

*Мирная
Художественная
Культура*

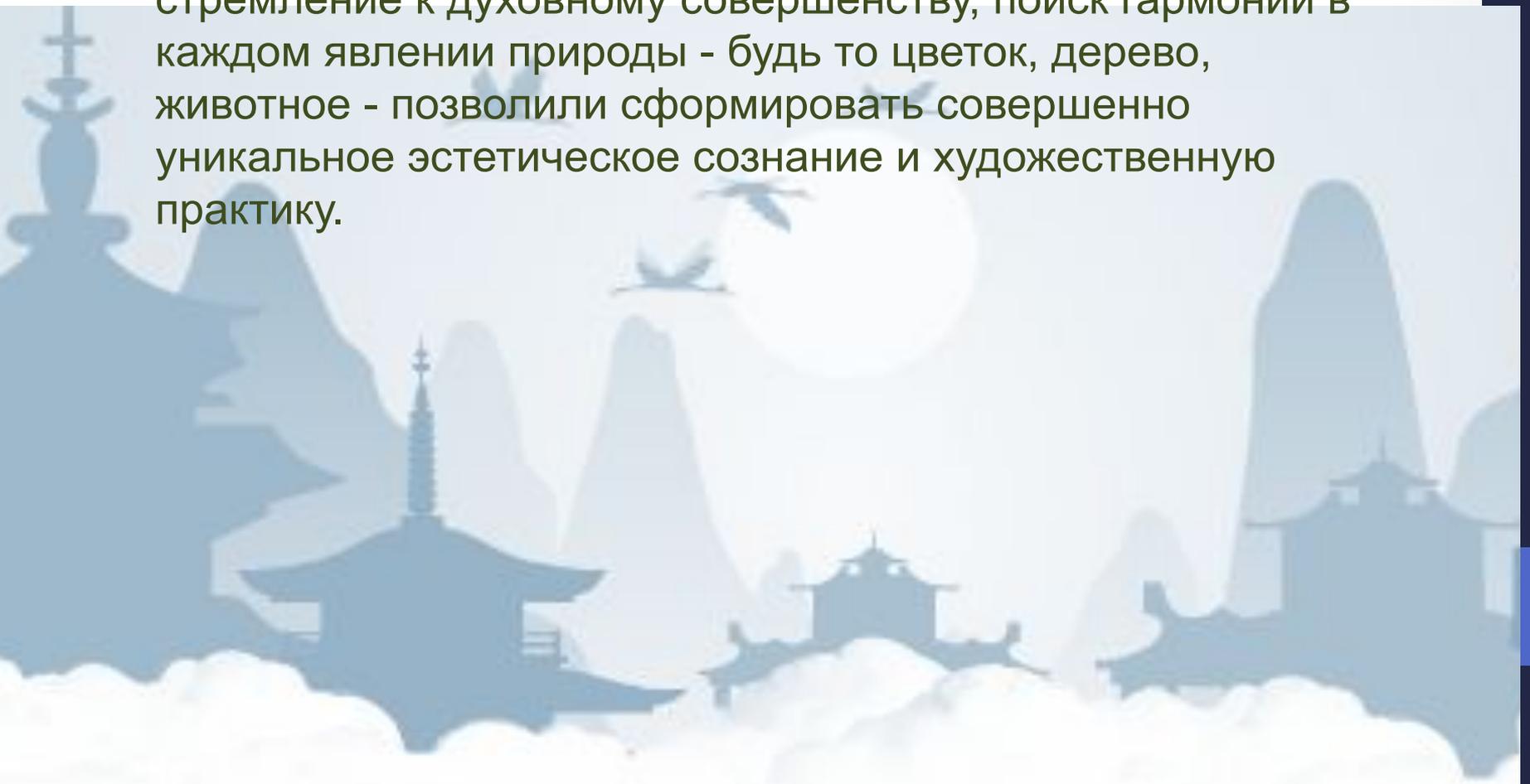
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ

В струящейся воде
Осенняя луна.
На южном озере
Покой и тишина.
И лотос хочет мне
Сказать о чем-то грустном,
Чтоб грустью и моя
Душа была полна.

Художественная культура

- ❖ Художественная культура Китая впитала в себя основные духовные ценности, которые развивались в учениях даосизма и конфуцианства. Близость к природе, стремление к духовному совершенству, поиск гармонии в каждом явлении природы - будь то цветок, дерево, животное - позволили сформировать совершенно уникальное эстетическое сознание и художественную практику.

Архитектура

- ❖ За пяти тысячелетнюю историю китайской цивилизации сохранилось немало архитектурных сооружений, многие из которых по праву считаются шедеврами мирового масштаба. Их разнообразие и оригинальность воплощают в себе традиции старины и лучшие достижения китайского зодчества.

Подавляющее большинство строений в древнем Китае строились из дерева. Будь то жилой дом или императорский дворец, в первую очередь в землю вбивали деревянные столбы, которые вверху соединялись балками. На этом основании затем возводилась кровля, покрываемая впоследствии черепицей. Проёмы между столбами заполнялись кирпичами, глиной, бамбуком или другим материалом.

