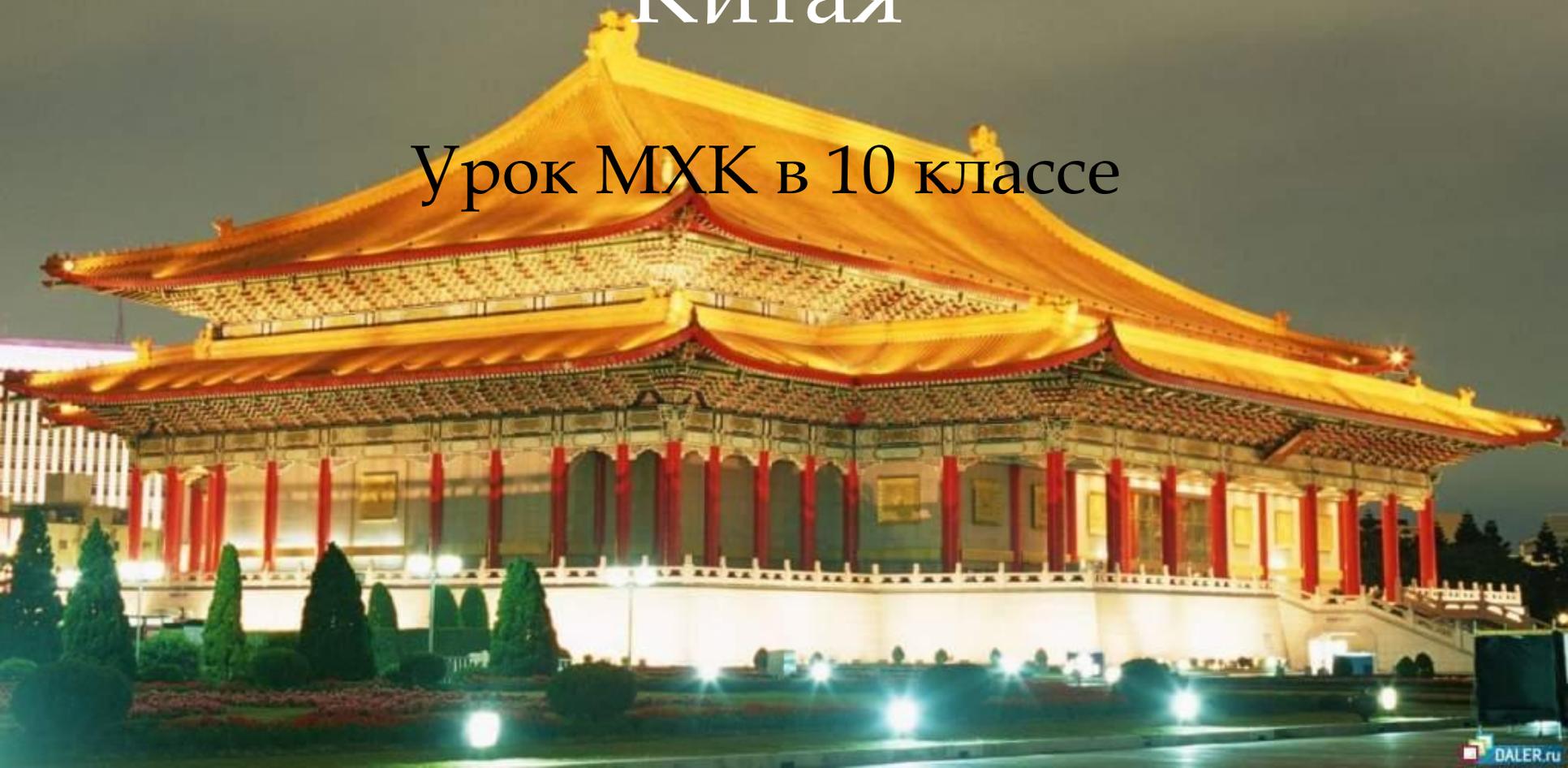

Художественная культура Китая

Урок МХК в 10 классе

На культуру Китая существенным образом повлияло отношение к природе как органичному целому, живущему по своим законам. Жизнь человека в Китае постоянно соизмерялась с жизнью природы, ее циклами, ритмами, состояниями. Человек в китайском искусстве лишь **малая частица природы.**

Религия

Буддизм - буддизм, пришедший из Индии и бывший на территории Китая первой единой религиозной системой, проповедовал идеи милосердия, смирения на земле и непотворение злу, а также обещал спасение в раю для всех верующих и помощь милосердных богов - бодисатв.

Даосизм - Одно из основных направлений древне - китайской философии; возникло в 4-3вв. до н. э. В центре учения Даосизма - призыв к человеку стряхнуть с себя оковы обязанностей и долга и вернуться к жизни, близкой к природе.

