

Художественная культура
Китая. Живопись.

Скульптура.

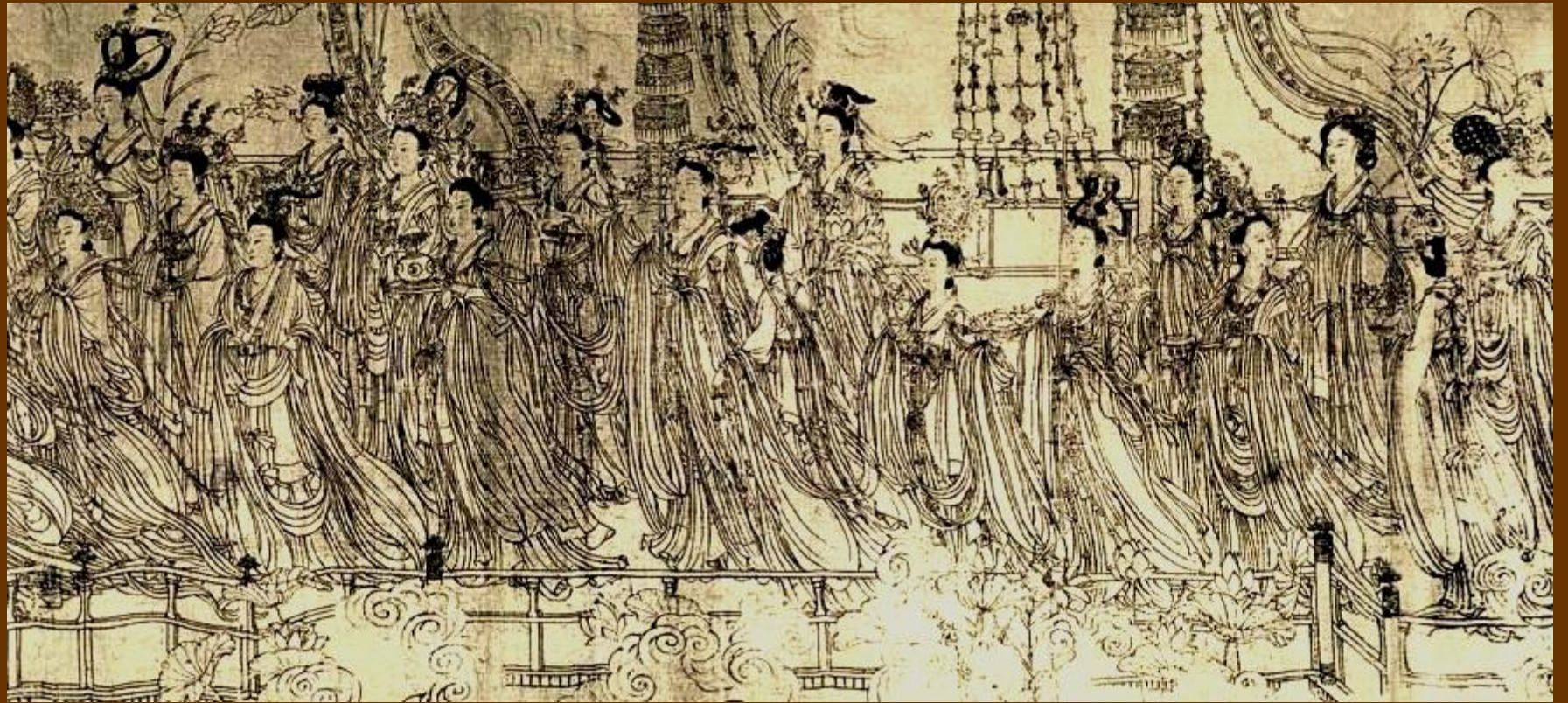
В Период Сражающихся царств (476-221), когда бумага еще не была изобретена, китайская живопись и каллиграфия воплощалась **на шелке**.

Свитки были вертикальные до 3 метров, которыми украшали стену, и горизонтальные (до 30 метров) для рассматривания на столе, хранящиеся в футляре.

Картины, оформленные в виде листа небольшого формата, могли объединяться в **альбомы**.

Китайская **бумага** мягкая по фактуре, по своей плотности напоминает нашу промокательную, её изготавливали из рисовой соломы и древесной коры по особой технологии.

Каждый мазок кисти расплывался на бумаге и подправить его было нельзя.

