

Средневековая культура и искусство Китая.

Выполнила: Миллер Ксения

Расцвет китайской художественной культуры

Периодом высшего расцвета китайской художественной культуры стал Традиционный Китай. Тогда выросшее на основе древних традиций китайское искусство шагнуло далеко вперед в своем стремлении отразить действительность. Именно в это время китайские художники сумели создать неповторимые по мастерству и поэтичности художественные образы, отмеченные тонким вкусом и изяществом. Художественная культура приобрела тогда яркую самобытность и присущие только ей характерные особенности, которые отличают ее от всех других культур.

Буддизм и художественная культура

китайско-буддийские храмовые комплексы в целом соответствовали архитектурным канонам Китая, появилось специфически буддийское сооружение — пагода. Своё начало пагоды берут от индийских ступ, сооружений, которые возводились на памятных для буддизма местах или служили реликвариями. Китайские пагоды также использовались и как книгохранилища. Изначально индийские ступы представляли собой полусферические сооружения, но постепенно их внешний облик претерпел качественные изменения, они превратились в высотные многоярусные строения. Именно такими и были китайские пагоды, отражающие космологическую буддийскую модель.

Тем не менее центральное место в китайско-буддийском изобразительном искусстве занимают изображения Будды в трех основных вариантах: Будда-учитель (сидящая фигура с приподнятой и согнутой в локте правой рукой), торжествующий Будда (сидящая фигура в спокойной позе), спящий Будда (лежащая фигура). Все эти фигуры изображаются в четком соответствии с каноном, который выделял 32 обязательных признака великой личности.

Помимо Будцы очень популярный персонаж буддийского пантеона в Китае — Бодхисаттва милосердия, приобретший там женскую ипостась и имя Гуаньинь. Как правило, изображается в виде девы или женщины среднего возраста в одежде, похожей на индийское сари.

Стандартный набор ее атрибутов — кувшин (аналог «рога изобилия»), ветка ивы (символ жизни), веревка (символ спасения), книга (символ мудрости), четки (символ Учения).

Синкретизм китайского искусства

Склонность к символизации — одна из типичнейших черт китайского искусства, вызванная желанием приостановить и обобщить в символической форме длительный человеческий опыт в постижении внутренней сути вещей. Принципы символического построения произведения лежат в основе китайской живописи и поэзии, воссоздающих в образной форме миниатюрные модели мира. Каждый элемент древнекитайской живописи символичен (сосна — символ долголетия, бамбук — стойкости, мужества, аист — одиночества и святости). Восприятие такого произведения требует особого умения обнаруживать контексты, объединяя символические образы в единую эстетическую картину.

В знаменитой гробнице императора Цинь Ши Хуанди (III в. до н.э.) в 1974 г. примерно на расстоянии километра от основного комплекса были обнаружены глиняные статуи (в натуральную величину) шести тысяч воинов с оружием и боевыми доспехами, а некоторые из них — на колесницах и лошадях.