Конфуцианство - этико-политическое учение в Китае. Основы конфуцианства были заложены в 6 в. до н.э *Конфуцием*. Выражало интересы наследственной аристократии. Конфуцианство объявляло власть правителя (государя) священной, дарованной небом, а разделение людей на высших и низших(“благородных мужей” и “мелких людишек”)- всеобщим законом справедливости.

Китай все страны мира
превзошёл,
Во всех искусствах до вершин

Архитектура

Китайский зодчий похож на художника. Он высматривает место и прикидывает что будет сочетаться с этим местом. Он никогда не построит здания, если оно не будет сочетаться с окружающим массивом. Один из художников-пейзажистов в своём поэтическом трактате о живописи передал то ощущение естественной взаимосвязи архитектуры и пейзажа, которое свойственно этому времени: “Верх башни храмовой пусть будет у небес: не следует показывать строений. Как будто есть, как будто нет... Когда на ровном месте высятся храмы и террасы, то надо бы как раз, чтоб ряд высоких ив стал против человеческих жилищ; а в знаменитых горных храмах и молельнях достойно очень дать причудливую ель, что льнёт к домам иль башням... Картина летом: древние деревья кроют небо, зелёная вода без волн; а водопад висит, прорвавши тучи; и здесь, у ближних вод - укромный тихий дом”.

Особенности древней китайской архитектуры

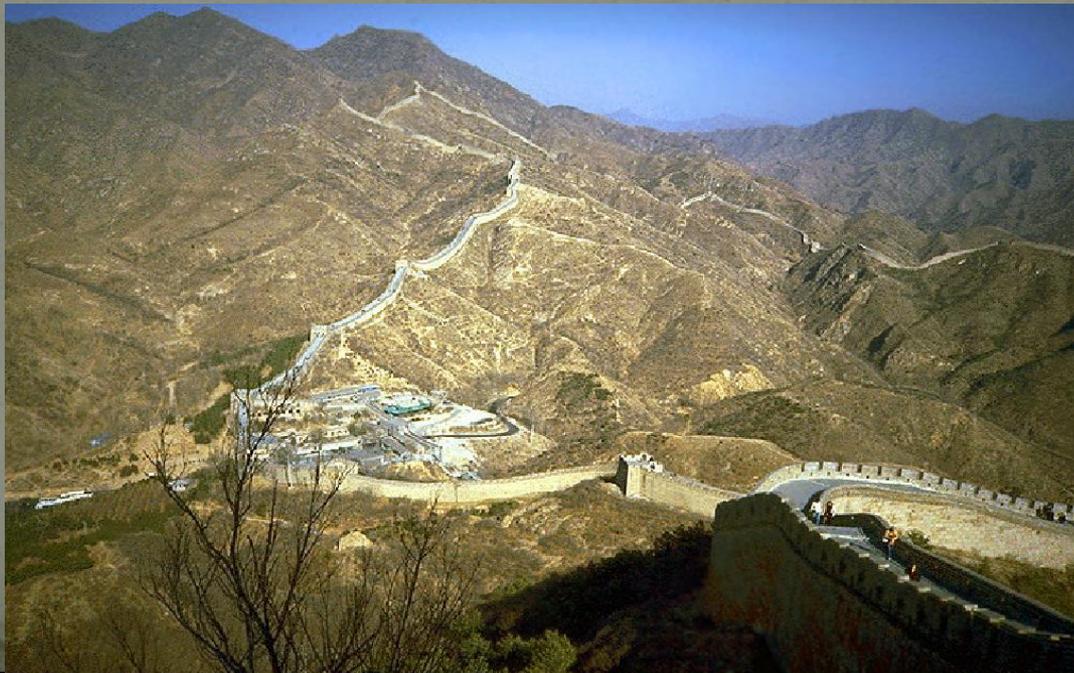
Для древней китайской архитектуры характерны гибкая структура, элегантный внешний вид зданий, правильная планировка и великолепные декоративные элементы.

Лучшие образцы знаменитых древних зданий

Древние китайцы строили множество мавзолеев, храмов, пагод, городских стен, а также великолепные императорские дворцы и резиденции. Все эти здания в настоящее время являются памятниками истории и архитектуры и представляют собой богатое культурное наследие.