Для написания традиционных китайских картин применяют ограниченный набор средств, так называемые «**четыре сокровища**» художника: китайская кисть, краска, тушечница для растирания туши и минеральных красок, бумага.

С древних времен сложилось два основных направления техники китайской живописи:

гунби – прилежная кисть и **се-и** – живопись идей. Первому стилю присуща тонкая и подробная графическая манера письма с тщательным накладыванием красок.

Второму – свободная эскизная манера письма широкой кистью.

И та и другая техники преследует изображение «внутреннего духа через призму формы».

Каллиграфия и живопись признаются сестрами, и поэтому, когда автор не может полностью отразить свои мысли и чувства в картине – он дополняет картину поэмой, фразой в стиле каллиграфии.

Иногда изображенное на картине конкретное время суток определяется стихотворной строчкой, усиливающей ассоциацию зрителя. Например, нарисовав нежный цветок мэйхуа (цветок сливы), художник сбоку наносит кистью стихотворную строчку: «Легкий аромат расплывается в бледном свете луны».

南唐押署所識物

多真吳人吳道

新祥其照夜白

此古胡堂真而个某汝林物
新雪月白物主相原寒者
志遠重儀等心佳祥 數丹吉
曹齋去畫內也無難
純陸而安神平此題

性

世傳東丹王是也

茶采

大
三
七
八
日
晨
二
分
半
長
寸
半
竹
白
色
方
茅
四
大
根

大

Начиная со времён художника **Ван Вэя** (VIII век) многие «художники-интеллектуалы» отдают предпочтение монохромной живописи тушью, считая что: «Средь путей живописца тушь простая выше всего. Он раскроет суть природы, он закончит деяние творца».

Именно в этот период зарождаются
основные
жанры китайской живописи:

- Жанр живописи растений, в частности живопись бамбука.
- Живопись «Цветы и птицы».
- Горные пейзажи (山水, *shan shui*, т.е. "горы и воды").
- Анималистический жанр (翎毛, *ling mao*, т.е. "пернатые и пушистые").
- Жанр портрета.

Го Си (кит. 郭熙; ок.1020 – ок.1090)

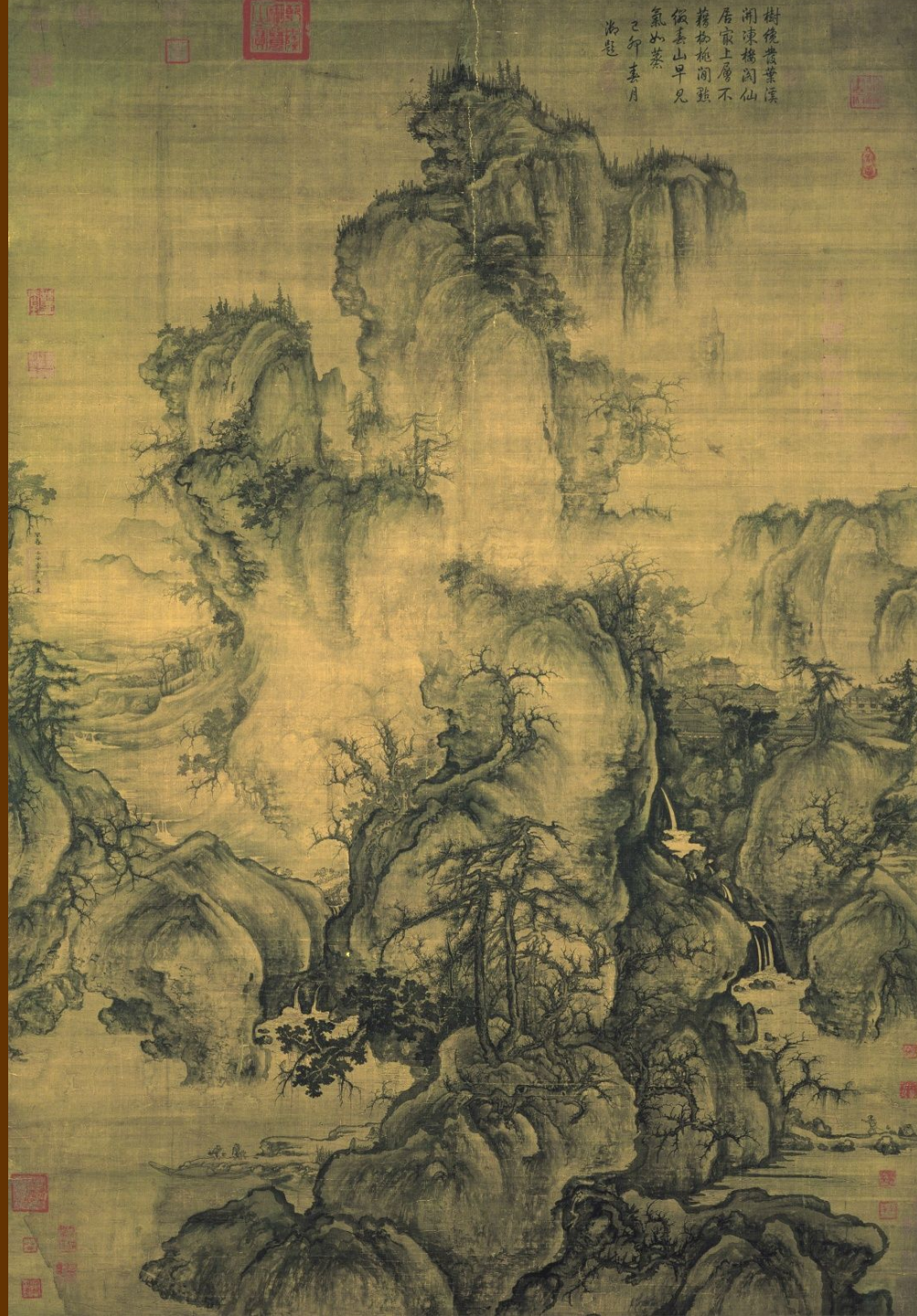
– китайский пейзажист, (династия Сун)
в своём трактате «О живописи», считает картину
своеобразным психологическим портретом автора,
подчеркивая высокий смысл личности и благородства
художника.