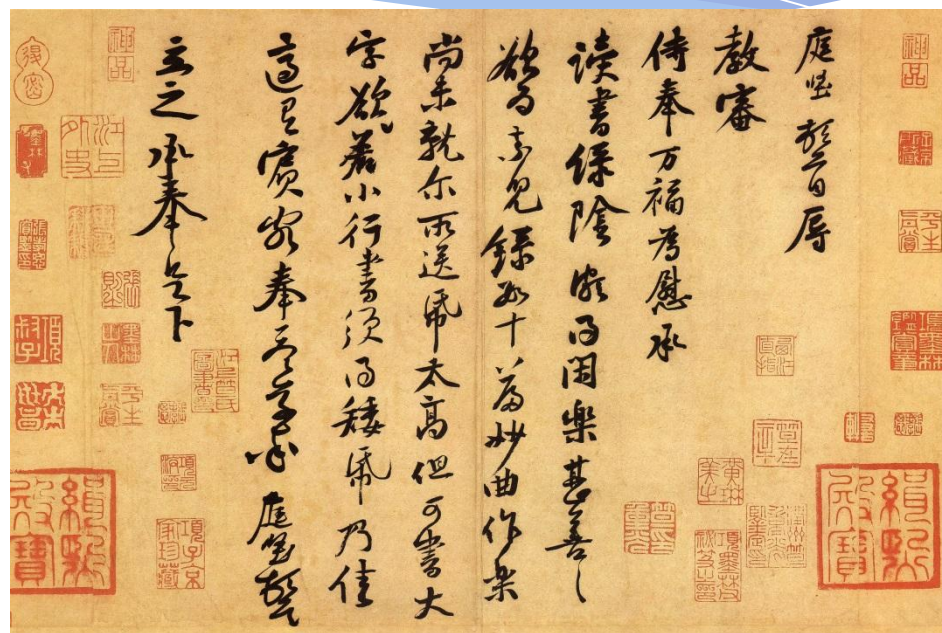

Отлично сохранившиеся фигуры воинов имеют правильные очертания и пропорции, при этом каждая статуя обладает индивидуальными чертами лица. Оружие, доспехи и обувь также были выполнены с большой тщательностью. Построенное в боевом порядке глиняное войско охраняло покой своего правителя.

Часть терракотовой армии императора Цинь Ши Хуанди

Каллиграфия и «четыре драгоценности»

- * Особое значение в Китае имеет каллиграфия, часто ставящаяся даже выше живописи. Человек, мастерски владевший кистью, вызывал всеобщее восхищение. Знаменитые каллиграфы, как правило, были одновременно поэтами и живописцами. Их рукописи ценились наравне с самыми лучшими картинами, изучались, копировались.

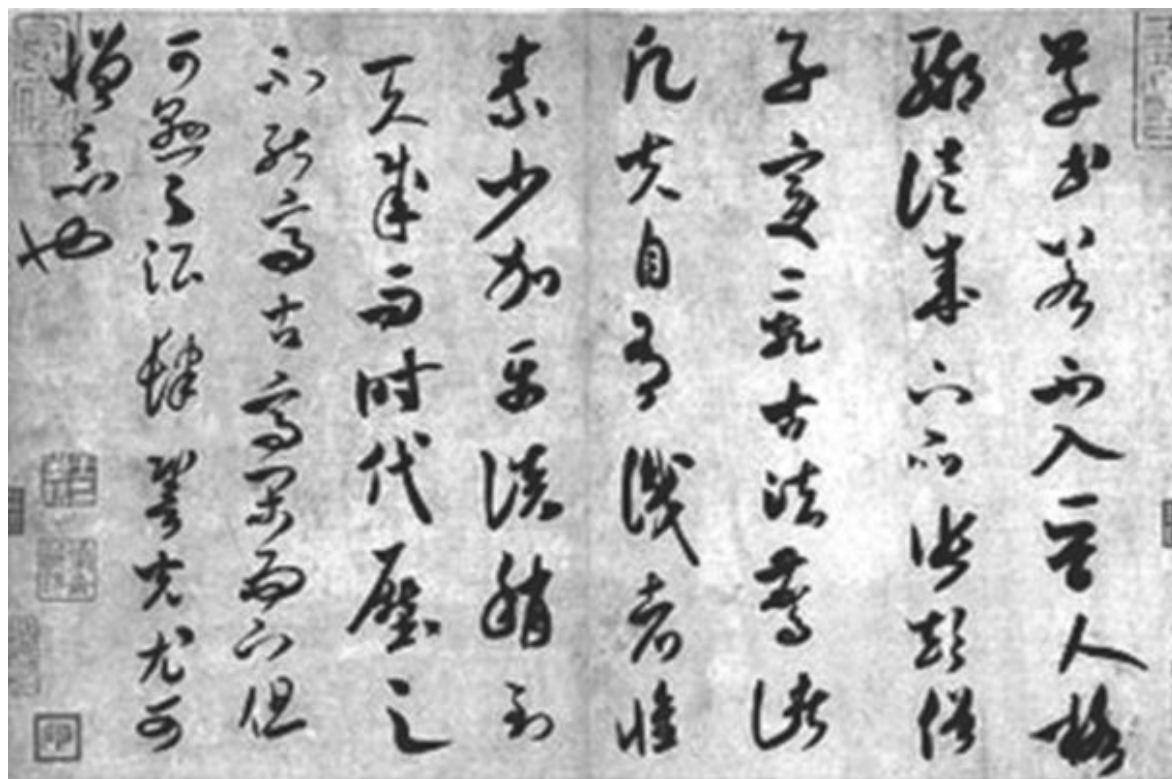

Но самое главное в иероглифе — это отражение духа человека, изобразившего этот знак. Очень важным понятием китайской культуры является ци (чи) — интегральная функция всего человеческого организма, его энергии, тонуса жизненности.