Великая китайская стена

Древнейшим памятником китайской архитектуры, сохранившимся до нашего времени, является Великая китайская стена, построенная в период «Борющихся государств» и перестроенная в III в. до н. э. Стена пересекает ряд северных провинций Китая и имеет несколько ответвлений, образующих дополнительные кольца. По последним данным, протяженность Великой китайской стены достигала 4000 км. Высота ее с зубцами, расположенными по наружной кромке боевого хода, равняется 9 м, а ширина доходит до 8 м в нижней части и около 5 м – в верхней. Монументальные башни, высота которых около 12-14 м, расположены вдоль стены и находятся одна от другой на расстоянии полета стрелы (из 60000 башен в настоящее время сохранилось лишь 20000).

Па́года — буддийское или индуистское сооружение культового характера. В разных странах к пагодам относят разные типы сооружений. Часто их сооружали в честь деяний знаменитых людей.

Желе́зная па́года — восьмигранная тринадцатиярусная кирпичная пагода буддийского храма Ю Го в китайском городе Кайфэн. Построена в 1049 г., имеет высоту 56,88 метров и является одним из центральных памятников архитектуры династии Сун. Постройка возведена на месте 120-метровой деревянной пагоды, которая обрушилась от удара молнии. При строительстве использовалось до 50 разновидностей глазурованного кирпича, который имеет специфический металлический отлив, откуда и название. Стены покрыты резьбой, изображающей Будду, монахов, певцов, плясунов и драконов. Под карнизами подвешены 104 колокола, которые позванивают при малейшем дуновении ветра. Внутри постройки — винтовая лестница и фрески с иллюстрациями к классическому роману «Путешествие на Запад». Пагода выдержала 38 землетрясений и 6 наводнений Жёлтой реки, одно из которых разрушило в 1847 г. все прилегающие храмовые постройки.

Строгая, почти лишенная украшений 64-метровая пагода Даяньта один из лучших образцов китайского стиля в зодчестве. Название пагоды связано с легендой о знаменитом паломнике, которому во время странствий из Индии в Китай помогли найти путь дикие гуси. Они и указали место строительства пагоды. Семь этажей, отделенных друг от друга карнизами, сужаются к вершине пагоды, подчеркивая ее устремленность к небу.

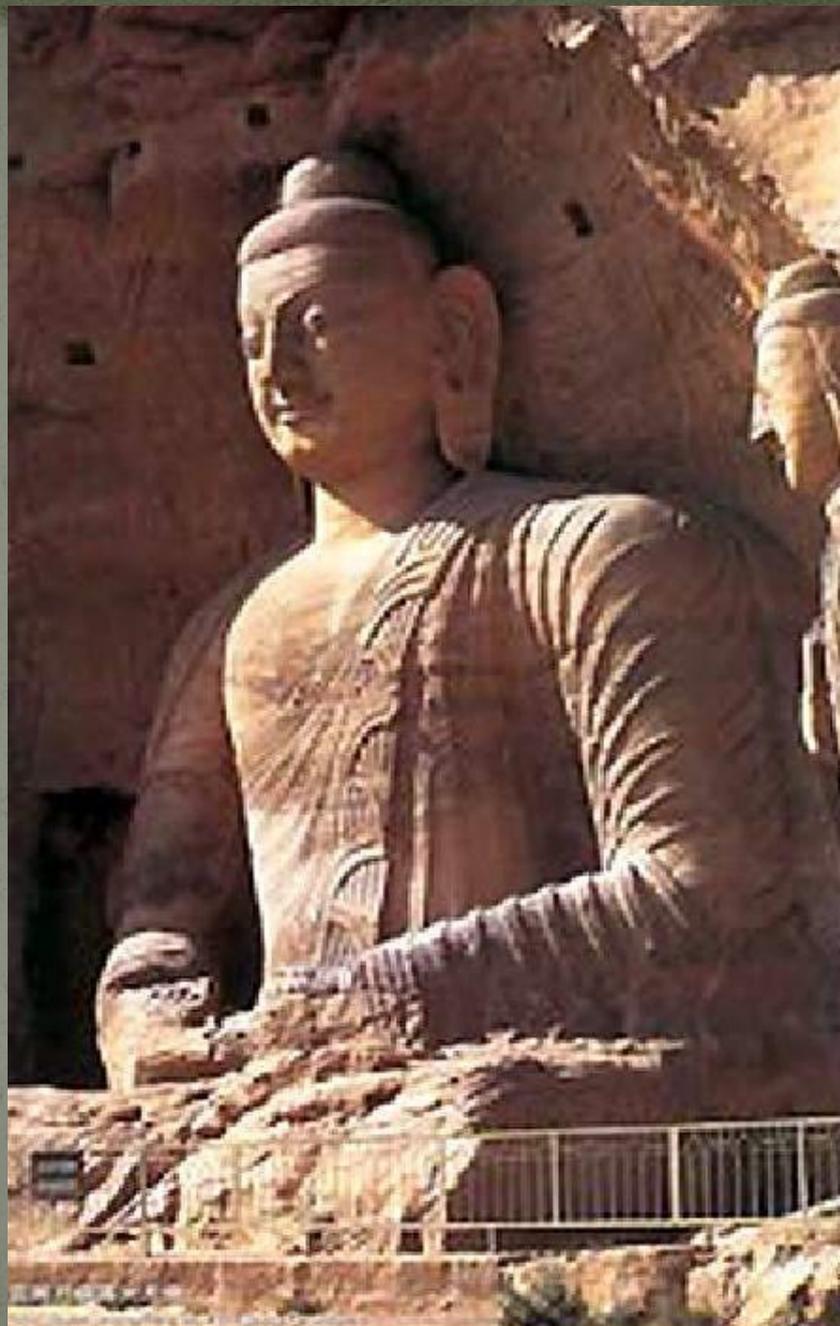
**Пагода Даяньта. Большая
Пагода Диких Гусей.
(654 – 704 гг.)**