Особенности градостроительства Древнего Китая

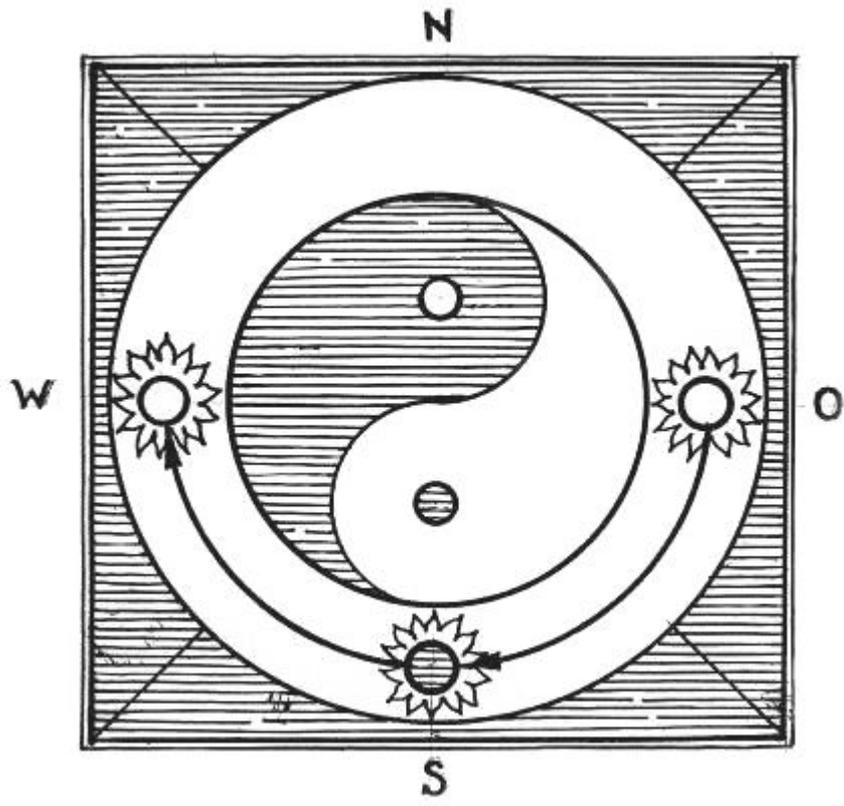

Рис. 1.1. Китайская космогоническая символика:
квадрат – «инь», женское начало, Земля, форма кварталов и городских укреплений;
круг – «ян», мужское начало, Небо, планы дворцов, храмов, главных городских площадей.

- ❖ В основу градостроительной практики древнего Китая легли народные строительные традиции – Фэн-шуй.
- ❖ На юг обращались главные фасады зданий (обеспечивало оптимальный температурный режим во внутренних помещениях).
- ❖ Особое внимание уделялось сочетаниям геометрических символов, чаще всего – круга и

- ❖ На основе этих фигур формировалась планировочная структура как отдельных зданий, так и целых градостроительных комплексов. Пример тому – планировки городов Лояна, Пекина, Чанани (рис. 1.2.).

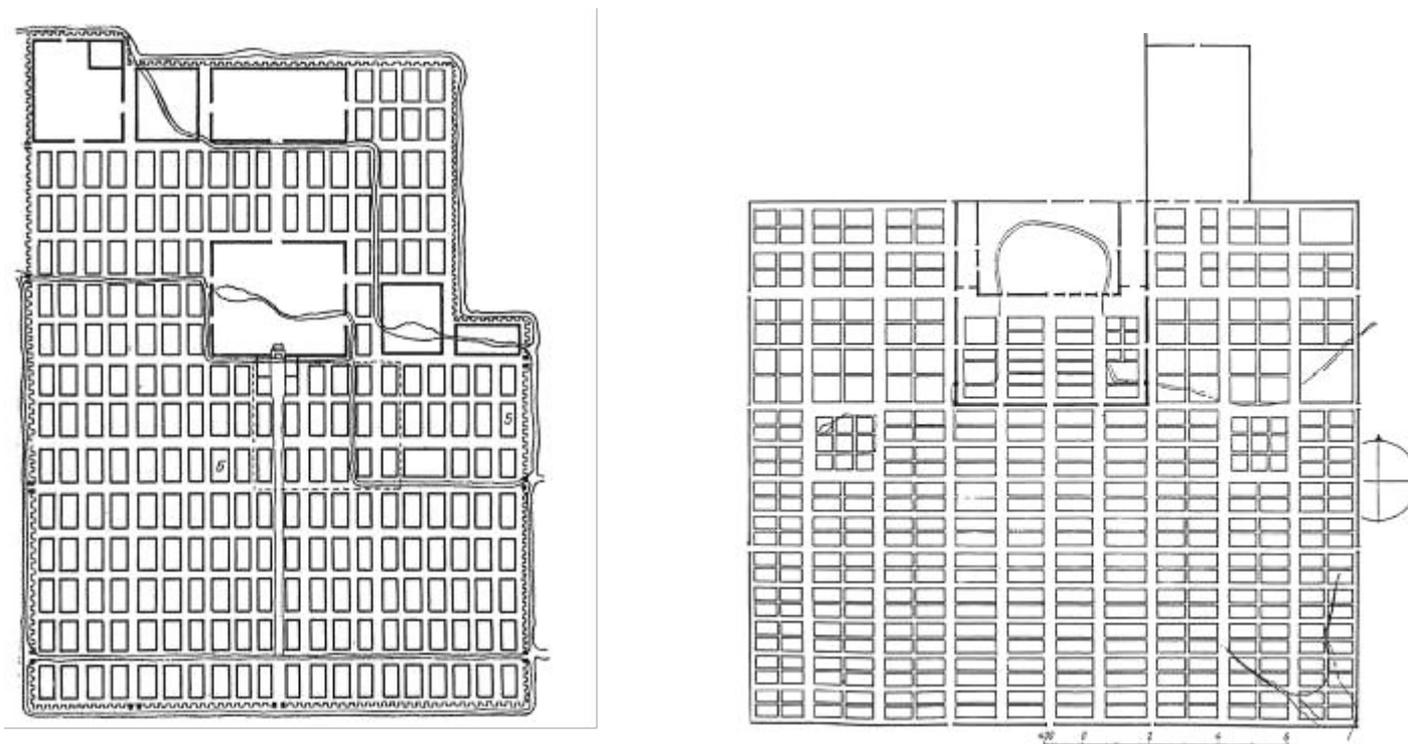
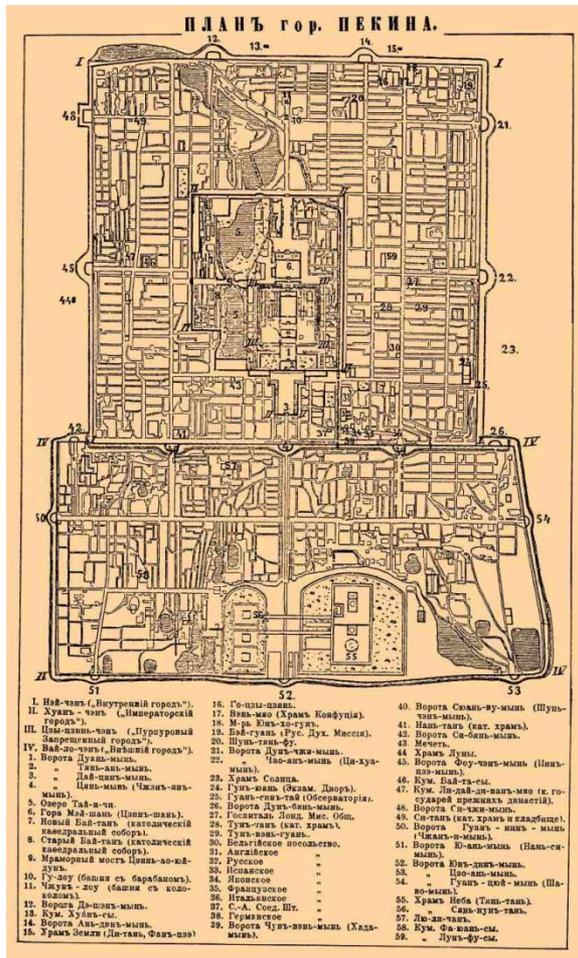