Ци проявляется в своеобразии каллиграфического рисунка иероглифа, в его нервности или благостности, что позволяет определить душевное состояние автора, структуру его личности. Поэтому, занимаясь каллиграфией, каждый китаец заново открывает внутреннюю гармонию своего Я, вступает в общение со Вселенной. Добиться успеха в каллиграфии можно, только став зрелым человеком, накопив определенный духовный опыт, что становится возможным только после сорока лет.

В китайской эстетической теории выделяются четыре свойства каллиграфических линий: кость, мясо, мускулы и кровь, то есть структура иероглифа, его внутренняя композиция, наполненность туши, толщина линии.

Каллиграфия, созданная суннским поэтом
Ми Фу (1051—1108)

Любая пагода обязательно состоит из трех элементов: цоколя, символизирующего чувственный мир (физический мир — земля, ад и небесный мир богов), основной части — символа мира форм (иллюзорный мир, в котором живые существа освобождаются от чувственных переживаний, сохраняя свою физическую оболочку) и навершия — символа мира не-форм (сфера чистого сознания). Ярусное построение основной части и верха передает уровни миров форм и не-форм.

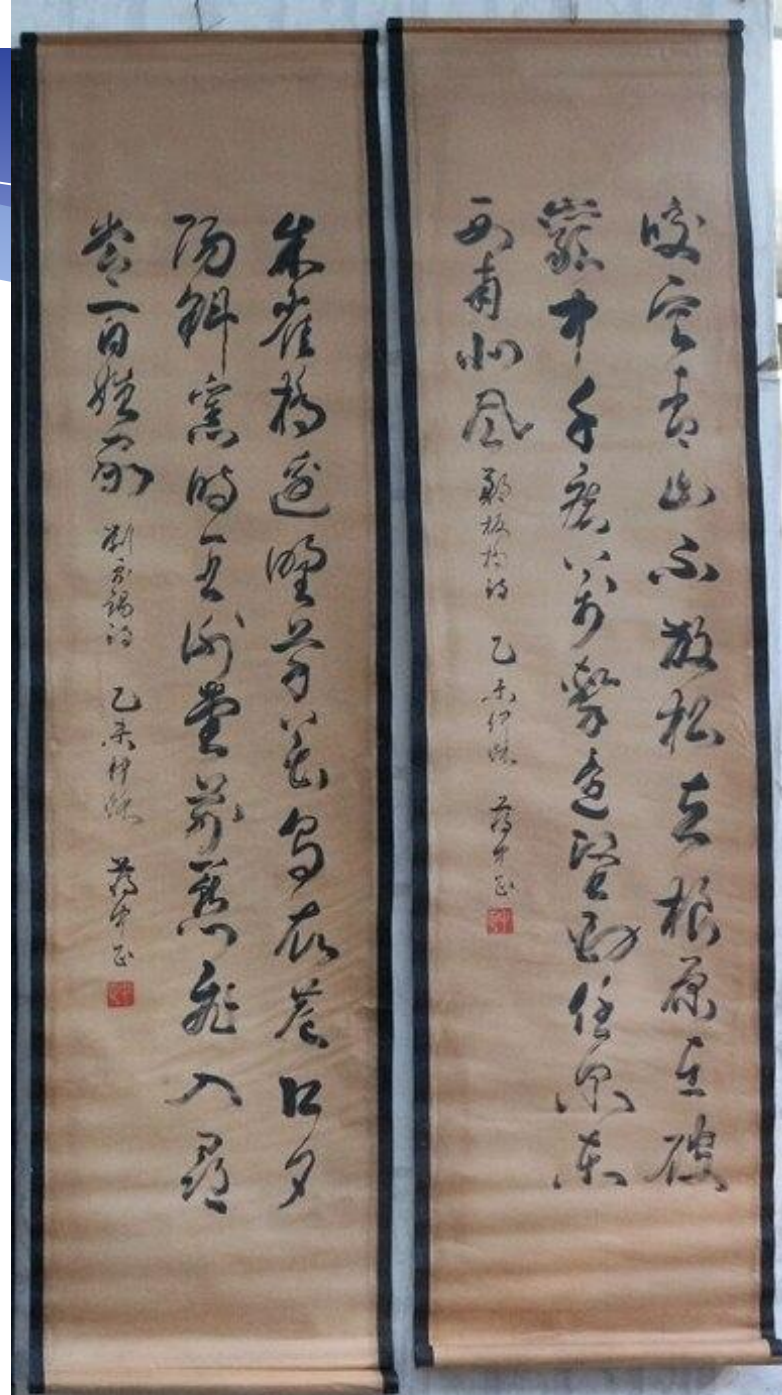
Китайские пагоды отражали космологическую буддийскую модель

