурные связи Китая с соседними цивилизациями повлияли на характер древнекитайского искусства, обогатив его новыми художественными приёмами. Но более всего на создание необычайных по сложности и изяществу художественных произведений повлияло учение великого мудреца древности *Конфу́ция*. Именно поэтому китайскую культуру часто называют конфуцианской.

> Философ сказал: «Молодёжь дома должна быть почтительна к родителям, вне дома — уважительна к старшим, отличаться осторожностью и искренностью (правдивостью), обильною любовью ко всем и сближаться с людьми гуманными. Если по исполнении сего останется свободное время, то посвятить его учению».
>
> *Конфуций. Суждения и беседы. Глава 1. Не приятно ли учиться... (Пер. П. Попова)*

Ученики Конфуция собрали его размышления в *книгу «Лунь юй» — «Изречения»*. Она является одним из величайших памятников мировой культуры. Наследие Конфуция почитается в Китае и сегодня. Изречения философа призывали к порядку и любви, терпимости и почитанию традиций, проявлению скромности и справедливости. Эти идеи пронизывают всю китайскую художественную культуру.

Прочитайте в электронном приложении несколько изречений Конфуция. Какие качества личности проповедует древний философ? Почему его размышления интересны и современным людям?

Искусство каллиграфии. Древние письмена китайцев представляли собой знаки-рисунки, которые называют *пиктогра́ммами*. В пиктограммах символически отображались явления и предметы окружающего мира. Позже на их основе были созданы китайские *иероглифы*.

Иероглифическое письмо стало основой для каллигра́фии — искусства гармоничного оформления иероглифов. Китайская каллиграфия — одно из самых удивительных явлений в мировой культуре. Красиво и гармонично начертанные знаки — одна из художественных форм выражения состояния души человека. У каждого каллиграфа была своя узнаваемая манера письма. Ярким примером искусства каллиграфии являются произведения легендарного *мастера Ван Сичжи́*. О его творчестве почитатели говорили так: «В изяществе просвечивает кряжистость*, мягкость несёт твёрдость».

Современные исследователи сравнивают искусство каллиграфии с искусством живописи. В работах древних каллиграфов прослеживается стремление к воплощению прекрасного через уникальные символы солнца, жизни, любви, удачи…

Ван Сичжи приписывают слова: «Одна черта не там, где надо, — это словно силач без руки». Как вы думаете, что имел в виду мастер?

Китайские иероглифы на панцире черепахи (II тыс. до н. э.)

Ван Сичжи. Копия фрагмента письма «Просвет после снегопада» (IV в. н. э.)

* *Кряжистый* — крепкий, плотный, коренастый.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Живопись на шёлке. Живопись Древнего Китая соединила в себе два сокровища: каллиграфию и шёлк. До изобретения бумаги именно шёлк был основой для живописных изображений. Кистью из шерсти животных мастер наносил тушь или краску на клейкой основе на шёлковое полотно. Это занятие требовало от художника полной концентрации, точных, уверенных движений, художественного вкуса.

Одно из дошедших до нас ранних произведений древнекитайской живописи — полотно *«Всадник верхом на драконе»* — было найдено в усыпальнице знатного воина. Статный мужчина в традиционной длиннополой одежде с кинжалом на поясе стоит на спине изгибающегося дракона. В руках мужчина держит поводья. Чуть выше размещено изображение птицы Феникс. Вероятно, эти фантастические животные в Древнем Китае считались проводниками в загробный мир.

Уже в этом произведении прослеживаются особенности китайской живописи. Фон изображения не заполнялся деталями, оставаясь пустым, однородным. Он принимался художником как безграничное пространство, в котором человек гармонично сосуществует с природным окружением. Очертания человеческих фигур, предметов быта или линии горных массивов подсказывали сюжет композиции, пробуждая фантазию зрителя. Позднее китайская живопись начала усложняться. Силуэты предметов стали прорабатываться более детально. Шире стала цветовая гамма. Появилось жанровое разнообразие. «Горы и воды», «Цветы и птицы», «Люди и предметы» — именно так стали называть жанры живописи в Китае.

Всадник верхом на драконе
(V–III вв. до н. э.)

Гу Кайчжи. Фея реки Ло. Фрагмент (IV в.)

Со временем основной формой живописных полотен стала *живопись на свитках.* Выполненные на длинных (до 30 метров) горизонтальных или вертикальных шёлковых (позднее бумажных) полотнах живописные композиции стали особой формой передачи представлений авторов об окружающем мире.

Например, пятиметровый горизонтальный свиток *«Фея реки Ло»* художника *Гу Кайчжи́* можно рассматривать, медленно раскручивая справа налево, от эпизода к эпизоду. Разделённый на несколько фрагментов свиток похож на киноплёнку, на которой кадры фильма сопровождаются надписями. История встречи поэта и прекрасной женщины-мечты передана во времени: персонажи изображаются на свитке несколько раз.

Язык живописи Гу Кайчжи создаёт созерцательное настроение: образы гор, сосен, водных потоков погружают зрителя в атмосферу умиротворения и душевного покоя. Пейзажные фрагменты гармонично вплетены в повествование, являясь метафорой красоты человеческих чувств.

