

Художественная культура Древнего и средневекового Китая: наследие мудрости ушедших поколений.

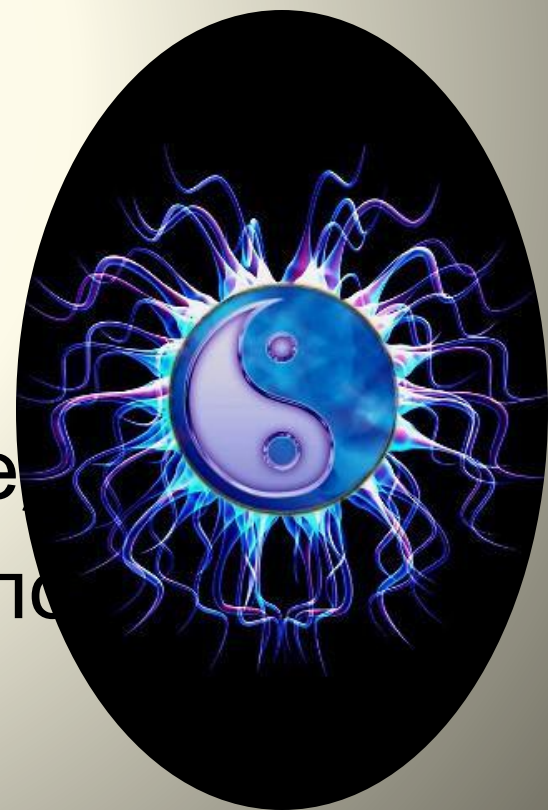
Два основных исторических пласта:

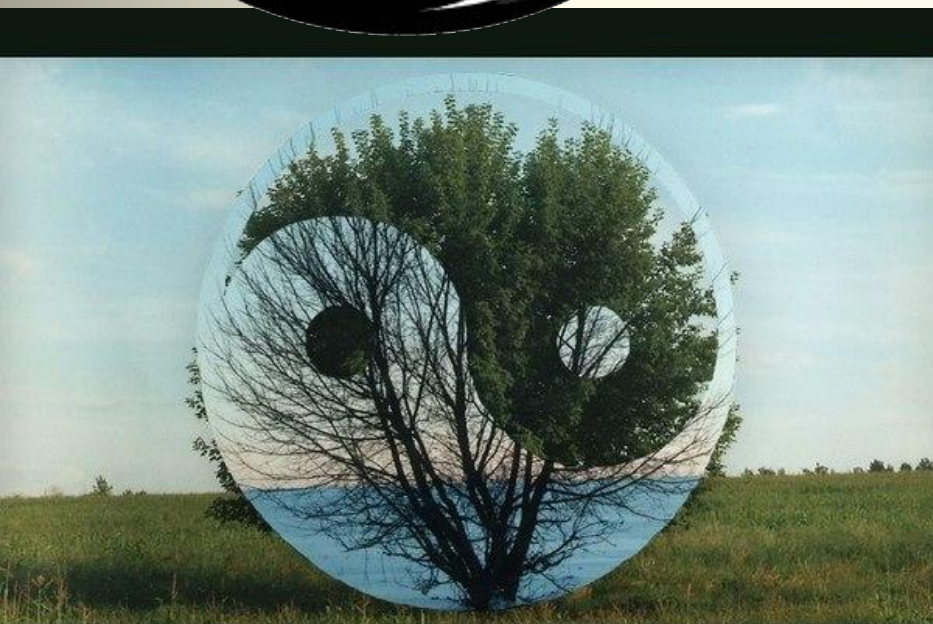
- художественная культура древности –
с IV тыс. до н.э. до III в. н. э.
- художественная культура
средневековья –
IV - XIX вв.

Вселенная в виде гармонии
двух начал :

ИНЬ – земное , женское, тёмное

ЯНЬ - небесное, мужское, светлое

ЯН

СВЕТЛОЕ
АКТИВНОЕ
МОЛОДОЕ
ВЫСОКОЕ
БЕЛОЕ
ГОРЯЧЕЕ
ВНЕШНЕЕ
МУЖСКОЕ
ОТЕЦ
ЛЕТО
ДЕНЬ
ГОРА
СВЕТ
НЕБО
ЮГ
ЖИЗНЬ

ТЕМНОЕ
ПАССИВНОЕ
СТАРОЕ
НИЗКОЕ
ЧЕРНОЕ
ХОЛОДНОЕ
ВНУТРЕННЕЕ
ЖЕНСКОЕ
МАТЬ
ЗИМА
НОЧЬ
ДОЛИНА
ТЬМА
ЗЕМЛЯ
СЕВЕР
СМЕРТЬ

ИНЬ

- Матерью – прародительницей считалась земля, отцом было небо, дающее тепло и воду для жизни.