Пещерные храмы.

Необычным явлением в китайском зодчестве стали буддийские пещерные храмы, расположенные в труднодоступных горах. К шедеврам мировой архитектуры относится монастырь Юньган. Почти на 2 км тянется скала высотой в 60 м, в которой на различной высоте находится свыше 20 пещер. Каждая из пещер посвящена определенному буддийскому божеству. Внутри они заполнены множеством скульптурных изображений святых и рельефами на темы буддийских сказаний и легенд.

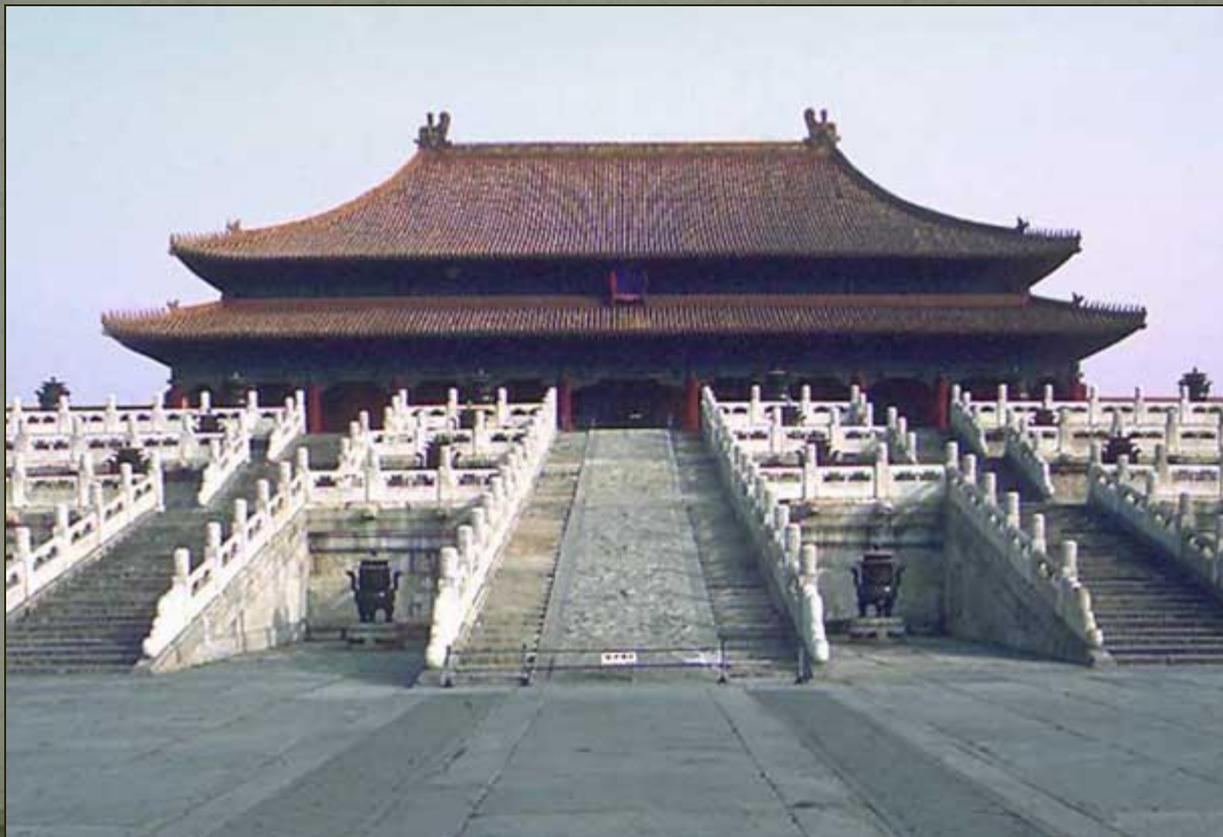

Снаружи скала украшена барельефами и колоссальными статуями Будды, запечатленного в состоянии самоуглубленности и покоя.