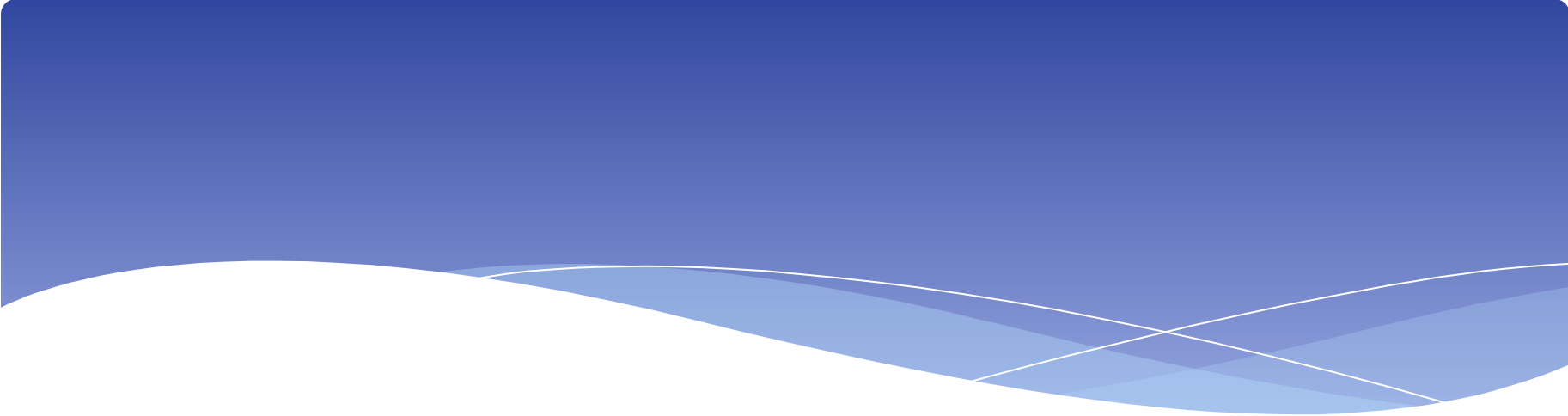
Особенности китайской живописи

Мир природы, рано ставший предметом философских размышлений в Китае, определил направление художественных поисков Традиционного Китая. Тонкое понимание природы помогло зодчим продумать принципы размещения зданий в самых живописных местах, а художникам выработать приемы живописи, обобщающие ее законы. В процессе долгих поисков была найдена своеобразная форма картин — свитки. Этот вид живописи получил свое развитие в IV-VI вв.

Ручные свитки были предназначены для того, чтобы смотреть их на столе. Размеры такого свитка составляли в высоту 20—25 см, а в длину — 10—15 м. Их смотрели, постепенно разворачивая, как любой рукописный текст, — сверху вниз и справа налево. Созерцание свитка было целым ритуалом. Свитки не были постоянным украшением помещений, поскольку их нельзя держать постоянно натянутыми (они от этого портятся). Хранились свитки в свернутом виде в драгоценных шкатулках и вынимались только в торжественных случаях несколько раз в год. Горизонтальные свитки нужно было рассматривать в руках подобно ленте, чтобы вникнуть в их содержание. Подобные свитки-повести содержали различные каллиграфические текстовые вставки, дополнявшие и раскрывавшие смысл живописи.

Наиболее полно и ярко художественная культура Китая проявила себя во время существования двух крупных государств — Тан (618—907) и Сун (960—1279), культурные достижения которых оказались наиболее значимыми. Художественная жизнь Китая в эти столетия пережила высокий взлет.