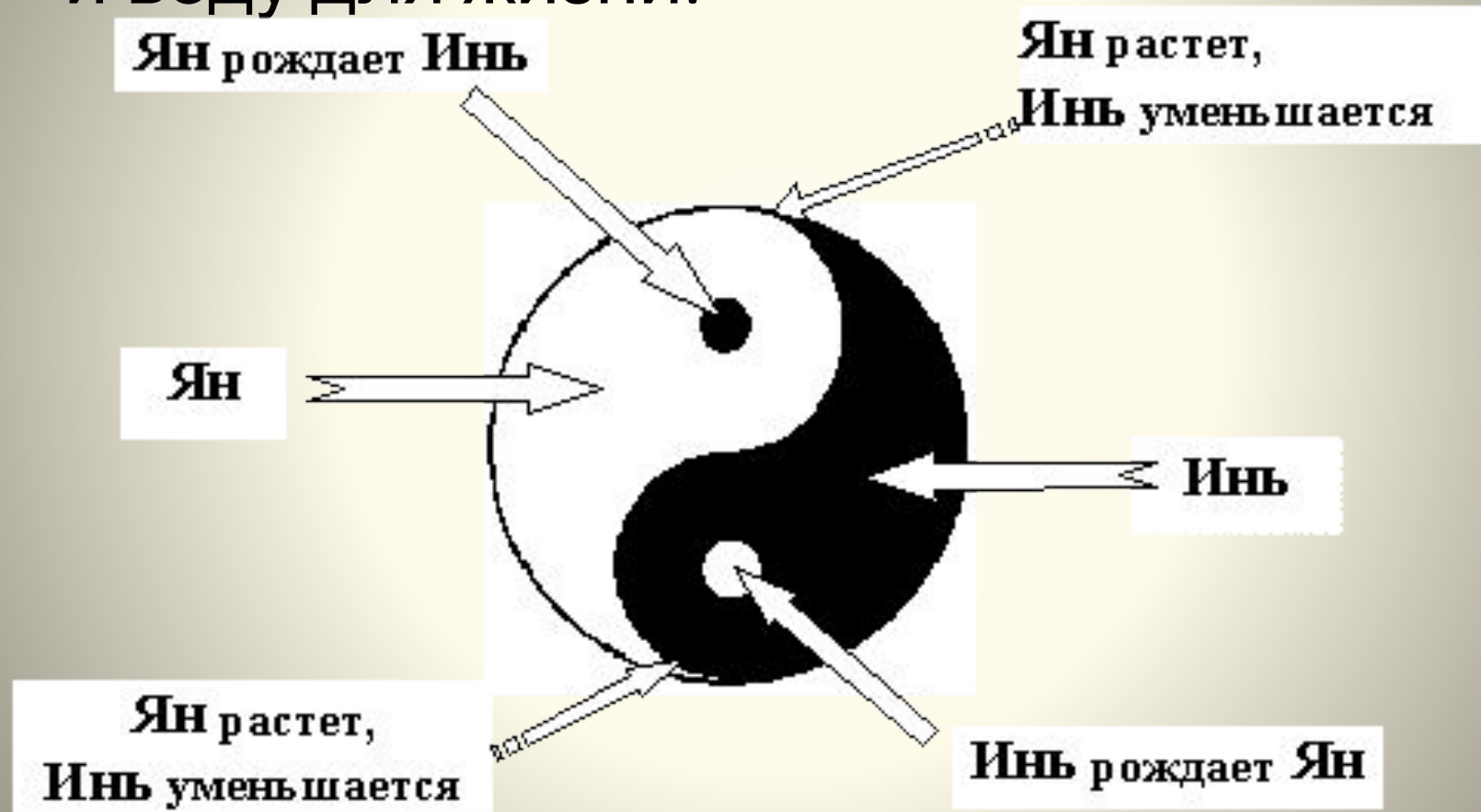

Рис. 3.2.1

- По древним представлениям китайцев все предметы и явления произошли от взаимосвязи светлого начала **ЯН** и тёмного начала **ИНЬ**. Эта взаимосвязь порождает в природе и в жизни **единство и борьбу противоположностей**: движение и покой, тепло и холод, свет и тьму, добро и зло. Не следует выбирать что лучше - и то и другое необходимо. Одно немыслимо без другого. Одно переходит в другое.

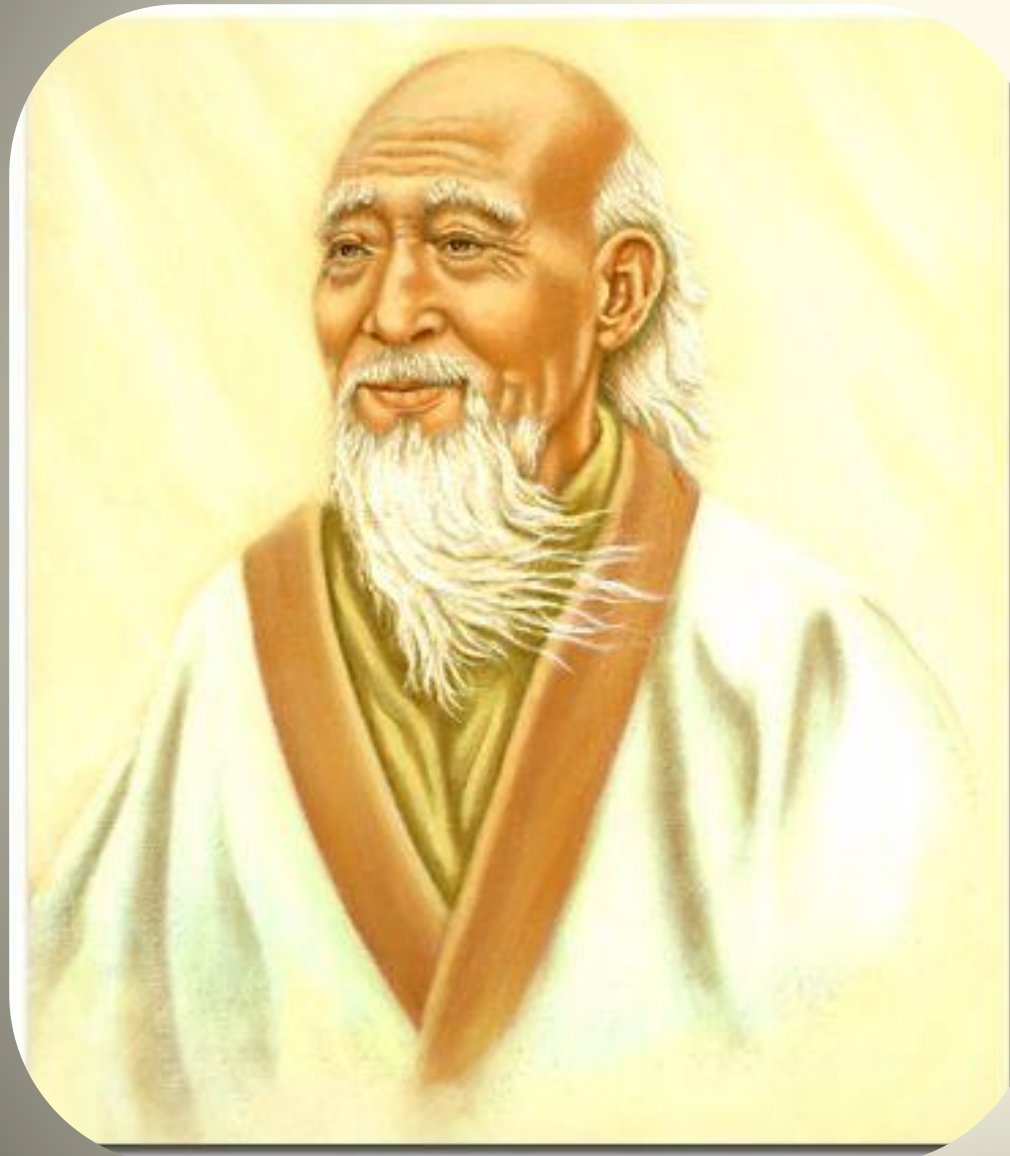
Чередование **ИНЬ** и **ЯН** так же

необходимо, как чередование дня и ночи

- **Культ природы.**
- **Если природа прекрасна в своём совершенстве, то как сделать столь же прекрасным и совершенным человека?**

- **Лао Цзы** («старое дитя»)

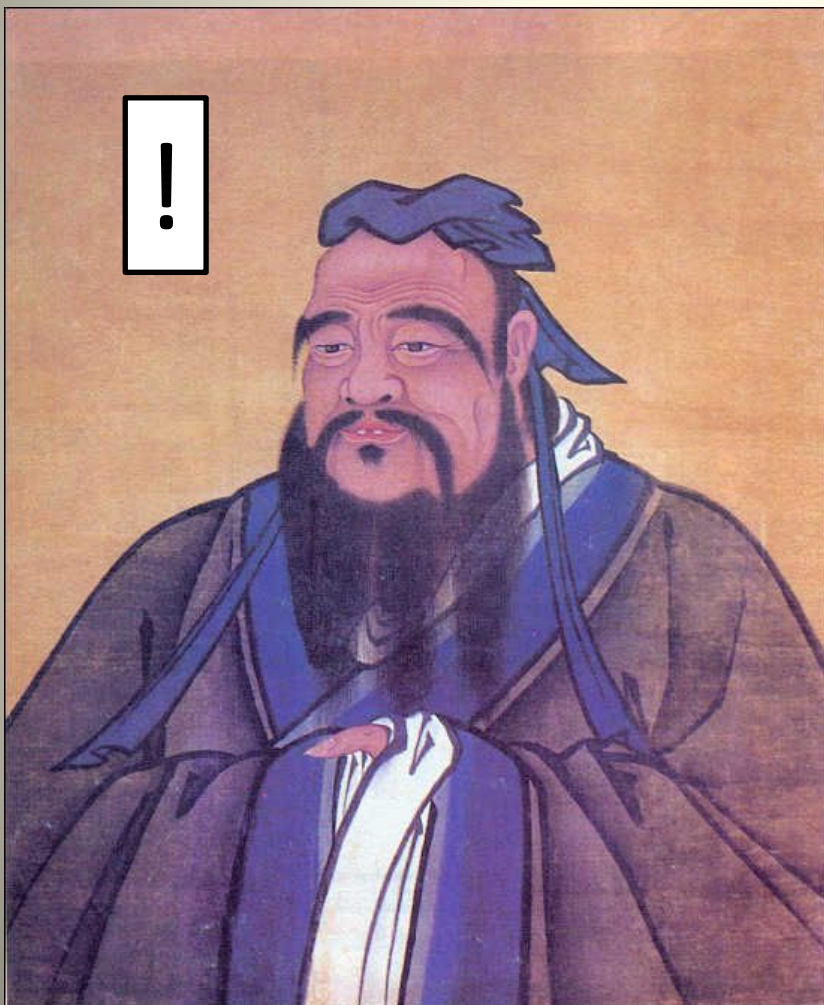

- «Канон пути и благости» («Путь к добродетели») – есть духовное бытие , которое существует всегда – «дао» («путь»).
- Даосизм. Дао, по мнению Лао Цзы, выступает основой всех вещей, началом неба и земли. И познать тайну Дао человеку можно лишь в процессе созерцательности, самоуглубления.
- **“Все существующее – это бесконечный поток естественного развития”.**