Статуя Будды в пещерном храме монастыря Юньган (Храм Заоблачных Высот). V-VI вв.

Основной формой культовых и жилых зданий в Китае является прямоугольный в плане деревянный павильон, главная особенность которого – большие резные кронштейны, поддерживающие крышу. Внутри здание разделено на два или три нефа, а снаружи имеет обходную галерею со столбами, поддерживающими крышу. Крыша служила и декоративно-художественным украшением. На коньках крыши укреплялись керамические фигурки с изображением фантастических животных и драконов.

Архитектурный декор

Традиционный архитектурный декор Китая представляет специфичное Китаю, его центральным, и восточным территориям, архитектурное оформление пространства здания, он содержит в себе внешние элементы постройки, видимые глазу зрителю. Архитектурный декор Китая является одним из элементов китайской архитектуры, способствующим узнаваемости китайских зданий в мире.

金山寺

南無阿彌陀佛

蘇州八閘成橋

吳郡古寺文物

寺

Эмблемой Китая стал Храм Неба в Пекине. В яркий солнечный день его, открывающийся с горы общий вид напоминает золотое мерцающее море, ритм которого передают летящие, изогнутые крылья крыш. Грандиозный комплекс посвящен древнейшим религиозным культам, связанным с получением урожая, в которых почитались Небо и Земля. Зритель медленно проходя от ворот к храму, поднимаясь по многочисленным мраморным ступенькам, постепенно вживался в общий ритм ансамбля, постигая его красоту и величие.

(Храм Неба. XV – XVI вв. Пекин.)

Внутренний вид купола Храма Неба.

Запретный город в самом сердце Пекина был отрезан от остального города рвами и пурпурно-красными стенами. Только император и его приближенные имели право здесь находиться, а для простых смертных эта часть Пекина была недоступна (поэтому такое название). В комплекс Запретного города можно попасть через одни из четырёх ворот: на севере — Ворота военной доблести; на юге — Полуденные ворота; на западе — Западные ворота; на востоке — Восточные ворота.

Комплекс разделен на Внутренний дворец и Внешний дворец. Основные помещения Внешнего дворца, где император выполнял свои государственные функции — залы Верховной гармонии, Полной гармонии и Сохранения гармонии. Во Внутреннем дворце находились жилые помещения, где жили, играли, поклонялись богам император, императрицы, наложницы, принцы и принцессы. Основные помещения этой части Запретного города — залы Небесной чистоты, Объединения и мира, Земного спокойствия. Здесь же находятся три императорских сада — Долголетия, Доброты и Спокойствия, и Императорский сад.

Запретный город в Пекине . 1420 год.

Знаменитые китайские ландшафтные сады

Китайские сады являются особым элементом традиционной китайской культуры и искусства. Это не просто островки зелени в каменных джунглях города. Это территория, где гармонично сочетаются созданные человеком ландшафты и природные пейзажи, где можно насладиться лучшими образцами архитектуры, живописи, каллиграфии и садового искусства. Садовые комплексы окружены стенами, которые подчеркивают их принадлежность владельцу.

Садово-парковый комплекс Бейхай. Пекин.

Садово-парковый комплекс Бейхай. Пекин.