Рис. 1.2. Планировочные схемы городов Лоян (слева) и Чанъань (справа)

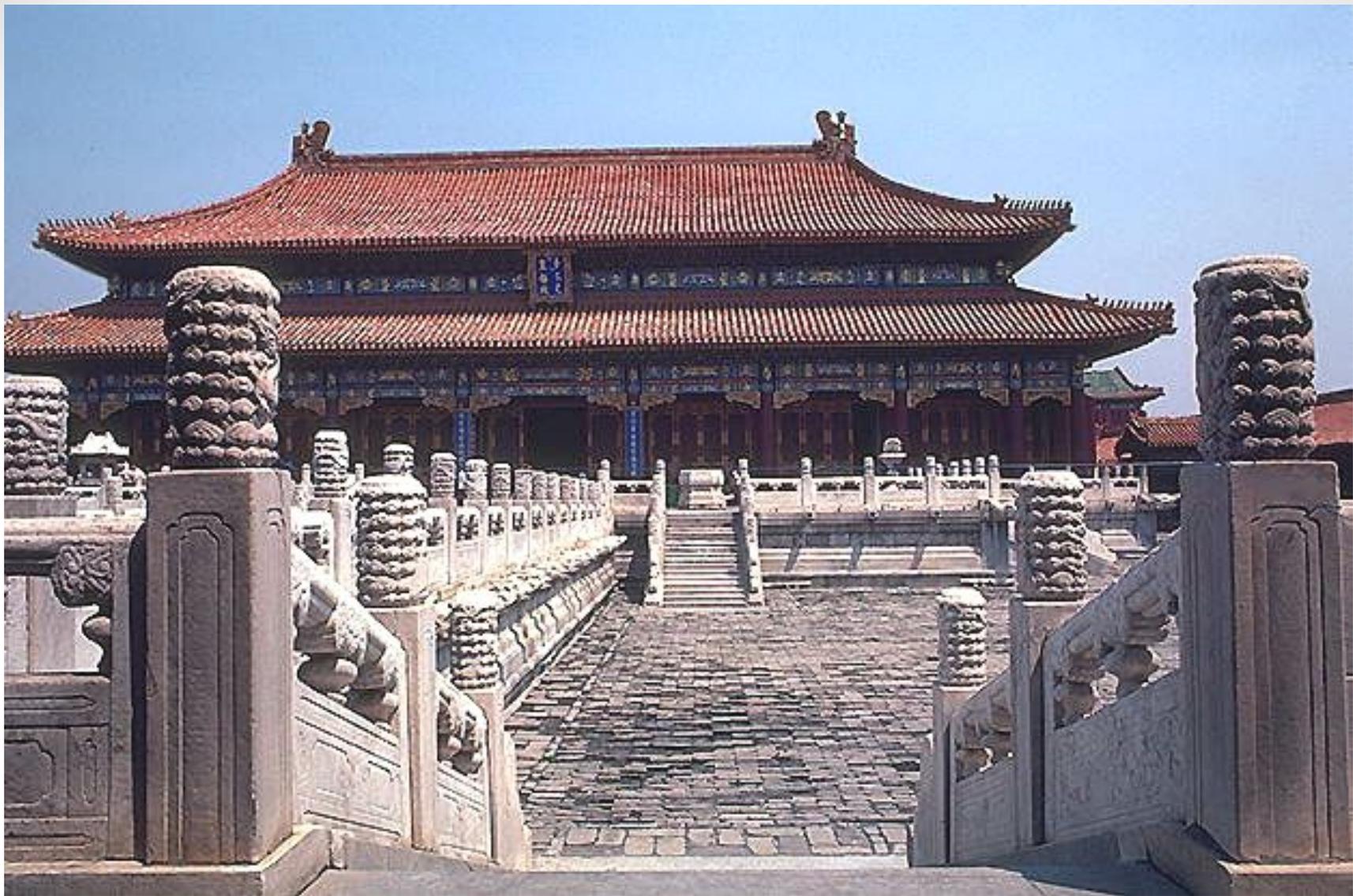

- ❖ Пекин был задуман как мощная крепость. Массивные кирпичные стены с башенными воротами окружали столицу со всех сторон.
- ❖ В Пекине правильное расположение улиц. В виде сетки.

Рис. 1.2. Планировочная схема города Пекина.

Запретный императорский город,
выстроенный строго с юга на север,
кажется одновременно и строго симметричным,
и свободным по расположению его 75 зданий, садов и рек.

Тронный зал императора – Зал Высшей Гармонии
– самое высокое здание Запретного города.