- Люди не должны вмешиваться в естественные процессы мироздания, разрушать естественную гармонию, ведь тот, кто действует, неизбежно потерпит неудачу. Именно поэтому мудрецы, согласно Лао Цзы, бездеятельны – они знают путь к постижению истины. Когда все станут бездеятельными, на свете наступит полное спокойствие, а значит гармония – то, к чему должен стремиться каждый.
- Лао Цзы справедливо полагает, что нельзя усиливать технологические возможности человечества без формирования высокого нравственного и этического уровня людей.

Кун Цзы – *Конфуций*

(ок.551 -479 гг до н.э.)

- Конфуций учил, что каждый человек в своей жизни по воле Неба занимает предназначенное ему место. Каждый обязан добросовестно выполнять свои обязанности на своём месте. «Правитель должен быть правителем, отец — отцом, а сын — сыном». Люди не должны нарушать законы, установленные Небом, иначе в стране начнутся междоусобицы, ссоры, беспорядки.
- Главная обязанность каждого человека — почитать своих родителей: кормить их наилучшей пищей, печалиться, когда они больны, глубоко скорбеть, когда они умрут, ухаживать за их могилами и приносить жертвы душам родителей. Конфуций считал: чем крепче будет семья, тем крепче будет государство.

- **«Тот, кто, обращаясь к старому, способен открывать новое, достоин быть учителем».**
- **«Утром познав истину, вечером можно умереть».**
- **«Благородный муж думает о сложном. Низкий человек думает о том, что выгодно».**
- **«Служа отцу с матерью, увещевайте их как можно мягче. Если ваши советы не возымеют действия, будьте по прежнему почтительны и смиренны. Даже если вы раздосадованы в душе, не высказывайте своего недовольства».**
- **«Добродетель не останется в одиночестве. У нее обязательно найдутся соседи».**

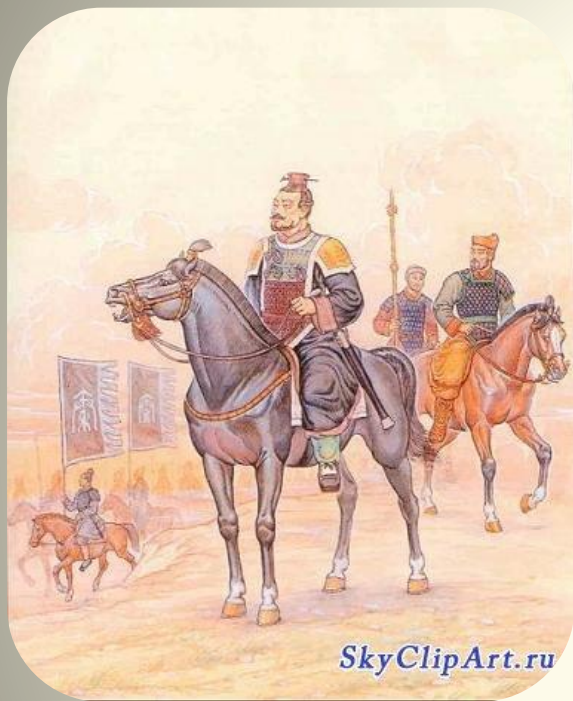
- Первое китайское государство Шан (или Инь) возникло во II тыс. до н.э.

Предметы
прикладного
искусства

Периоды Цинь и Хань (III в. до н.э.- III в. н.э.)

Цинь Шихуанди (правил с 221 по 206 гг. до н.э.)

- Уничтожил разрозненные мелкие царства и создал провинции, направив туда наместников.
- Повелел строить дороги.
- Установил единые меры длины, объёма, веса.
- Установил общую денежную систему.
- Упрощена запись иероглифов.
- Расцвет науки и искусства, развитие ремёсел.

Великая китайская стена

«Стена слёз»

Терракотовая армия императора Цинь Шихуанди

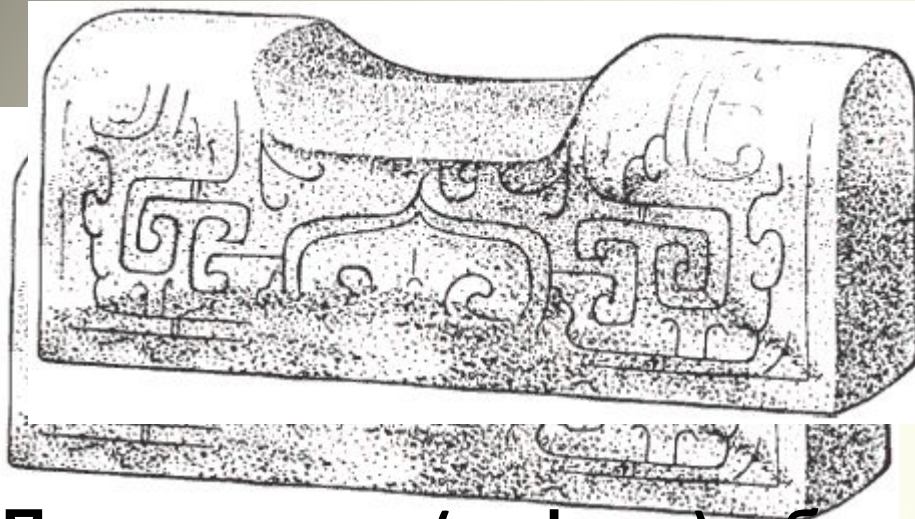
- Незадолго после объединения Китая, началось строительство усыпальницы императора. Неподалеку от Саньяня. К строительству этого сооружения были привлечены 700 тысяч ремесленников и рабочих, которые в будущем и стали прообразом знаменитой терракотовой армии.
- Уникальность терракотовой армии состоит в том, что при детальном рассмотрении лиц воинов вы не найдете ни одного похожего лица. Все лица и формы индивидуальны. Рост воинов 180-190 см, вес каждого около 136 кг. Каждый воин имел при себе настоящее оружие: арбалеты, пики и мечи. Еще в земле были найдены фигуры чиновников, музыкантов и акробатов.

Эпоха Хань в истории Китая отмечена новым расцветом культуры и искусства, развитием науки. Зарождается историческая наука. Ее основоположник Сыма Цянь создал пятитомный трактат, где подробно изложил историю Китая с древнейших времен. Китайские ученые приложили немало усилий, чтобы переписать древние сочинения с ветхих бамбуковых пластинок, служивших книгами, на шелковые свитки. Важнейшим открытием стало изобретение в I в. н.э. бумаги.

Караванные пути связали Китай с другими странами. Например, по Великому Шелковому пути китайцы везли на запад шелк и тончайшие ручные вышивки, которые славились на весь мир. В письменных источниках сохранились сведения об оживленной торговле Ханьской империи с Индией и далеким Римом, в котором Китай издавна называли Страной Шелка.

Ханьская империя (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.)