К сунскому периоду относится созданный придворным художником Чжан Цзо-дуань (1085—1145) пятиметровый свиток «По реке в день поминовения усопших», изображающий в мельчайших подробностях повседневную жизнь Кайфына в XII в. На свитке изображены 814 человеческих фигур, 28 лодок, 94 животных и 170 деревьев.

В период Тан происходит разделение живописи на жанры.

Китайская эстетика выделяла 13 жанров живописи. Так появляются произведения на историкомифологические темы, парадный и частный портрет и бытовые сцены, жанр «цветы и птицы» (можно сравнить с европейским натюрмортом), а также пейзаж {«горы и воды»), имеющий несколько разновидностей.

Судя по всему, древнейшим жанром китайской живописи был портрет. Типологическими особенностями этого жанра является нарочитая бесстрастность лиц, заданность позы, наличие символических деталей, передающих не индивидуальность, а социальное положение человека. Бытовая живопись существует в двух главных разновидностях — изображения придворных и простонародных сцен.

Жанры китайской живописи: «цветы и птицы» и «горы и ветер»

Жанр «цветы и птицы» — камерный жанр, описывающий конкретные детали природы. Он восходит к буддийской иконописи. Как правило, на этих картинах небольшое количество изображений — отдельный цветок, ветка дерева, цветы и бабочки, пара птиц и т.д.