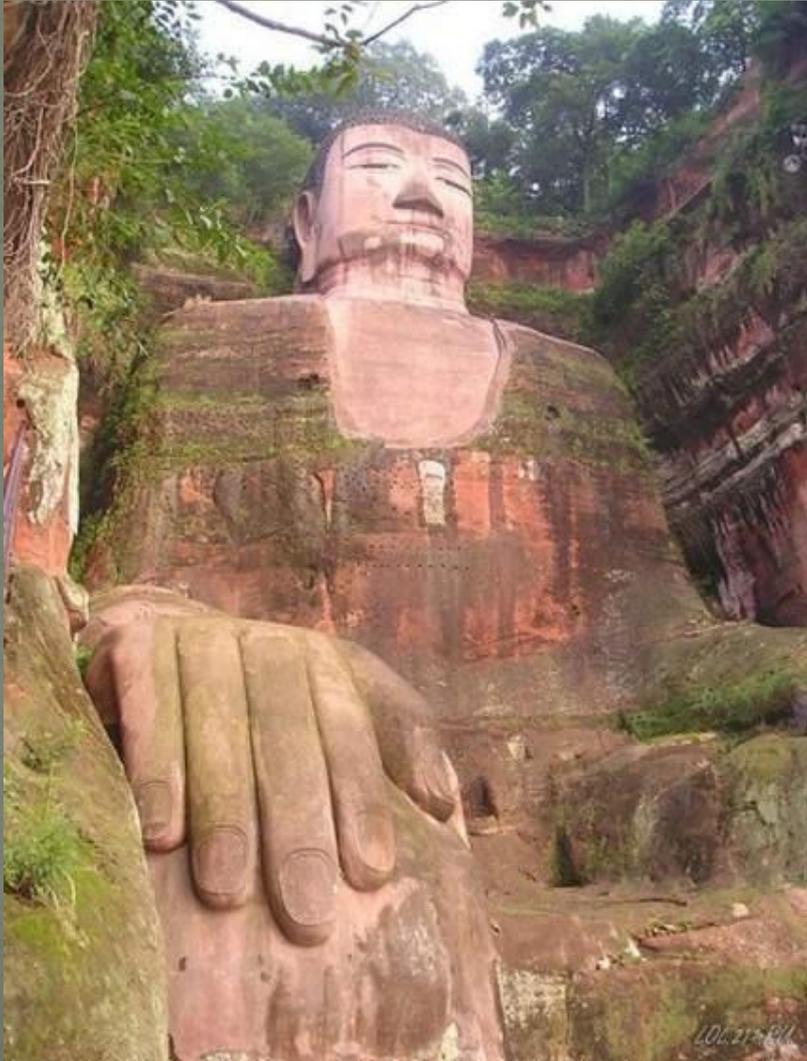
Особенности китайских садов

Одним из принципов создания китайских садов является принцип гармоничной интеграции творений человека в природный ландшафт. В типичном китайском саду можно увидеть камни, воду, растения и различные здания, которые словно всегда стояли посреди разных природных элементов.

Садово-парковый комплекс Бейхай. Пекин.

Скульптура

Искусство китайской скульптуры уходит своими корнями в глубокую древность. Резьба по камню выполнялась, в основном, вручную. Иногда, для создания той или иной фигуры героя китайских легенд и преданий, мастер работал по несколько лет. И благодаря таким стараниям появлялись великолепные каменные изваяния людей, животных, птиц, цветов. Основной целью создания каменных скульптур была демонстрация силы и могущества китайского правителя и его дворцового окружения. Обычно, такие каменные памятники устанавливались возле императорских могил.

Одной из самых совершенных скульптур является 25-метровая статуя Будды Вайрочаны (Владыки Космического Света), высеченная высоко в горах в пещерном монастыре Лунмэнь. Неподвижно сидит он в величественной позе, слегка прикрыв большие миндалевидные глаза. Уродливые и страшные фигуры воинов-охранителей, отпугивающих от него злые силы, контрастируют с классическим благородством его лица и фигуры. Это символ буддийской религии.

В 1974 году в Сиане крестьяне, копавшие колодец, сделали открытие века. Вместе с землей из ямы была поднята голова одного из воинов. Так случайно была найдена легендарная терракотовая армия первого императора Китая Цин Шихуанди: 7000 воинов, сделанных из обожженной глины, охраняли покой своего монарха. Ученые назвали находку восьмым чудом света. В настоящее время открыты три гробницы: первая была обнаружена в 1974 году, вторая в 1980 и третья в 1994.

В обычае древних китайцев было класть в могилы умерших человеческие фигурки из дерева, глины или металла. Эти погребальные фигурки называются "юн". Юн в боевой одежде "пао" как правило изображен без головного убора, с волосами, собранными в пучок. Воин имеет при себе лук и колчан со стрелами. По мнению специалистов фигуры таких воинов, не носивших лат и без головного убора, должны были олицетворять отвагу и готовность биться на смерть с противником.

Все фигуры полны экспрессии, отличаются удивительным правдоподобием и разнообразием движений. Солдаты, припавшие на одно колено, готовятся сразить невидимого врага.

Многие юн изображены одетыми в кольчуги и латы, одни из них на голове носят мягкую шапку, некоторые изображены без головного убора. Колена воинов защищены специальными наколенниками.

Большинство воинов конницы изображены стоящими перед конем и держащими в руках повод. Другой рукой они держат лук. На голове у воина круглая мягкая шапка. Одеты воины в кафтаны "пао" с узкими рукавами и туго стянутые кушаком, поверх кафтана имеется кольчуга. На ногах сапоги с коротким голенищем. Все обмундирование отвечает требованиям верховой езды и стрельбе из лука на скаку.

Юн, изображающие военачальников, выделяются из массы терракотовых солдат высотой и могучим телосложением. На голове военачальника клобук, какие в Древнем Китае носили высокопоставленные чиновники, одежда состоит из длиннополого кафтана, поверх которого надета кольчуга из металлических пластин в виде рыбьей чешуи (терракотовая имитация). Стоит такой военачальник, выставив вперед грудь, с высоко поднятой головой. От него так и веет начальственным величием, кажется, что он отлично владеет стратегическим и тактическим мышлением и готов предпринять нужный маневр.