Ничто не должно быть выше императора.

- ❖ Четыре городских стены ориентировались по странам (рис. 1.3.).

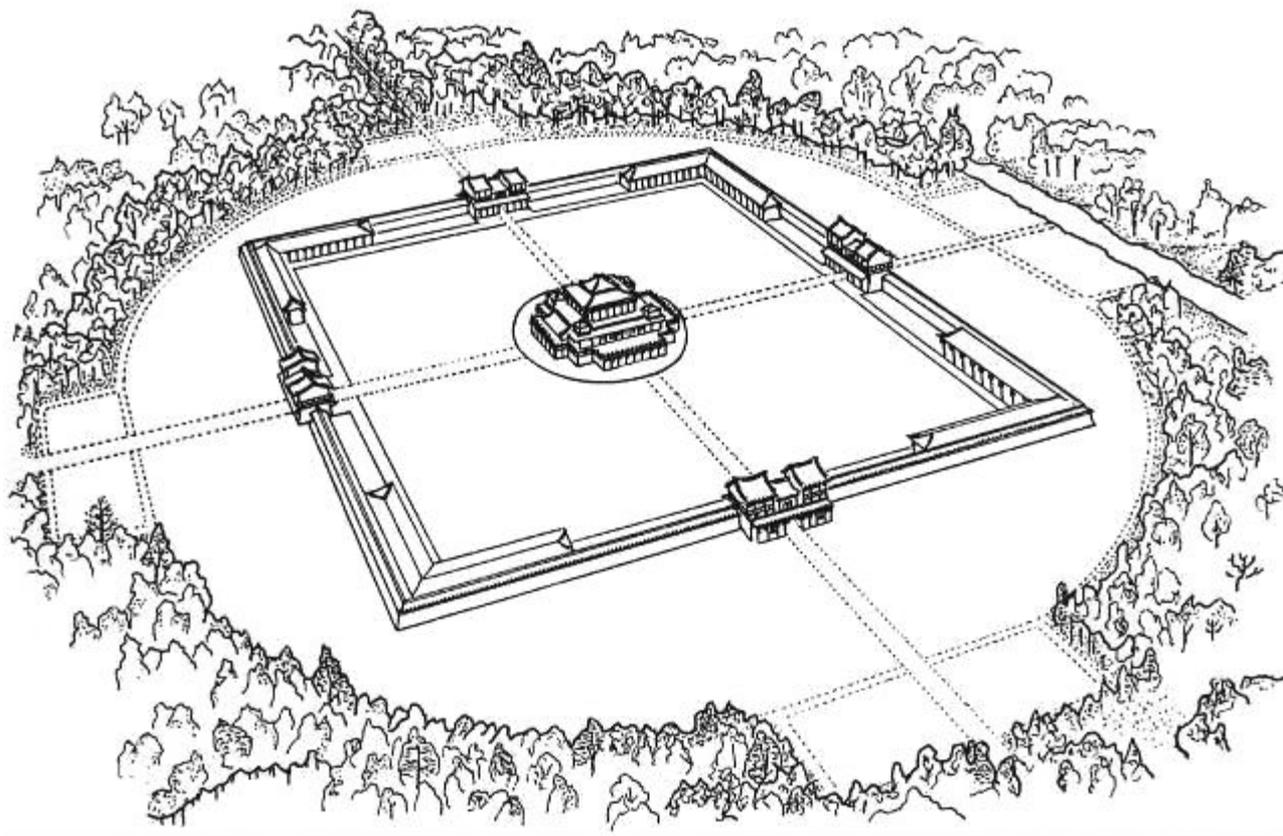

Рис. 1.3. Ориентация стен по странам света (город, цитадель, дом, комната...)

- ❖ Другая особенность древнекитайских городов – регламентированная высота зданий. Она определялась в соответствии с социальным положением домовладельцев, которые в согласии со своим рангом селились ближе или дальше от центра города – императорского дворца, храмового комплекса. Простой народ имел право строить только одноэтажные здания.