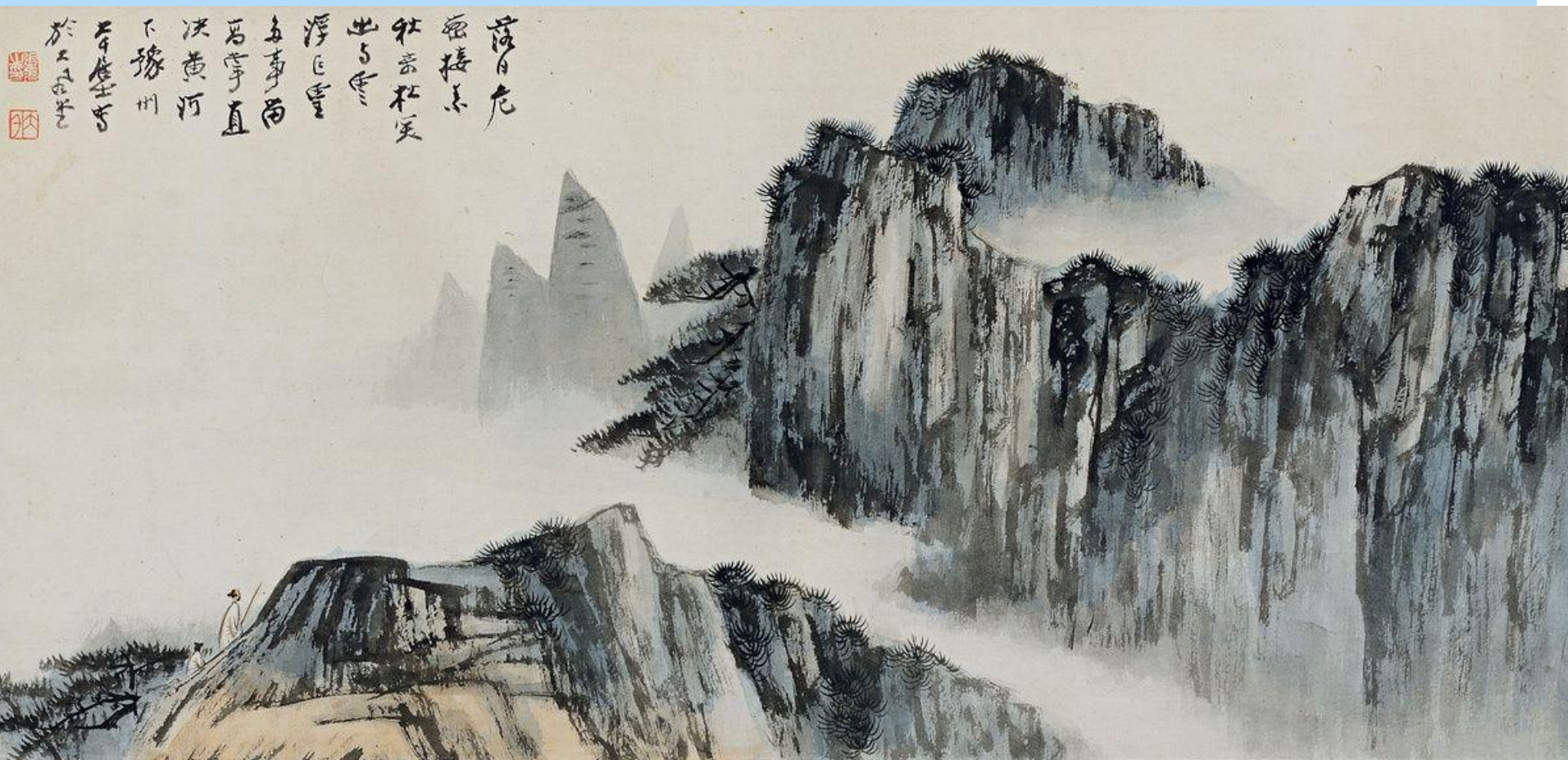

В живописи «цветов и птиц» отражаются основные космологические принципы даосизма. Единое (мир) реализуется через единственное — дерево, цветок. Сквозь причудливое переплетение прожилок лепестка цветка просвечивают грандиозные контуры мироздания.

Но центральное место в китайской живописи принадлежит пейзажу — жанр «горы и воды». Его главной темой становится изображение природы как величественного образа Вселенной. В этом видно влияние даосизма. Очень часто пейзажи дополнялись стихотворными строками.

Именно так поступал знаменитый поэт, музыкант, каллиграф и художник Ван Вэй (699—759), который первым сумел найти адекватную зримую форму эмоциям, воплощенным в его стихах.

Меня весной не утро
пробудило:
Я отовсюду слышу крики
птиц.
Ночь напролет шумели
дождь и ветер. Цветов
опавших сколько —
посмотри!
Вэн Вэй

В сунскую эпоху эти направления выросли в самостоятельные школы живописи. Крупнейшим представителем академической школы стал Го Си (1020—1090), а неофициальной живописи — Су Ши (1036—1101).

Ся Гуй. Далекий вид (XIII в.)

Важную роль в XVI—XVIII вв. начали играть бытовая живопись, книжная гравюра, непосредственно связанные с расцветом новых литературных жанров — роман и драмы. В них отразился возросший интерес к частной жизни человека, к его интимным переживаниям. Особое внимание при этом уделялось гармонии поз и жестов, так как именно через них передавались оттенки разнообразных настроений.

Тан Инь. Домашняя сценка (XV—XVI вв.)

Пейзажный сад

Основоположником традиции пейзажного сада считается известный государственный деятель, а также философ и литератор IV в. Сунь Чао, который на территории своей столичной резиденции построил хижину под сосной, куда он периодически удалялся на отдых. Постепенно такие сады вытеснили регулярные парки.

Пейзажный сад состоит из множества участков, обнесенных стеной или обсаженных густым кустарником (зарослями бамбука). Эти участки соединяются проходами прямоугольной или овальной формы, расположенными так, чтобы при подходе к ним у человека создавалось впечатление графического изображения (пейзажного свитка) следующего участка. В свою очередь, каждый такой участок имеет собственную композицию, меняющуюся от времени суток, погоды, точки зрения на нее.

Основные элементы ландшафтного сада — гора, вода и дерево.

сада — гора, вода и дерево.

Часто в воду выпускают золотых рыбок, игра которых воплощает естественность природы. На берегу водоема располагают хижины или беседки. Отражающиеся в воде, эти постройки образуют двухчастную композицию. С одной стороны, они символизируют Небо и Землю как части космоса, с другой — идею относительности иллюзорного и реального существования. Особое место в эстетике ландшафтного сада занимают мосты: лунные мосты (полукруглая арка, отражающаяся в воде) — символ круговорота жизни; мосты с воротами; зигзагообразные мосты — символ петляющей горной тропинки. Постепенно формируются разные варианты ландшафтных садов. Так, в танскую эпоху возник карликовый сад, получивший большое распространение в Японии. Вариантами такого сада стали ландшафтные композиции типа японской икебаны в интерьере жилого помещения.