Художник особо выделяет необходимость
совершенства личности мастера.

Другим важным аспектом произведения живописи он
считает поэтичность, приводя принадлежащую
неизвестному автору фразу:

**«Поэзия – это лишенная формы живопись;
живопись – это обретшая форму поэзия».**

Го Си.
Ранняя весна.
1072г.
Гугун. Тайбэй.

Передний план обычно отделялся от заднего группой скал или деревьев, с которыми соотносились все части пейзажа.

Композиционный строй картины и особенности перспективы были рассчитаны на то, чтобы человек ощущал себя не центром мироздания, а малой его частью.

Го Си. Осень в долине реки.
Фрагмент свитка. ХІв.
Галерея Фрир, Вашингтон.

Расписывая стены дворцов, он создавал огромные пейзажи, выполненные одной черной тушью.

Эта особая, традиционно-китайская техника живописи требует большого мастерства в исполнении, владения разного калибра кистями, разной тушью.

Она также требует безукоризненного наложения мазка, поскольку наложенную тушь исправить уже невозможно.

Лу Чжи.
(1496- 1576)

凭江巖嶠美容起萬壑爭流
水映門鷄犬一方塵跡遠杜陵
花竹讓雲村 陸治

Чжун Цинь.
Династия Минь.

Середина
XVI века.
Два орла.

Хуа Юэ. Лавр на
горе Хуашань.

Для китайской живописи также характерен крайне изящный язык образов. Часто изображая что-либо, китайский художник закладывает в рисунок определённый подтекст.

Цао Чонг, 1239-1299

В Китае испокон веков к живописи и каллиграфии культивируется крайне почтенное отношение. Престиж живописи был настолько велик, что многие императоры не только интересовались живописью, но и были отличными художниками, как например Сунский император **Хуэй Цзун** (1082 — 1135), или император династии Мин - Чжу Чжэньцзи (1398 — 1435).