Подголовник (нефрит); обнаружен в гробнице, принадлежавшей, вероятно, ханьскому правителю

Скульптура «аллеи духов» погребения ханьского чиновника, провинция Хэнань. Это фантастическое животное сочетает в себе черты нескольких животных, прежде всего хищников: тигра, леопарда, льва и орла. Вероятно, такой устрашающий облик лучше всего соответствовал охранению и защите.

Главные центры Ханьской империи — Лоян и Чанъань — воздвигали по изложенным в древних трактатах правилам — по плану с четким делением на кварталы. Дворцы правителей находились на главной магистрали города и состояли из жилых и парадных покоев, садов и парков.

Знатных людей хоронили в просторных гробницах, стены которых были выложены керамическими или каменными плитами, а потолки поддерживали каменные колонны, которые завершались, как правило, парой драконов. Снаружи к погребальному холму вела Аллея Духов — охранителей могил, обрамленная статуями зверей.

В погребениях обнаружены предметы, дающие представление о повседневной жизни Ханьской эпохи — керамические раскрашенные модели домов, глиняные расписные кувшины, бронзовые зеркала, раскрашенные фигурки танцовщиц, музыкантов, домашних животных.

По обычаю, в погребения клали различные ритуальные предметы ([Би-диск](#)).

В оформлении погребения главную роль играли рельефы. Наиболее богаты по содержанию рельефы в погребениях провинций Шаньдун и Сычуань. На рельефах представлены сцены жатвы, охоты на диких уток, мчащиеся легкие колесницы, в которые впряжены тонконогие горячие кони («[Процессия с колесницами и всадниками](#)»). Все изображения очень реалистичны.

Музыкальное искусство Древнего Китая.

Музыканты. Керамика. Китай VI-VII в. до н.э.

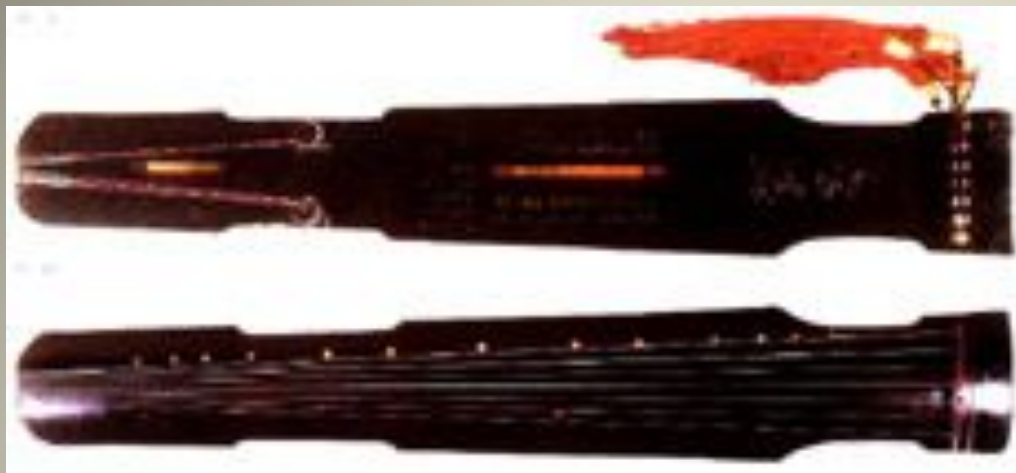
- **В мировой музыкальной культуре китайская музыка является древнейшей. Она с самого начала своего развития тесно связана с китайской философией и медициной. Китайская музыка сохранилась до нашего времени как целостное эстетическое явление.**

Уянская костяная флейта является одним из наиболее важных открытий китайской музыкальной археологии.

Флейты этого типа, как правило, изготовленные из кости крыла большой птицы, представляют собой продольные или поперечные духовые инструменты с пальцевыми отверстиями

Гуцинь – древнейший щипковый музыкальный инструмент в Китае. Гуцинь, история которого насчитывает свыше 3000 лет, был наиболее почитаемым музыкальным инструментом в древнем Китае. История нотации музыки для гуциня насчитывает не менее 1500 лет, до наших дней сохранилось более 150 древних нотных записей и свыше 3000 композиций для этого вида музыкального инструмента.

Средневековый период.

- После падения Ханьской империи (III в.н.э.) Китай оказался разделённым на два государства:

на севере образовалось Вэйское государство;
на юге продолжали править китайские императоры.

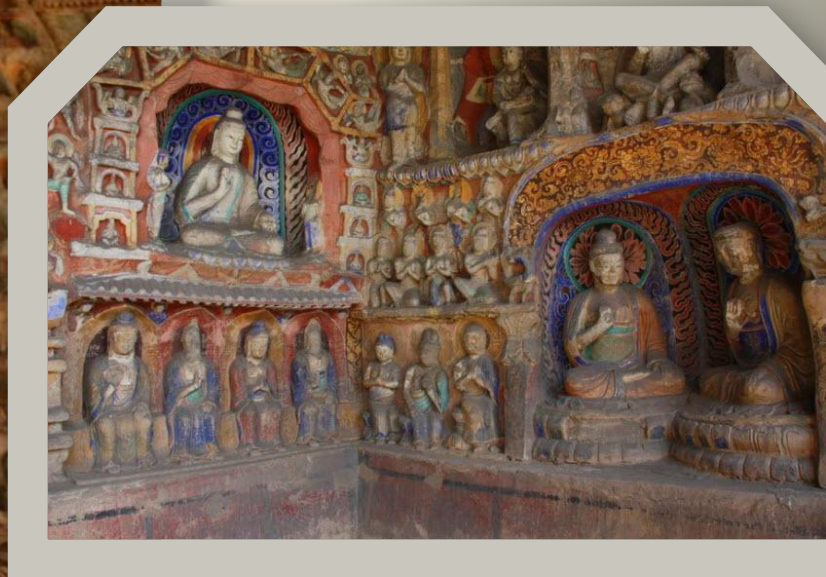
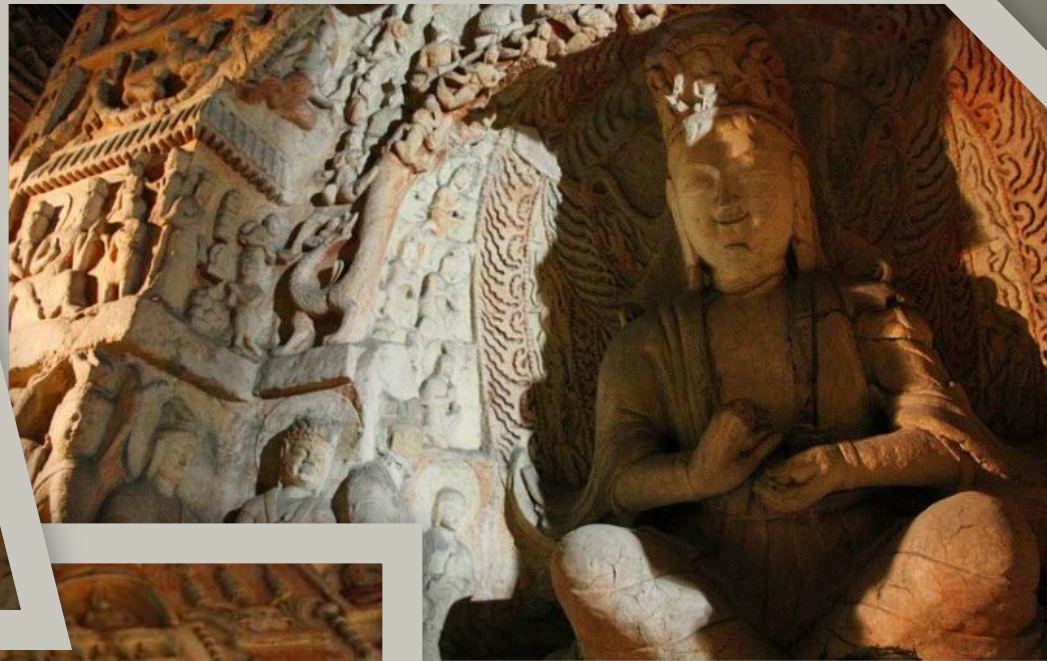
В IV в. – *буддизм*. Конфуций и Лао Цзы стали новыми буддийскими святыми.