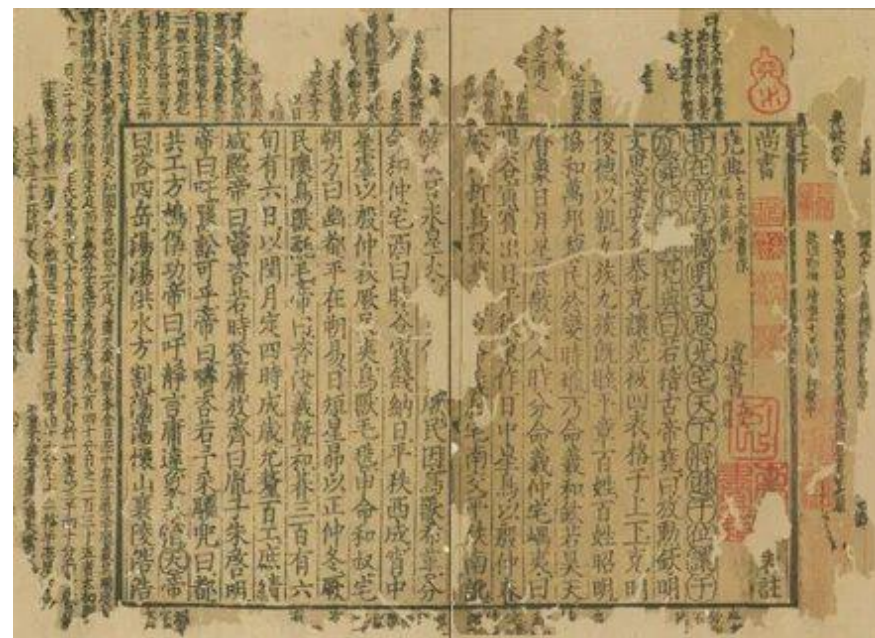
Литература и театр

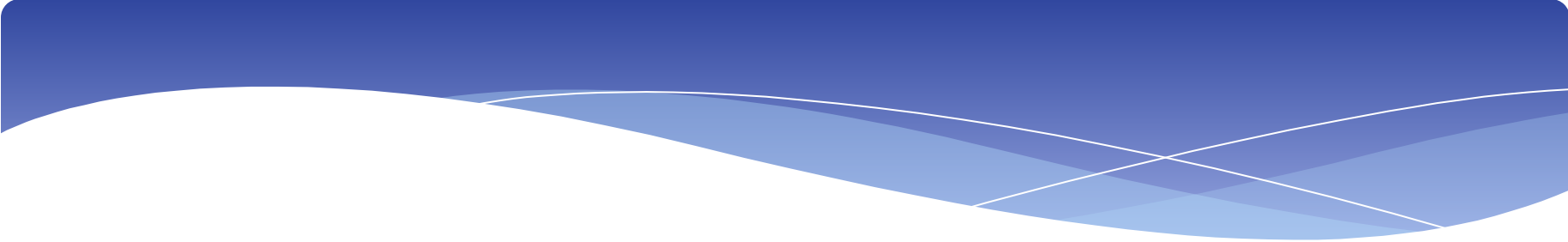
«Пятикнижие» и «Четверокнижие»

Наиболее древний памятник китайской поэзии — «Книга песен» («Ши-цзин»), содержащая 305 народных песен и стихотворений различных жанров, созданных в XI—VI вв. до н.э. В них был закреплён исторический, нравственный, эстетический, религиозный и художественный опыт китайской культуры, приобретенный за предшествующие тысячелетия ее развития.

Пятикнижие — это общее название пяти конфуцианских книг: «Ши-цзин», «Книги ритуала» («Ли-цзи»), составившей основу «китайских церемоний»; «Книги истории» («Шу-цзин»), в которой ритмической прозой излагается история Китая от легендарного правителя Яо до первых правителей эпохи Чжоу, а также приводятся беседы мудрецов о сущности государственного управления; «Книги перемен» («И-цзин»), которая содержит знаменитые гадательные триграммы, необходимые оракулам и предсказателям судьбы человека; «Книги весны и осени» («Чунь-цю»), содержащей летопись событий на родине Конфуция с VIII по V в. до н.э.