В живописи на свитках важное место занимала каллиграфия. Как вы думаете, какие она выполняла функции?

Декоративно-прикладное искусство. Декоративно-прикладное искусство Древнего Китая неразрывно связано с мифологическими представлениями и сложными ритуалами жителей Поднебесной.

С III тысячелетия до н. э. сохранились *расписные глиняные сосуды Яншáо.* Высокие кубки, пузатые кувшины и блюда правильной

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Сосуд Яншао
(III–II тыс. до н. э.)

Лаковый сосуд из г. Чанша
(II в. до н. э.)

Керамический сосуд
из Аньяна (II в. до н. э.)

округлой формы поражают идеальными пропорциями и чёткими силуэтами. Эти *керамические изделия* из красноватой обожжённой глины покрыты разнообразным декором из волнистых и прямых линий, зигзагов, спиралей, кругов, ромбов... Исследователи считают, что подобные узоры символизировали природные стихии. Реже встречались схематические изображения птиц, рыб, животных и человека. Изготавливалась такая посуда как вручную, так и на гончарном круге. Затем изделия обжигались и полировались до блеска специальными приспособлениями. Их также украшали росписью.

Одним из распространённых узоров, которые использовались в декоре ритуальных принадлежностей и предметов быта, был ленточный орнамент в виде ломаной под прямым углом линии. Динамично змеящаяся лента могла быть как дополнением к сложному декору, так и самостоятельным узором. Например, в декоре белого

Интересный факт!

Тайну изготовления фарфора китайским мастерам удавалось держать в секрете много веков. И только в начале XVIII века немецкие мастера разгадали рецепт. Но их фарфор всё равно отличался от китайского. Уже в середине XVIII века производство фарфоровых изделий было налажено и в России.

керамического сосуда из Аньяна ленточный орнамент покрывает почти всю поверхность изделия. Подобные сосуды из белой глины были предшественниками *фарфора,* технологию которого изобрели позже, в IV–VII вв. Изысканные изделия, «звонкие, как гонг, тонкие, как бумага, сияющие, как солнечный день», стали результатом многовековых исканий древнекитайских гончаров.

Бронзовый ритуальный сосуд (II тыс. до н. э.)

Геометрические орнаменты устилают поверхность и ритуальных *сосудов из бронзы*. В украшении таких изделий использовались не только линии и геометрические фигуры. В их причудливом декоре да и в самих формах мастера запечатлели персонажей китайской мифологии. Рельефные изображения драконов, быков, баранов, которые почитались как символы благополучия, служили прекрасными «одеждами» таких сосудов и одновременно исполняли роль магических знаков.

Особой гордостью китайцев являются изделия из дерева, бумаги или ткани, покрытые *лаковой живописью*. Основа покрытия — сок дерева, сваренный особым способом. Цвет составу придавали минеральные красители. Исследователи утверждают, что эта технология существовала уже в IV тысячелетии до н. э.! Рецепт лака хранили так же тщательно, как и состав фарфора. Изящные, прочные, но лёгкие шкатулки, сосуды, зеркала и даже предметы мебели ценились очень высоко. Чёрно-красный трёхногий сосуд, найденный в погребении знатной дамы в городе Чаншá, украшен упрощёнными фигурками драконов. Это яркий пример трудолюбия и художественного вкуса неизвестного китайского мастера.

Какие предметы декоративно-прикладного искусства Китая пользуются спросом в настоящее время?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Китайские мастера, стремясь обрести гармонию, создали уникальную художественную культуру. Трепетное отношение к искусству, присущее китайской культуре, нашло отражение в художественном осмыслении явлений окружающего мира. Произведения всех видов искусства пронизывает исключительное стремление китайских мастеров к детализации и символике.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Чем декоративно-прикладное искусство Древнего Китая отличается от декоративно-прикладного искусства других древних культур? Назовите несколько отличий, подтверждённых художественными примерами (электронное приложение).

2. В современном Китае искусство каллиграфии по-прежнему вызывает глубокое почтение. Китайцы осваивают иероглифы разными способами: изучают в школе, создают на их основе произведения искусства и даже рисуют большими кистями на асфальте. Как вы думаете, почему каллиграфия так актуальна в культуре Китая в настоящее время?

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Одним из наиболее распространённых в Китае является иероглиф «человек». Он представляет собой схематическое изображение человека. Используется во множестве слов и фраз для обозначения и одного человека, и большого числа людей.
Аккуратно перенесите этот иероглиф на бумагу. Что показалось вам сложным? Придумайте и нарисуйте логотип (эмблему, постер) с его использованием.

Иероглиф «человек»

§ 15. МОНУМЕНТАЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТУРЫ И СКУЛЬПТУРЫ ДРЕВНЕГО КИТАЯ

Колыбелью древнекитайской цивилизации стали долины крупных рек. Чередование горных хребтов и глубоких впадин не только одарило Китай мягким климатом и плодородными почвами, но