Монастырь Юньган «Храм заоблачных высей» (IV – VI вв.)

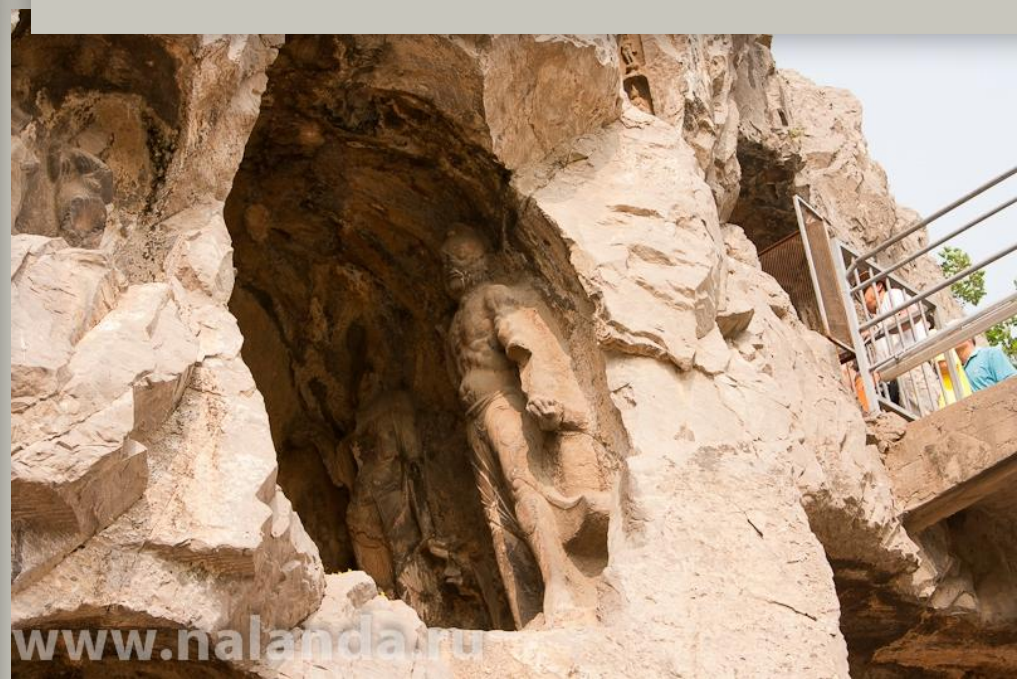

Монастырь Лунмэнь «Ворота дракона» (VI – IX вв.)

Монастырь Цяньфодун «Пещера тысяч Будд» (с перерывами с IV – XIV вв.)

Пагоды Суньюэсы (520)

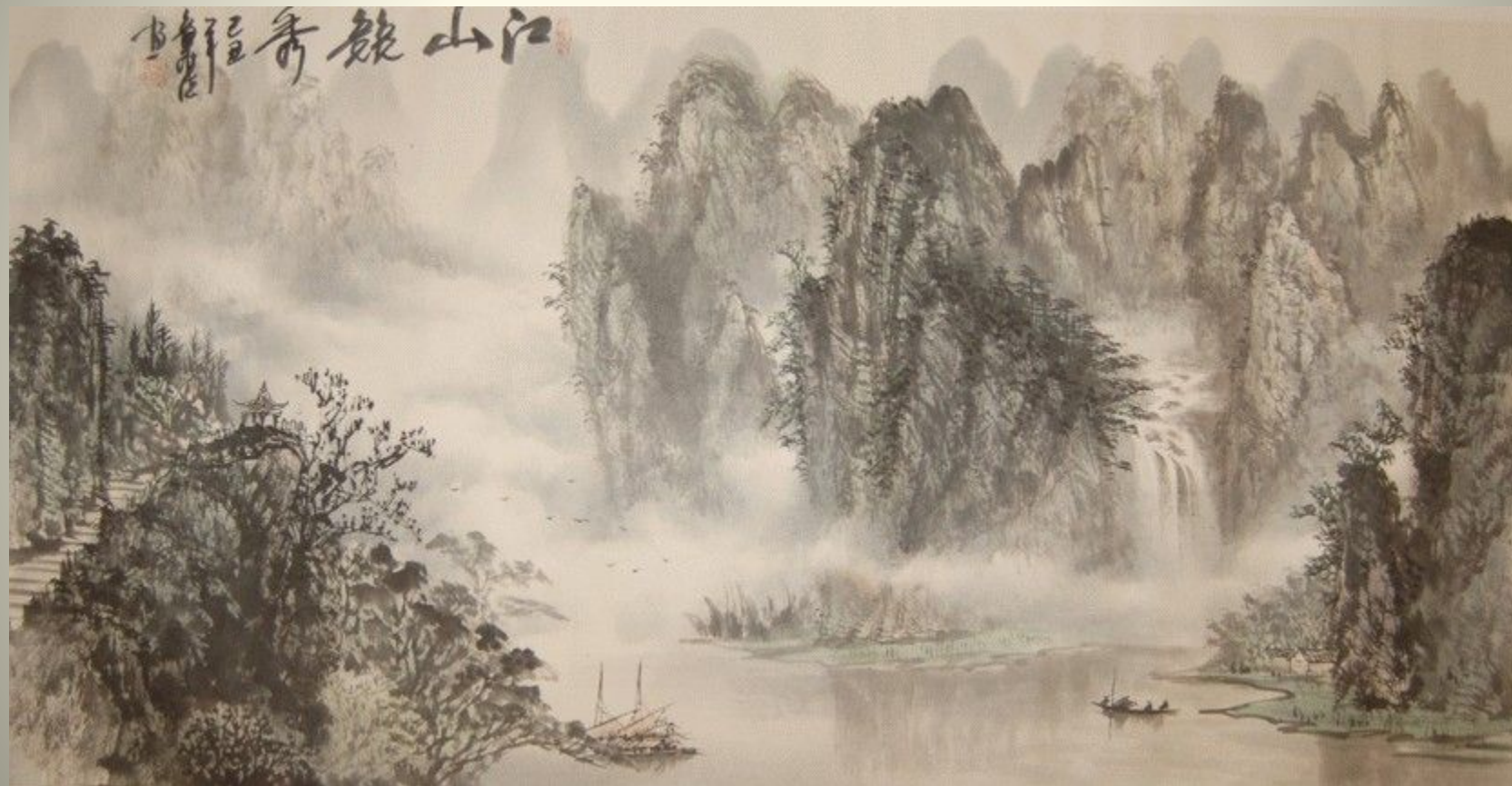

Наряду с деревом при сооружении пагод широко применялся кирпич — крупный, прочный, преимущественно светлых оттенков. Из кирпича построена одна из самых первых китайских пагод — Суньюэсы (провинция Хэнань, 520 г.), сохранившаяся до наших дней. В ее облике еще чувствуются отголоски индийского храмового зодчества.

Гу Кайчжи «Наставница поучает придворных дам».

Се Хэ. Первый из шести законов живописи.

В эстетической теории китайской живописи, богатой источниками трактат Се Хэ «Заметки о категориях старинной живописи» («Гухуа пиньлу»), является одним из первых трудов, который во многом определил формы дальнейшего развития художественной критики.

В трактате были сформулированы шесть законов живописи (люфа), которые определили направление всего последующего развития эстетики китайской живописи, которая в той или иной форме развивала и комментировала эти шесть законов.