«Четверокнижие» содержит канонические книги: «Лунь-юй» («Рассуждения и беседы»), в которой изложены взгляды Конфуция на вопросы этики, морали и управления государством; «Да-сюэ» («Великое учение») — в ней сформулированы идеи Конфуция о самоусовершенствовании человека, необходимом для правильных взаимоотношений в государстве и семье; «Чжун-юн» («Соблюдение середины») — излагает учение Конфуция о золотой середине; «Мэн-цзы» (название дано по имени философа, последователя Конфуция, жившего в IV—III вв. до н.э.) — содержит дальнейшее развитие конфуцианства и приводит его в систему, которая и стала официальной идеологией Китая.

Особенность китайской поэзии

Белая цапля
Вижу белую цаплю На
тихой осенней реке;
Словно иней, слетела
И плавает там,
вдалеке.
Загрустила душа моя,
Сердце — в глубокой
тоске.
Одиноко стою
На песчаном пустом
островке.
Ли Во (701-762)

Индивидуальная поэзия, описывающая мир человеческих чувств, появляется в IV—III вв. до н.э. В дополнение к архаико-религиозной, натурфилософской и дидактической функциям за поэзией закрепились эстетико-эмоциональная функция. Поэзия стала демонстрировать богатство внутреннего мира индивида, выражать его мировосприятие, эмоциональное состояние, любовные переживания, а также приобрела самостоятельное эстетическое значение.

Постепенно складываются основные литературные жанры: цы — стихи песенного типа, которые первоначально создавались как тексты песен на определенную мелодию; фу — стихотворения в прозе разных размеров, с рифмой и без нее; сун — ода лапидарного типа с кратким выразительным слогом; суй — предисловие к стихам и одам; цзацзуань — вид художественной литературы, метко, образно и остроумно повествующий о различных жизненных ситуациях, о поступках человека, его привычках, слабостях, достоинствах и недостатках, пороках и т.п.

Примеры символов, используемых в китайской поэзии

Встреча в тутовнике — символ любовного свидания

Горный цветок — символ уверенности в стойкости друзей

Дождь и облака — символ свидания

Гусь дикий — символ весточки, письма

Лиса девятихвостая — символ коварства

Роса — символ быстротечности жизни

Шелк белый — символ седых волос

Шесть кладовых — печень, желудок, кишечник, мочевой пузырь,

дыхательный и пищевой тракты

Три — истинный путь неба, земли и людей

Ветер с дождем — вино

Даосская традиция также находит свое воплощение в нескольких поэтических направлениях. В первую очередь это поэзия на даосско-религиозные темы, которая рисует мир бессмертных или повествует о превращении мудреца в бессмертного. Есть также поэзия на даосско-философские темы — она воспевает бытие на лоне природы, а также излагает взгляды автора на проблемы жизни и смерти. Очень важным направлением является пейзажная лирика, поэзия «гор и вод».

Буддийская традиция легла в основу поэзии на буддийские темы, имеющую два направления — монашеское и светское, созданные либо духовными лицами, либо мирскими последователями учения. В рамках этой традиции сочиняются панегирики, которые через описание религиозного состояния человека прославляют учение Будды, а также произведения на философские темы, излагающие основные положения учения.

Юаньская драма

Юаньская драма имеет четыре части: первый акт — экспозиция, знакомящая с героями и дающая толчок интриге; второй акт — усложнение действия и введение новых действующих лиц; третий акт — обострение конфликта и возникновение неожиданной (часто детективной) ситуации; четвертый акт — разрешение всех загадок и недоразумений. В каждом из актов присутствовал цикл арий одной тональности и с текстами на одну рифму, которые пел лишь один персонаж, мужской или женский, в то время как остальные вели прозаический диалог или декламировали стихи.

Юаньская драма окончательно закрепила в себе синтез музыки, пения, танца и собственно игрового элемента, считающийся специфической чертой китайского театрального искусства. Пьесы писали профессиональные драматурги, объединявшиеся в цехи.

Исполнители юаньской драмы (актёры и музыканты, в том числе монголы в средневековых круглых шапках). Реконструкция настенной росписи храма Гуаншэн в Хунтуне, Шаньси, из альбома изданного в Китае Музеем Истории Общества).[1]

Иллюстрация из сборника пьес эпохи Юань, издание времён императора Ваньли.