- ❖ Особо регламентировался цвет крыш:
 - золотисто-желтые – дворец «солнцеликого» императора (рис. 1.5-а);
 - ярко-голубые («небесная чистота») – культовые постройки (рис. 1.5-б);
 - зеленые («древесная листва») – жилища вельмож, высших чиновников, отдельные храмы и пагоды невысокого ранга;
 - серые («земной прах») – жилища рядовых горожан.

- ❖ Особо выделялись административный, торговый и жилой районы, парковые зоны.

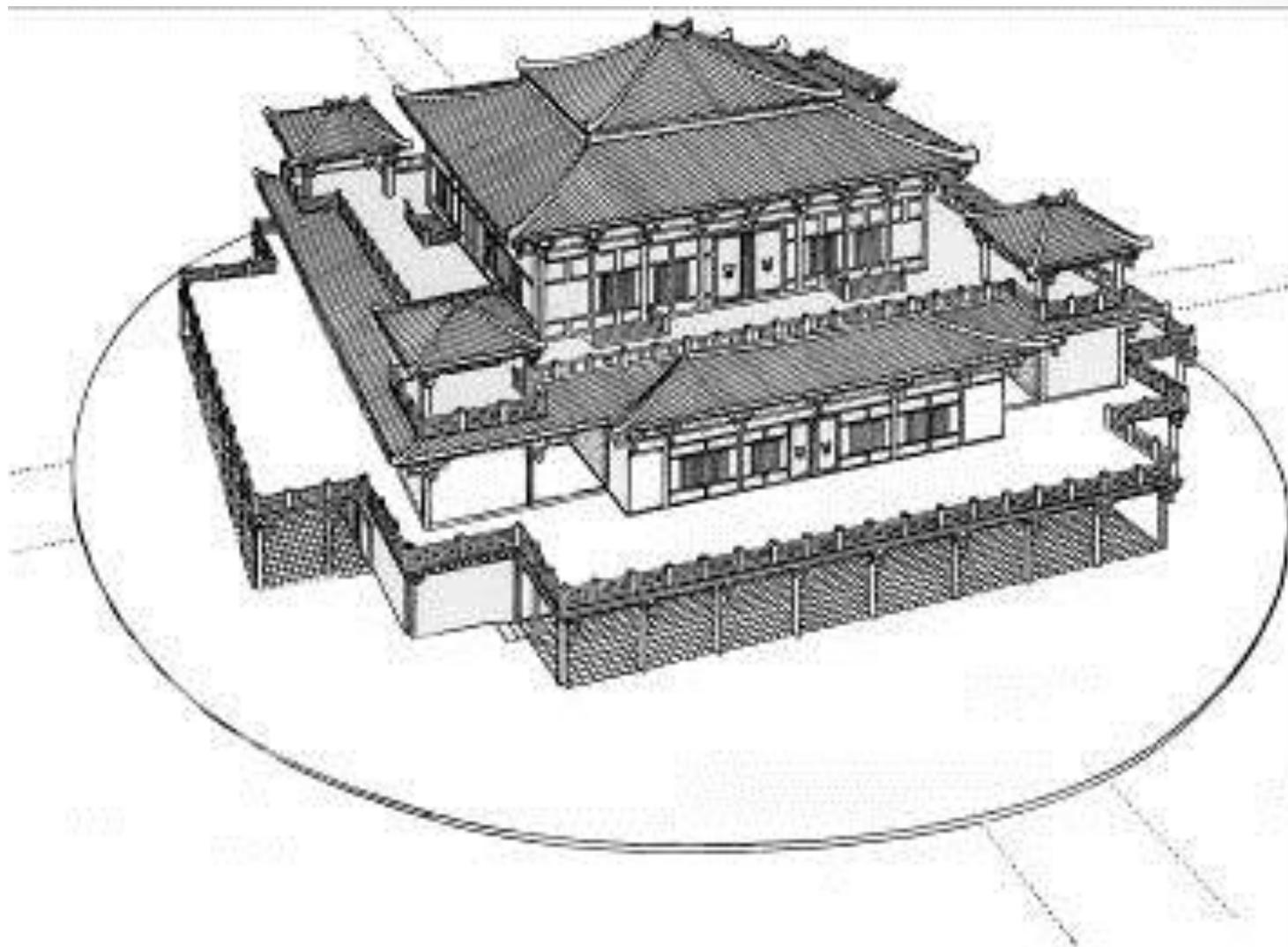

Рис. 1.5. а – Ханьский дворец в Чанъани, II-I вв. до н. э. Реконструкция

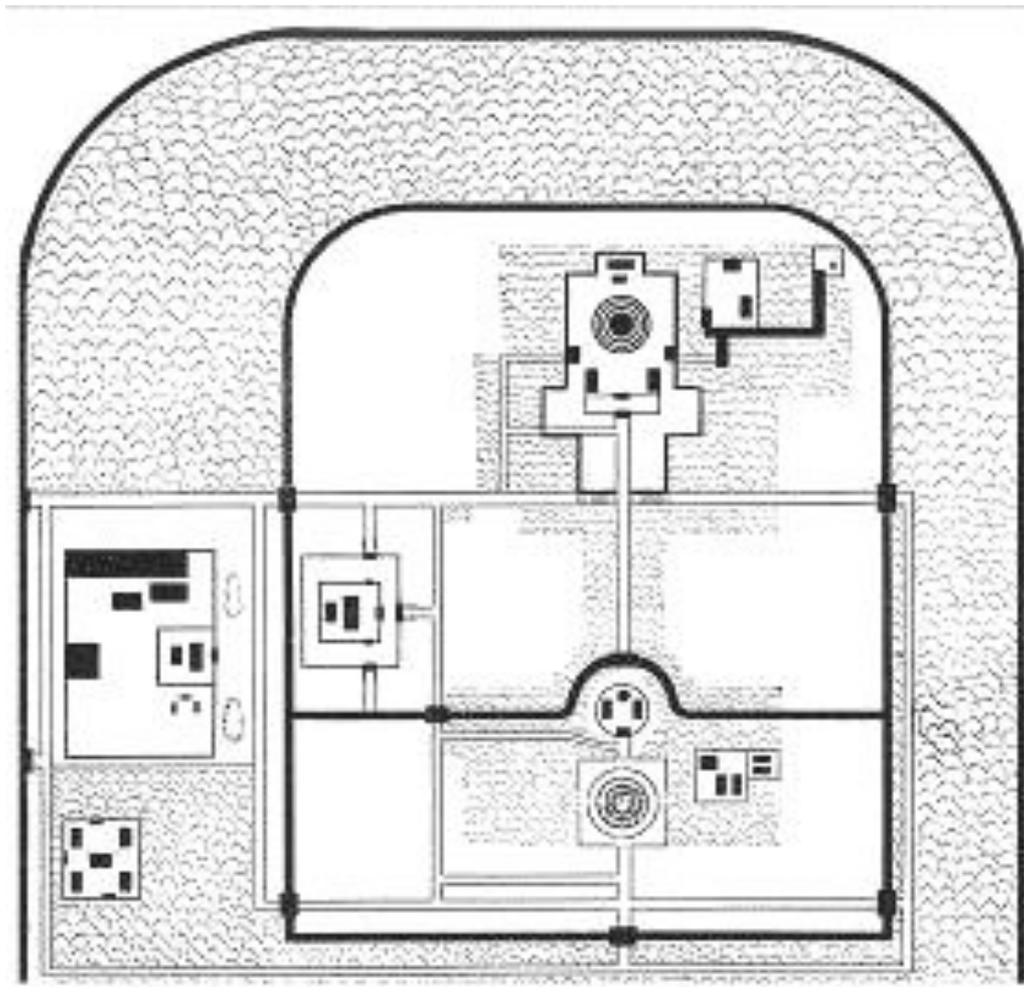
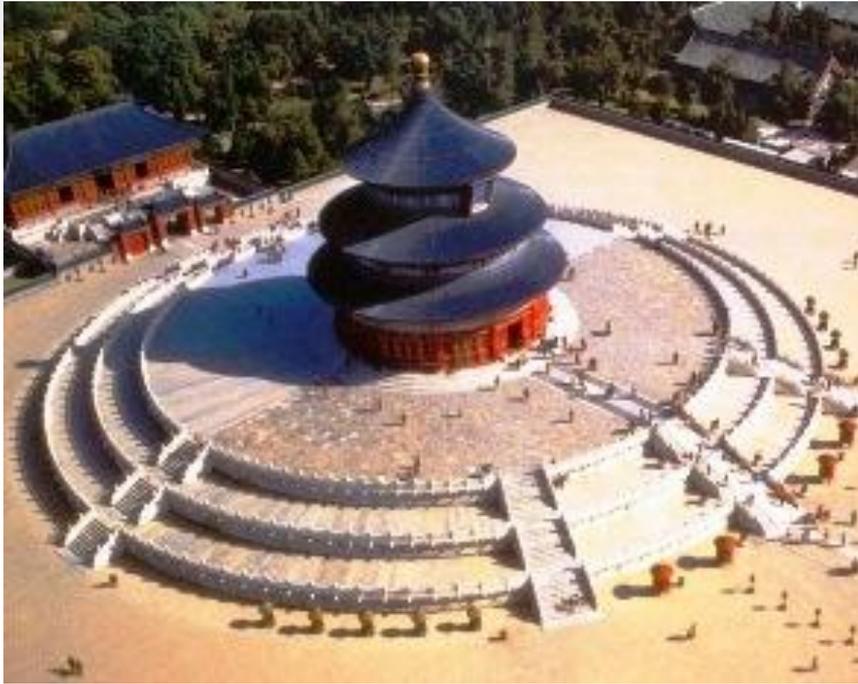

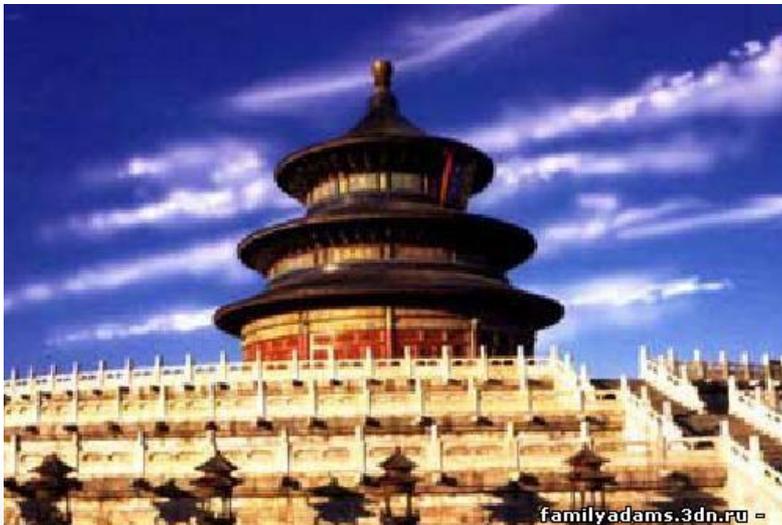
Рис. 1.5. б – Храм Неба в Пекине, XIV в.