- В китайскую науку о живописи были введены основные эстетические категории, которыми пользовались все дальнейшие теоретики искусства:
- пинь — класс или категория;
- фа — закон, принцип;
- циюнь — одухотворенный ритм;
- шэндун — живое движение;
- гуфа — структурный метод пользования кистью;
- иньусеян — соответствие изображения объекту;
- цзиньинвэйчжи — размещение частей свитка;
- суйлэйфуцай — соответствие цвета роду вещей;
- чуаньмосе — следование традиции, копирование образцов.

- **Первый** закон живописи одухотверенный ритм живого движения.
- **Второй** закон обычно переводят как «структурный метод пользования кистью», подразумевая чисто технический аспект работы с инструментом.
- **Третий** закон «Соответствие формы реальным вещам» и **четвёртый** закон «Соответствие красок» требуют достоверности изображения.
- **Пятый** закон о композиции свитка только назван, но не разработан Се Хэ.
- **Шестой** закон призывал следовать образцам и копировать старых мастеров.

Искусство эпохи Тан (618 – 907) и Сун (960 – 1279)

Самая знаменитая из
танских пагод —
Большая пагода
диких гусей —
Даяньта, выстроенная
в 652—704 гг. в
Сиани.

Изобразительное искусство.

- В VII – X вв. сложились основные жанры живописи (на шёлковых и бумажных горизонтальных и вертикальных свитках):
 1. «люди» – портрет или бытовой жанр;
 2. «цветы и птицы» – животные, насекомые, растения;
 3. «горы – воды» - пейзаж.

**Янь Либэнь. Фрагменты картины
«Тринадцать императоров».**

**Янь Либэнь. «Тибетские (или Согдианские)
посланники
перед Танским императором».**

У Даоцзы

Чжоу Фан. Женщины с цветами . VIII—IX вв.

Фрагмент

Шелк, водяные краски, тушь. 46 x 180 см

Чжоу Фан. Фея играет на цине

Ли Чжаодао

Император удостоил посещением
Сычуань

Ли Сысюнь

(651—716 гг.)

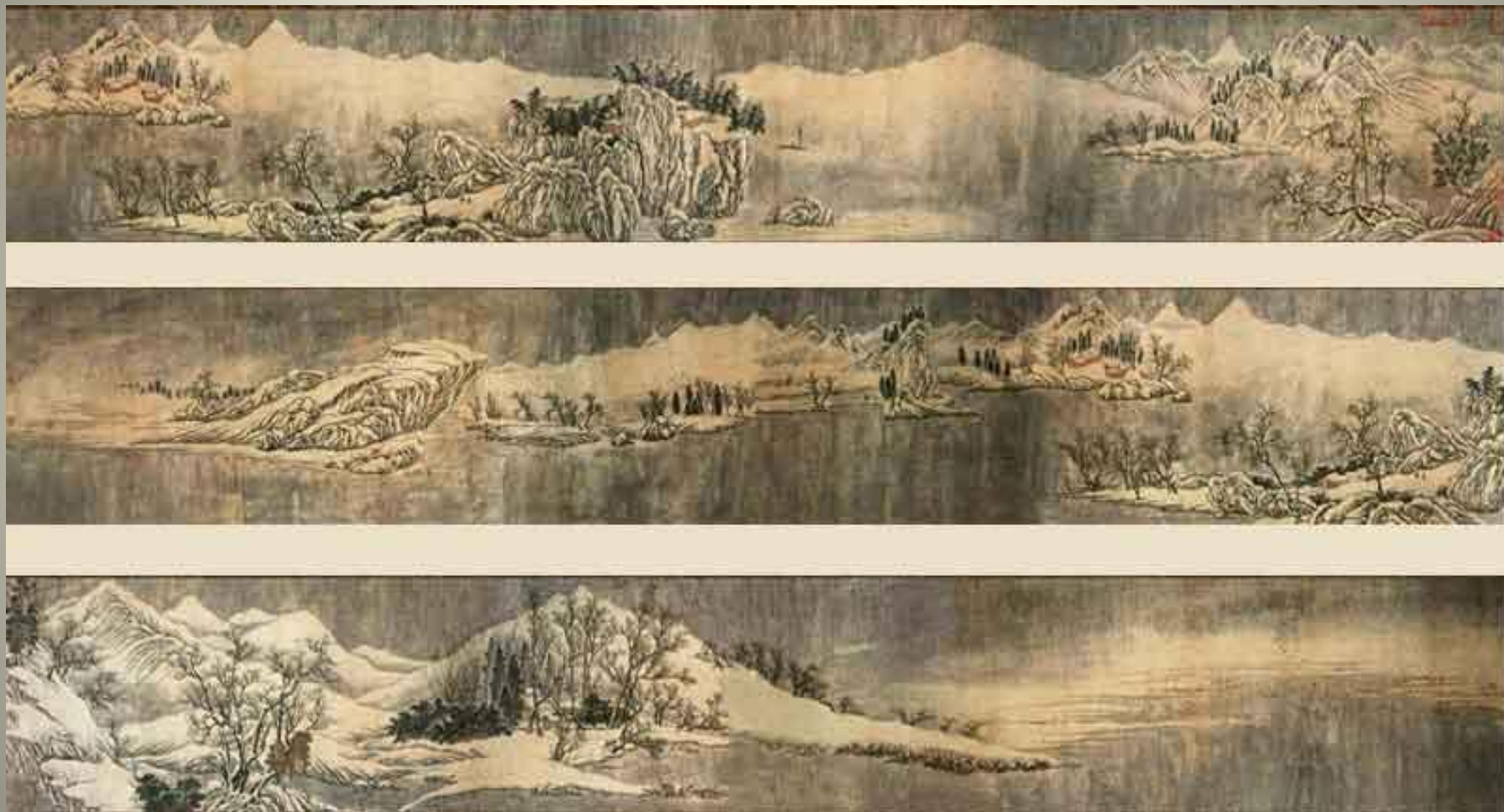
Лодки на реке.

Терем

Ван Вэй
(701—761 гг.)
[Снег. Речка](#)

Ван Вэй Река Янцзы в снегу

Ван Вэй
Река Янцзы в
снегу
(фрагменты)