Бронзовые колесницы, извлеченные из могильника - образец и высшее достижение бронзового литья в Древнем Китае, свидетельствующее о высоком уровне металлообработки во времена Циньшихуана. Всего в раскопах насчитали более 3 тысяч скульптур и фрагментов бронзовых боевых колесниц. Поражает мастерство, с каким древние мастера соединяли детали. Они использовали для этого сварку, механическое соединение: втулочно-шарнирное, кнопочное, дышловое. Интерес вызывает зонт-крыша, венчающий колесницы.

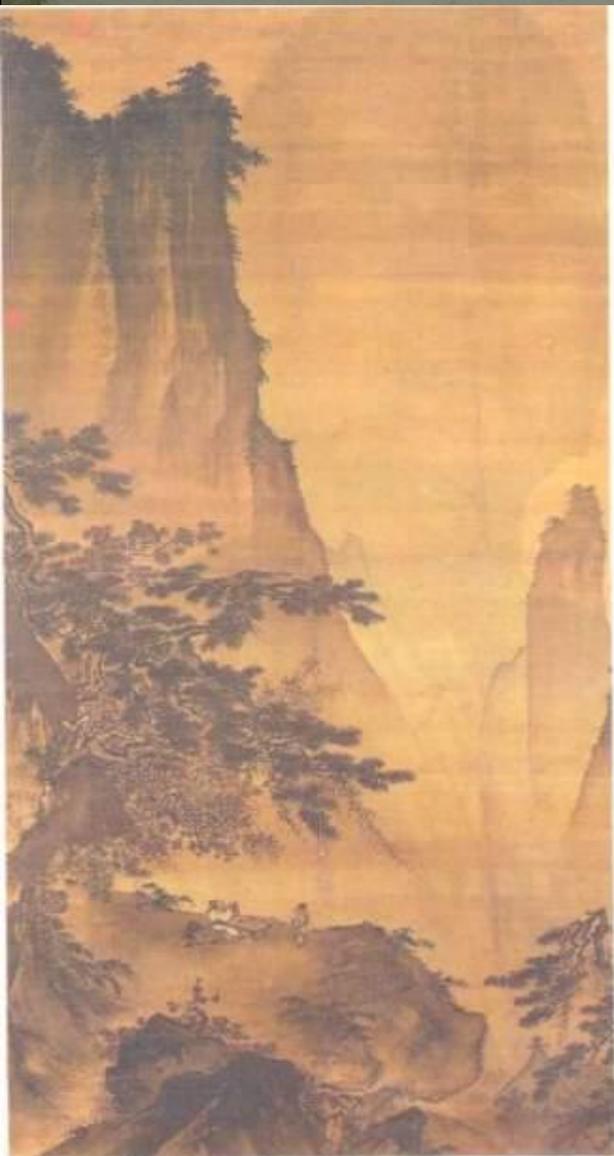
Живопись

Блестящего расцвета достигла средневековая китайская живопись, представляющая собой одно из ярчайших явлений в истории мировой культуры. С необычайной убедительностью китайские мастера сумели воплотить поэтическую красоту природы, свои представления о совершенной гармонии и величии Вселенной. Стремление через частное и единичное постичь всеобщие законы бытия и взаимосвязь составляет характерную черту китайской живописи. Одним из самых проникновенных художников лирического пейзажа является Го Си (1020-1090). Его живописные произведения отличают тонкое знание жизни природы. Именно в изменчивости, по мнению художника, заключается красота природы.