Рис. 1.5. б – Храм Неба в Пекине, XIV в.

- ❖ Храмы Пекина располагались большими комплексами.
- ❖ Храмовый ансамбль Тяньтань («Храм неба») был связан с древнейшими религиозными обрядами китайцев, почитавших небо и землю как дарителей урожая.

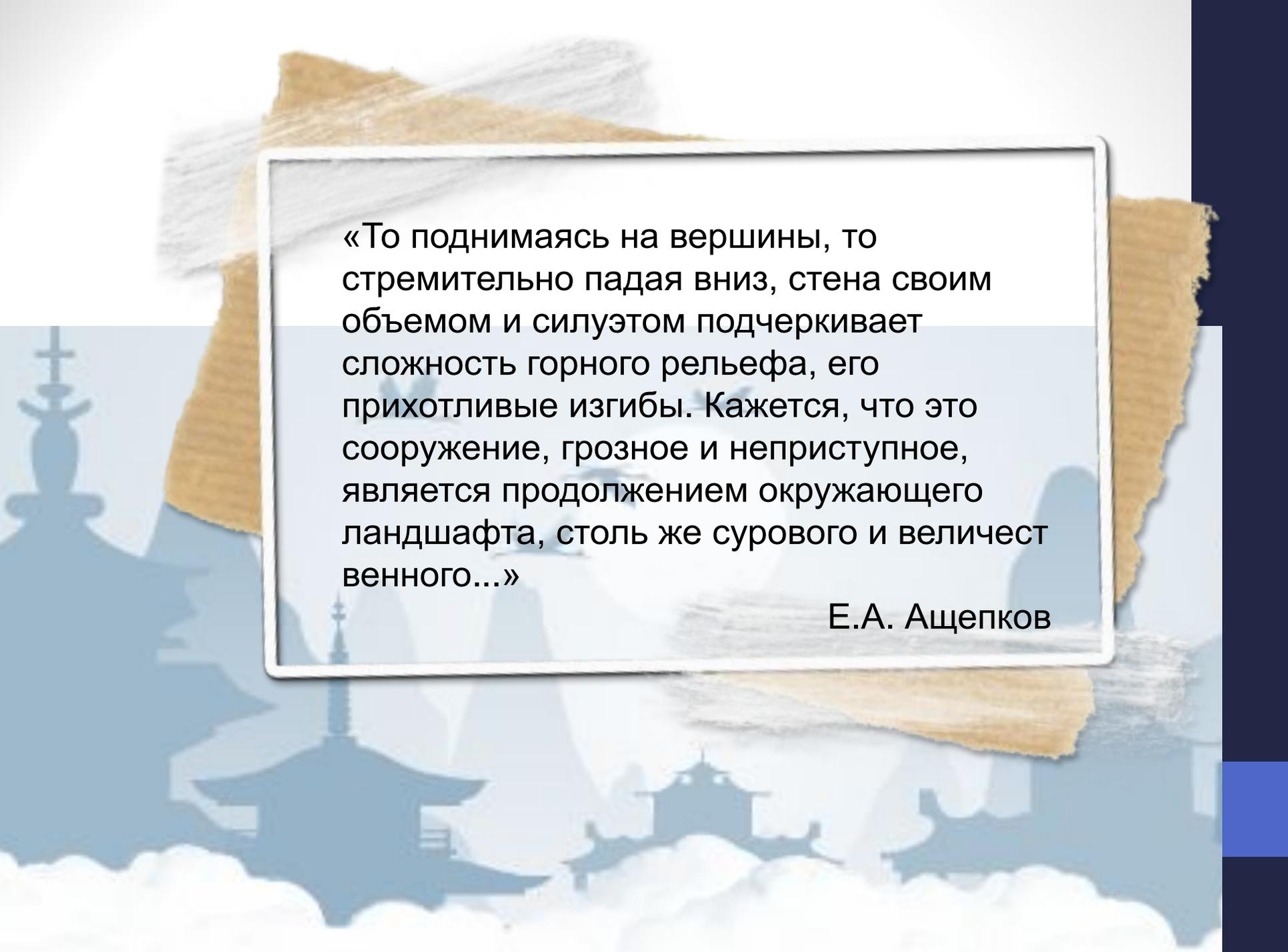
- ❖ Круглые террасы алтаря и синие крыши храмов символизировали **небо**, квадратная в плане территория ансамбля – **землю**.

Крепостные сооружения.

Великая китайская стена

«То поднимаясь на вершины, то стремительно падая вниз, стена своим объемом и силуэтом подчеркивает сложность горного рельефа, его прихотливые изгибы. Кажется, что это сооружение, грозное и неприступное, является продолжением окружающего ландшафта, столь же сурового и величественного...»

Е.А. Ащепков

- ❖ С древнейших времен города и цитадели Китая окружались крепостными стенами. В период «семи царств» (Чжунь Го) на северных границах царств Цинь, Чжао и Янь были построены оборонительные сооружения от набегов кочевников (V-III вв. до н. э.).
- ❖ Древнейшим памятником китайской архитектуры, сохранившимся до нашего времени, является **Великая китайская стена**, построенная в период «Борющихся государств» (Чжань го) (481-221 до н. э.) и перестроенная в III в. до н. э., когда император Цинь Ши-хуанди (246-210 гг. до н. э.), объединив Китай в единую империю Цинь, стремился к укреплению ее слабо защищенных границ на севере. Стена пересекает ряд северных провинций Китая и имеет несколько ответвлений, образующих дополнительные кольца.