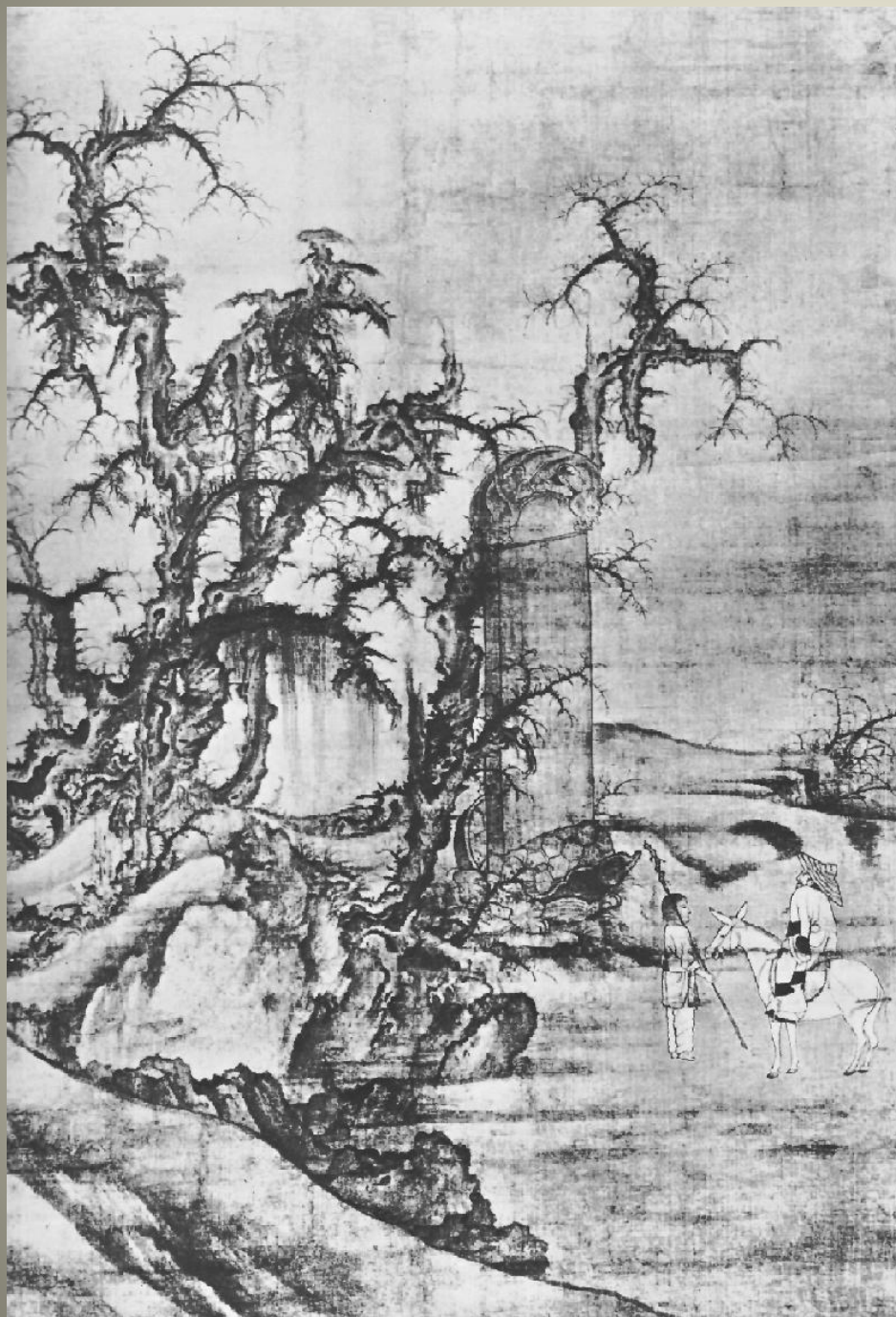
! Статуя
Будды
Вайрочана
в скальном
храме
Лунмэнь.
Известняк 672
– 676гг.

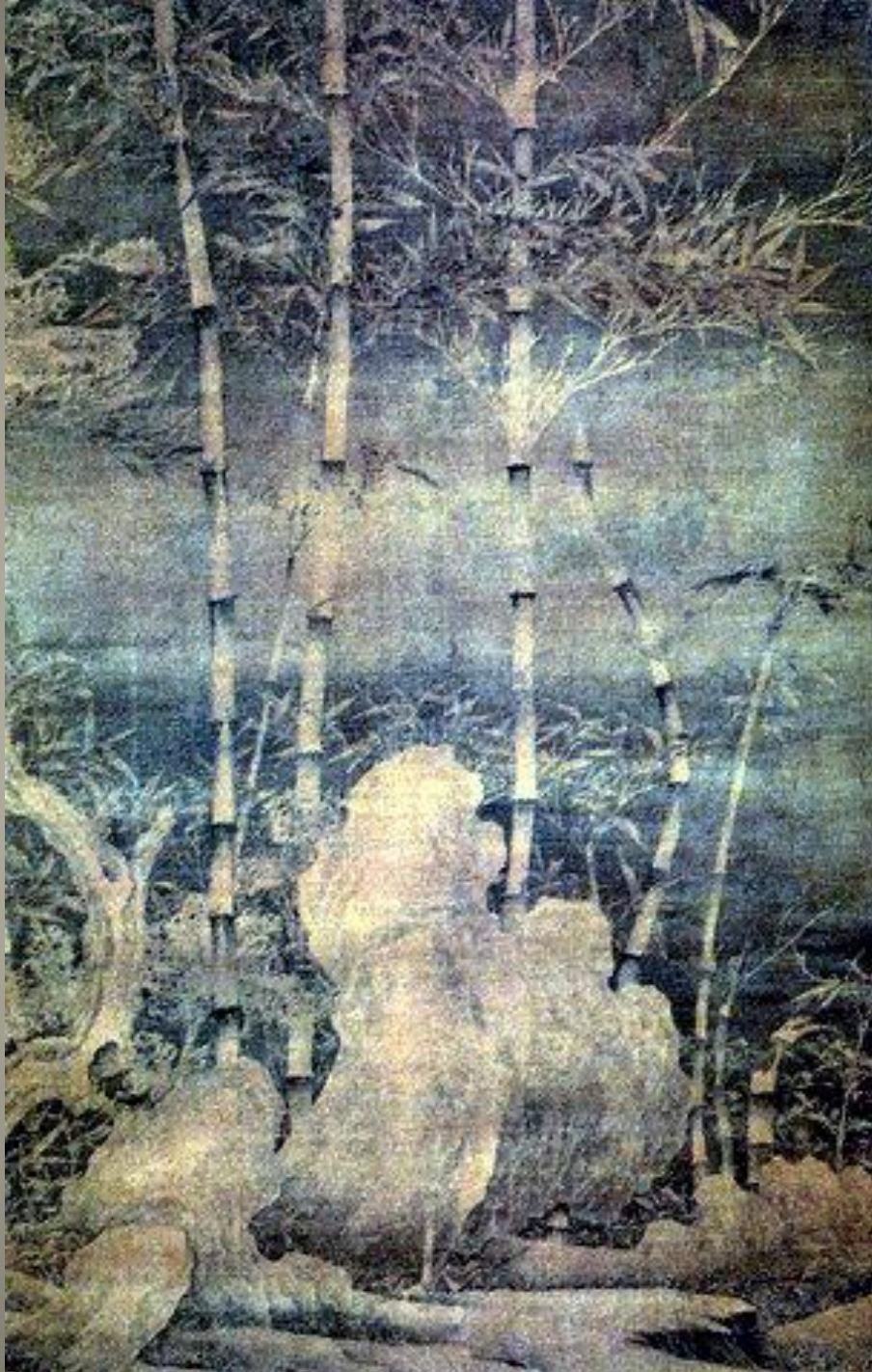
Живопись эпохи Сун. Го Си «Осенний туман рассеялся над горами и равнинами».

**Го Си
«Ранняя
весна».**

**Ли Чэн.
Читающий
стелу. 10 век.
Шелк, тушь.**

Сюй Си
Бамбук на снегу

Хуан Цюань — основоположник стиля «цветы и птицы»

"Редкостные птицы" Хуан Цюань.