Го Си. Ранняя весна. Свиток на шёлке

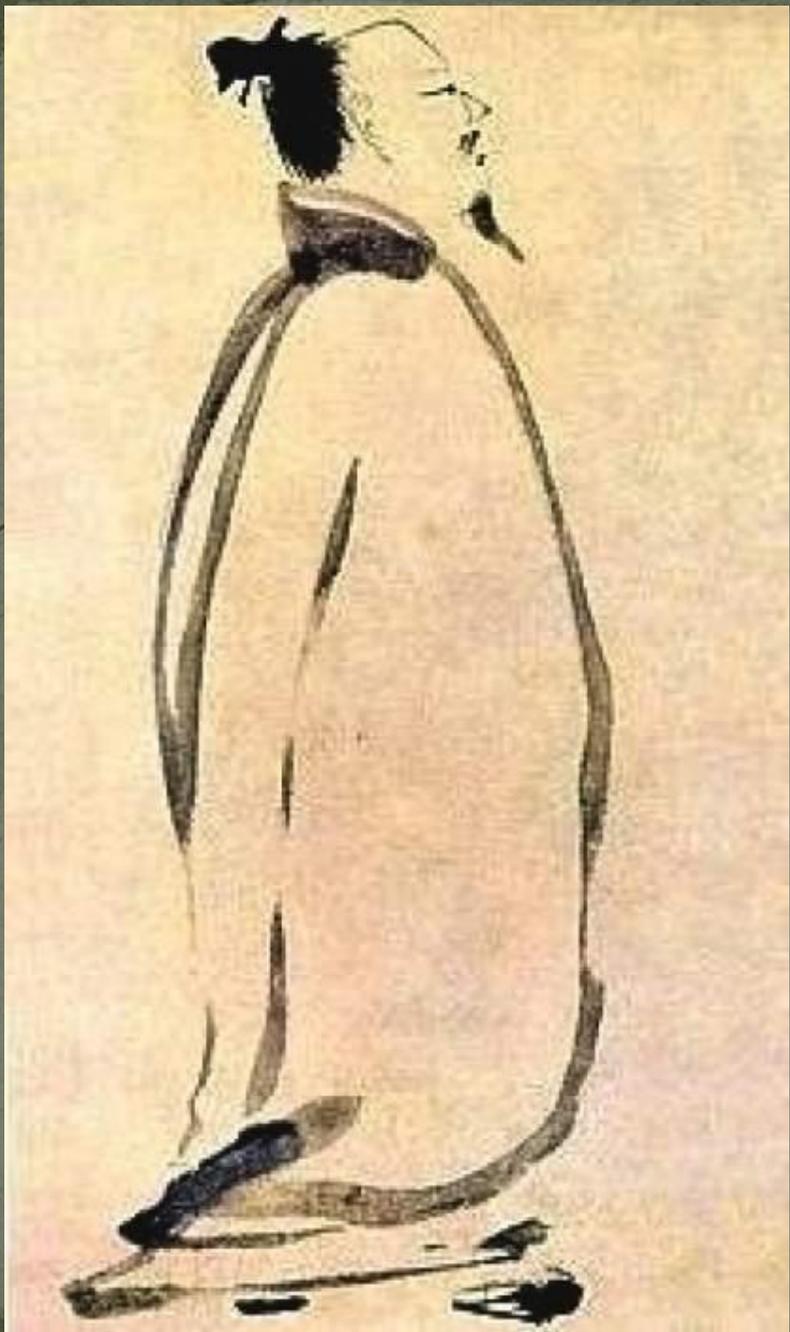

Особый интерес вызывает пейзажная живопись, в которой выделяют изображения типа «горы-воды», «цветы-птицы».

Ма Юань

На горной вершине
Ночью в покинутом храме
К мерцающим звездам
Могу прикоснуться рукой.
Боюсь разговаривать громко;
Земными словами
Я жителей неба
Не смею тревожить покой.

Ли Бо. «Храм на вершине горы»

Образ поэта Ли Бо воплощен в портрете художника Лян Кая (XIII в). Это обобщенный образ-символ. Где портретное сходство уступает место передаче духовной атмосферы, творческого настроения поэта. На картине он изображен в момент поэтического вдохновения.

«Великое ничто»

...Люблю однообразную мечту
В созданиях художников Китая,
Застывшую, как иней, красоту,
Как иней снов, что искрится, не тая.
Симметрия — их основной закон.
Они рисуют даль — как восхожденье,
И сладко мне, что страшный их дракон —
Не адский дух, а символ наслажденья.
А дивная утонченность тонов,
Дробящихся в различии согласном,
Проникновенье в таинство основ,
Лазурь в лазури, красное на красном!
А равнодушие к образу людей,
Пристрастие к разновидностям звериным,
Сплетенье в строгий узел всех страстей
, Огонь ума, скользящий по картинам!...

К.Д. Бальмонт.

Вопросы для закрепления

1. Что оказало существенное влияние на художественную культуру Китая?
2. Какие религиозно-философские учения в Китае вам известны?
3. В чём заключается своеобразие китайского зодчества?
4. Как устроен Запретный город в Пекине?
5. Почему китайские художники так часто обращаются к изображению жизни окружающей природы?

Список использованных материалов, интернет-ресурсов

<http://ru.wikipedia.org/wiki>

<http://geliopolis.ru/emotion/turizm/terracota-voisko/>

<http://www.chinahighlights.ru/culture/chinese-architecture.htm>

<http://www.km.ru/referats/>

http://samlib.ru/b/bortunowa_l_a/li_bo.shtml

<http://rupoem.ru/balmont/moya-dusha-gluxoj.aspx>