**Хуэй
Цзун.**

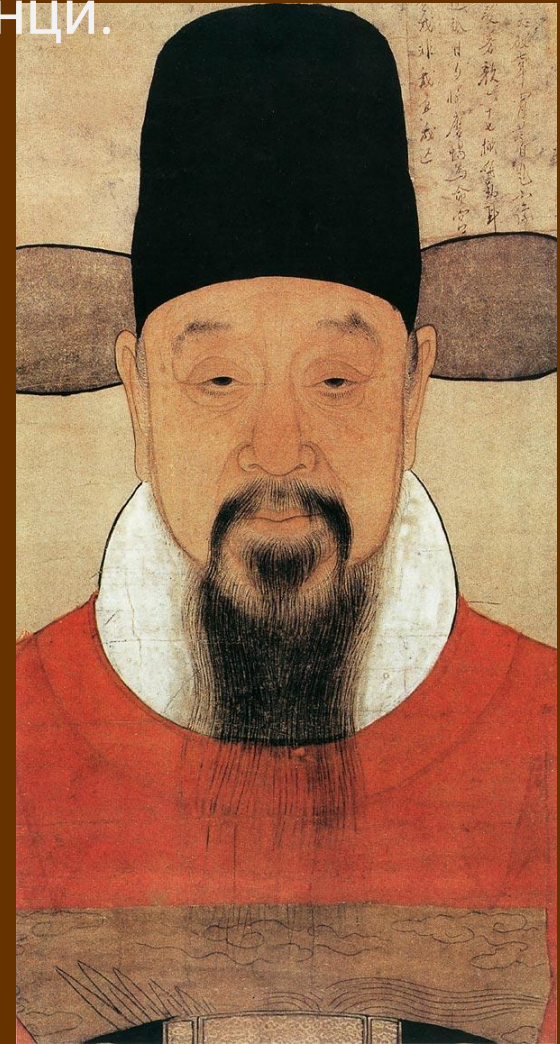

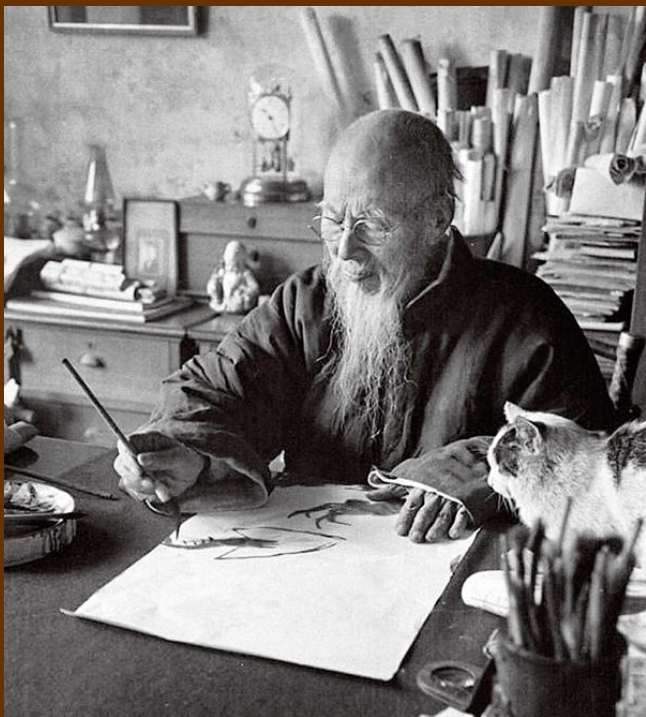

Чжао Юн. XIV в. Портрет
дзен-мастера Мяо.

Неизвестный мастер.
Учёный, переводчик и
министр церемоний
Сюй Гуанци.

В течение царствования династии Цин была написана одна из основополагающих теоретических книг по китайской живописи «Слово о живописи из Цзе-цюань» (Слово о живописи из сада «Горчичное зерно»).

В творчестве Ци Байши, одного из наиболее известных китайских художников, жившего на рубеже XIX – XX вв., отразились классические традиции и экспериментальные поиски.

Он копировал образцы классической живописи и каллиграфии и при этом много работал с натуры в поисках собственных, неповторимых средств выразительности

Первая тушечница
и палочка туши,
обе старые и
потрескавшиеся,
были подарены
юному Ци Байши
его дедом.
Затем он купил ему
кисть и немного
копировальной
бумаги.

С этого времени
начались годы
упорного труда и
путь к славе.

Особенную
популярность
принесли художнику
картины,
выполненные в
жанре “цветы –
птицы”.
Он любил
изображать пионы,
лотосы, цветы дикой
сливы, вьюнки травы