Берег. Холод.
Птицы

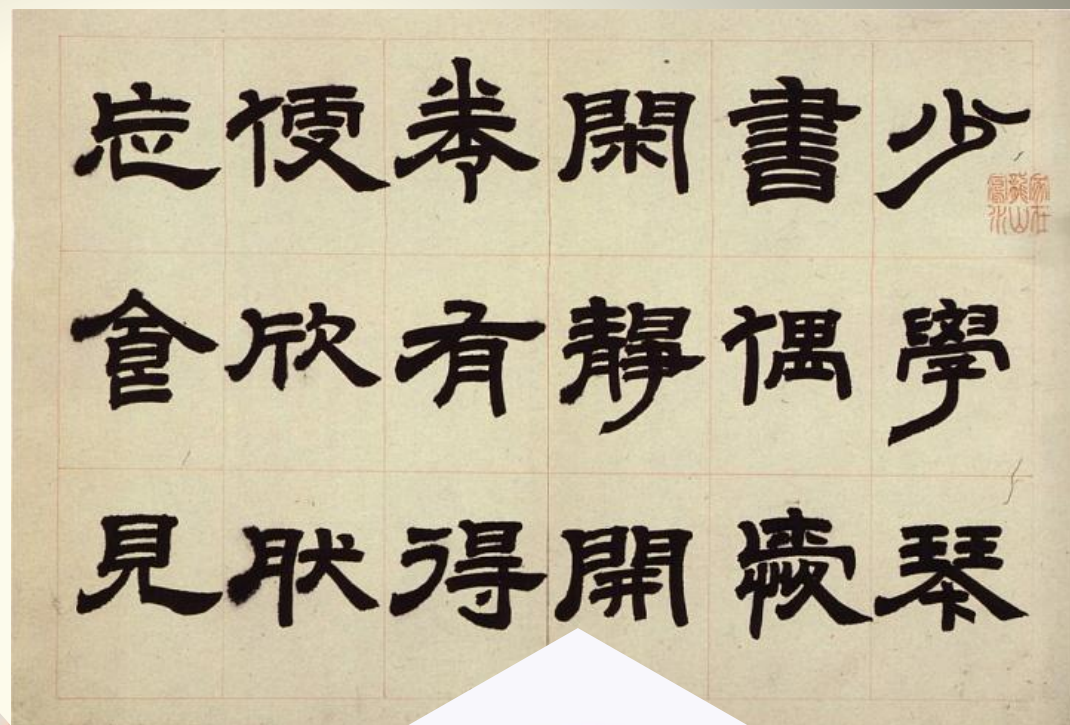
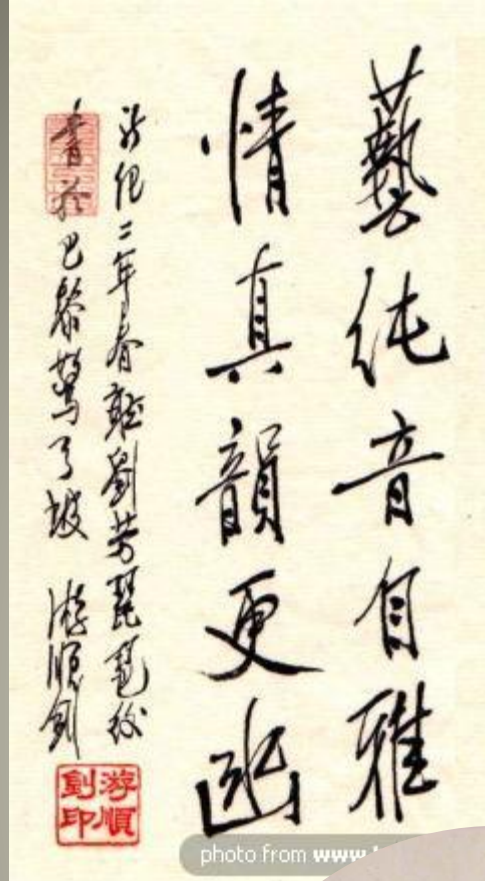

Цуй Бо. "Бамбук и цапля".

Декоративно-прикладное искусство.

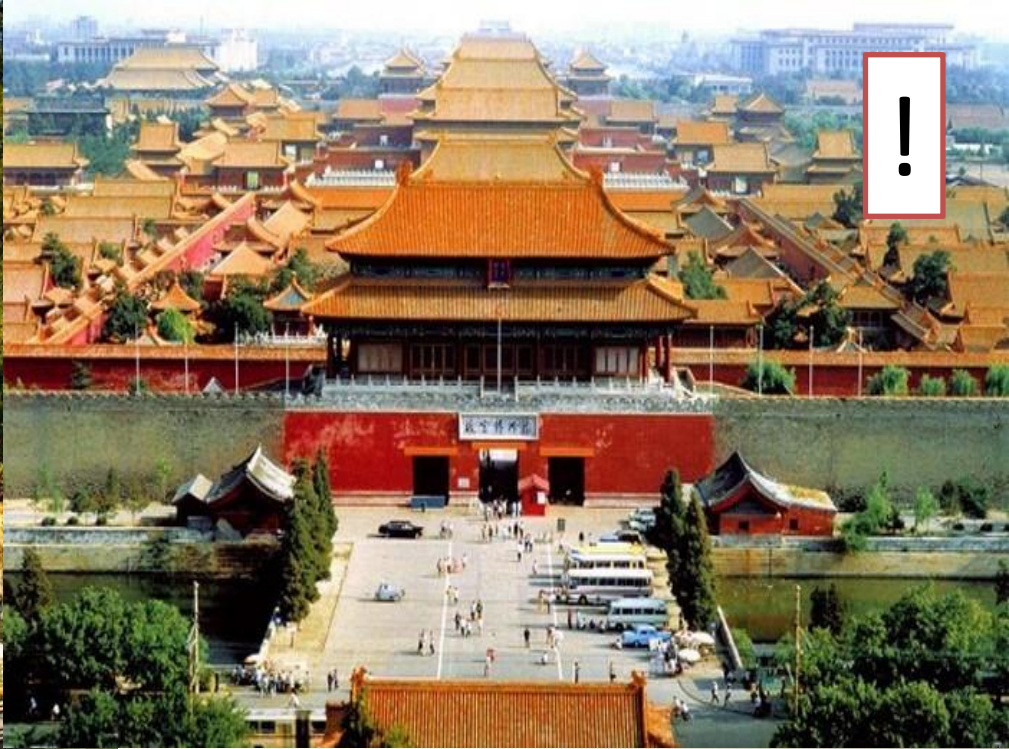

Каллиграфия

Архитектура. Пекин «Запретный город». Императорский дворец.

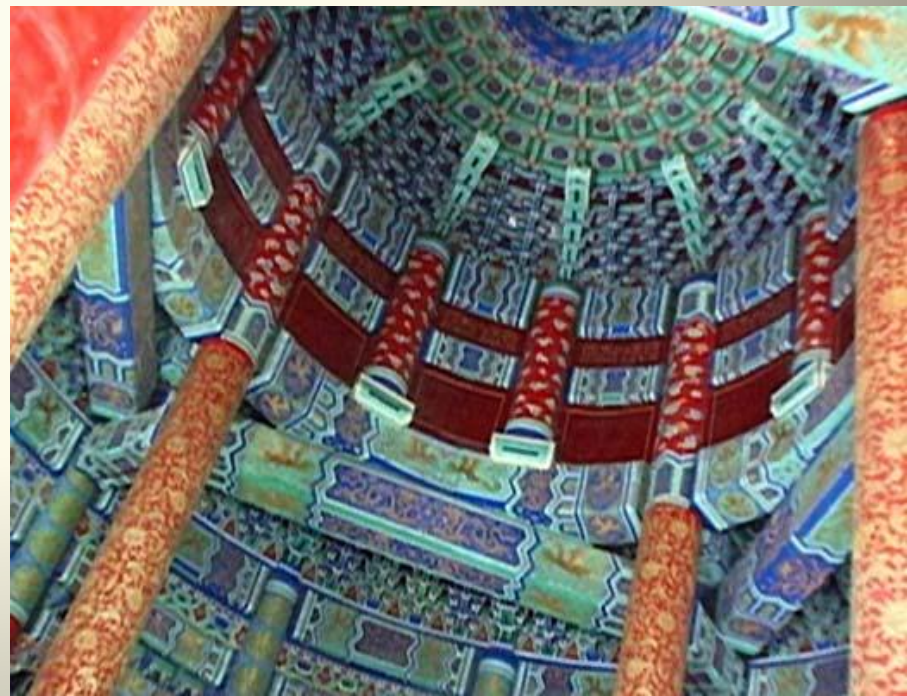

**Запретный
город**

«Храм неба» (Тянтан)

Музыкальный театр в Китае