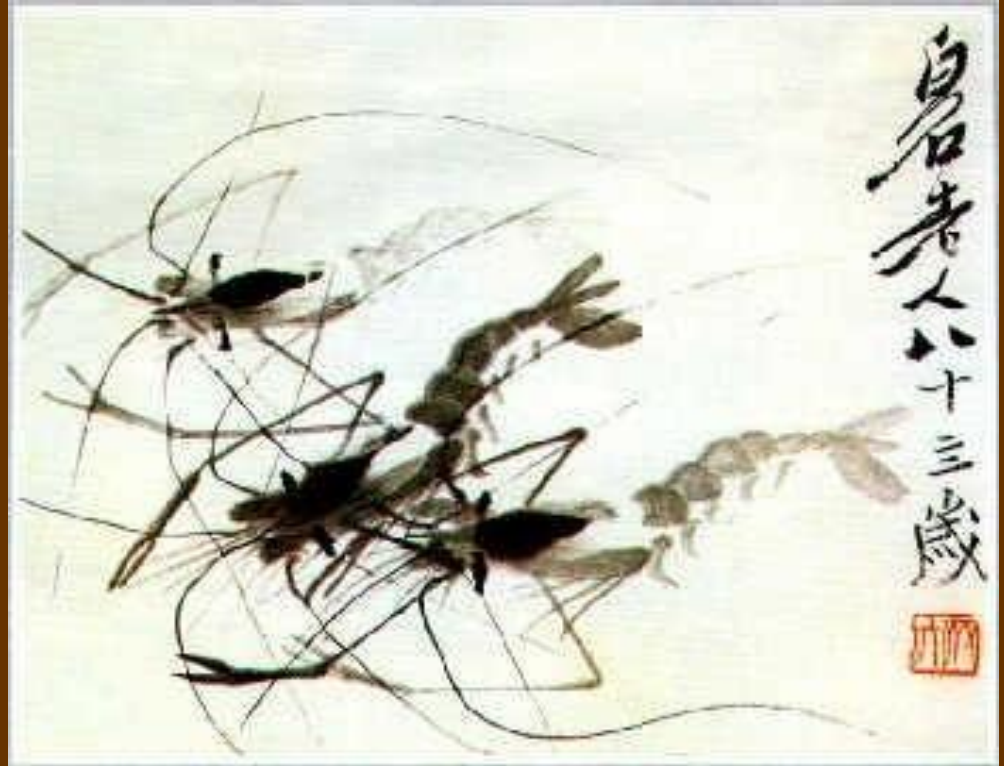

Цветы глицинии и птицы.

Ци Байши не переставал удивляться красоте мира, сочности, свежести и яркости плодов граната, персиков, винограда, ягод вишни, которые писал виртуозно.

Особое пристрастие питал художник к водным обитателям: рыбы, креветки, крабы, лягушки ценились мастером как объекты чрезвычайной художественной выразительности.

Некоторые образы встречаются особо часто, например четыре благородных растения: орхидея, бамбук, хризантема, слива мэйхуа. Кроме этого каждое из этих растений соотносится с определённым качеством характера.

Орхидея нежна и утончена, ассоциируется с нежностью ранней весны. **Бамбук** - символ непреклонного характера, настоящего мужа высоких моральных качеств (Сюн Цзы). **Хризантема** — прекрасна, целомудренна и скромна, воплощение торжества осени. Цветущая дикая слива **мэйхуа** ассоциируется с чистотой помыслов и стойкостью к невзгодам судьбы. В растительных сюжетах встречается и другая символика: так, рисуя цветок **лотоса**, художник рассказывает о человеке, который сохранил чистоту помыслов и мудрость, живя в потоке бытовых проблем.

Сюй Бэйхун 1895 —1953, китайский живописец и график, один из первых китайских художников XX века, который объединил национальные художественные традиции с достижениями европейской живописи.

Лин Шуи Сун.

трудно поверить, что в самом Китае
и в древности и в средние века
скульптура считалась не видом
искусства, а всего лишь ремеслом.

Львы моста Лугоу.

Статуя Будды.

Скульптуры Запретного города в Пекине.

Бронзовый Лев у Ворот
Небесной Чистоты

Львица и львенок у
Ворот Высшей
Гармонии.

Черепаша с головой дракона в Запретном городе

Журавль, символ
долголетия, у Дворца
Небесной Чистоты

Каменная Резьба около
Зала Центральной
Гармонии

Панно в длину 16.75 метров, в ширину 3.07 метров, его толщина 1.7 метров и весит более 200 тонн.

Плита с резьбой позади Зала Сохраненной Гармонии получила название **Большая Каменная Резьба.**

На ней изображено девять драконов парящих в облаках между холмами. Когда император посещал Зал Сохраненной Гармонии, его паланкин проносился над этой резьбой.

Никому более не было позволено прикасаться к ней.

Большая Каменная Резьба позади Зала
Сохраненной Гармонии

Конец презентации.