- ❖ По последним данным, протяженность Великой китайской стены достигала более чем 5000 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 (рис. 1.6), 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).
- ❖ Ряд массивных ворот ведет к главным дорогам в Монголию.
- ❖ Стена неоднократно достраивалась и укреплялась в последующие века. Первоначально она сооружалась только из щебня и земли, и лишь позднее была произведена облицовка ее камнем и кирпичом.

Рис. 1.6. Великая китайская стена.

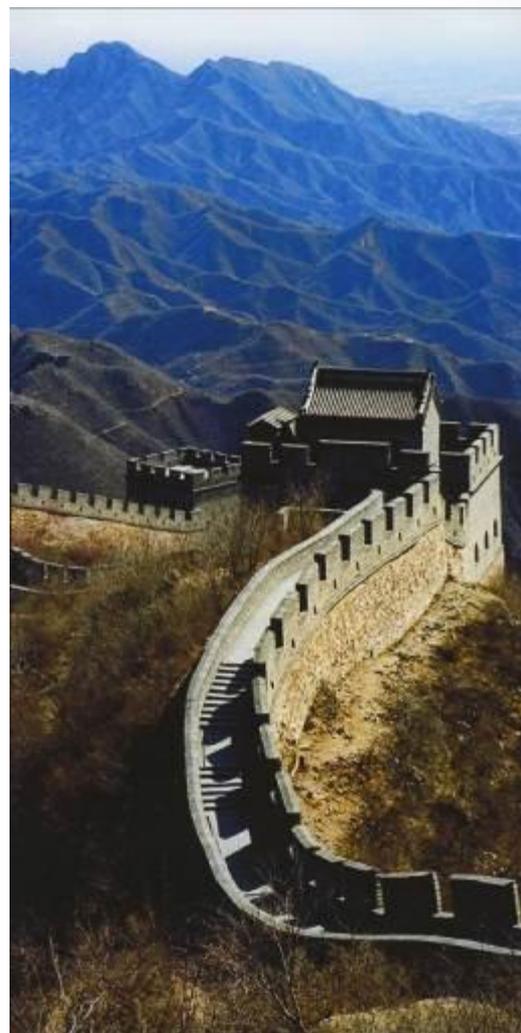
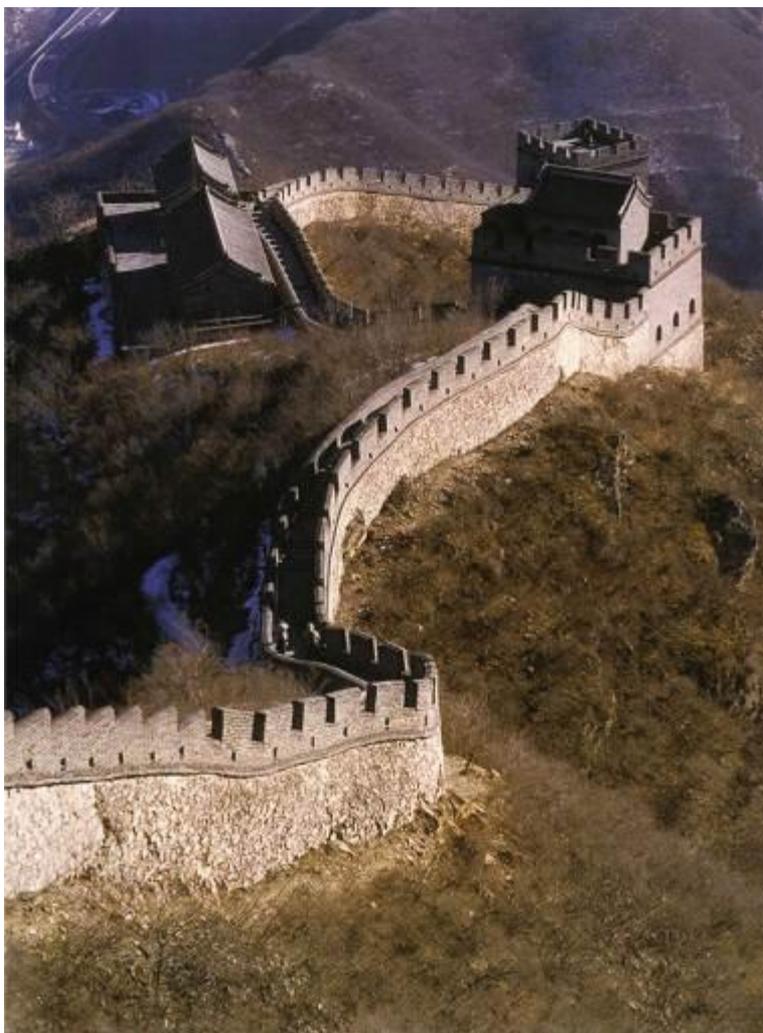

Рис. 1.7. Фрагменты Великой Китайской стены

Культовое зодчество Древнего Китая

- ❖ Наиболее интересным типом культовых построек Китая является **пагода**. Она утвердилась в Китае с появлением буддизма (III-II вв. до н. э.).

- ❖ Крыши пагод воспроизводят листву, вертикальный силуэт – гигантское дерево. Концы балок торчат наружу подобно сучьям. Центральная мачта держит на себе всю конструкцию.
- ❖ Над пагодой возвышается металлический шест с девятью зонтами (имитация индийской ступы). На конце шеста – двухметровая надставка в форме языков пламени.
- ❖ Каждая деталь башни имела символическое значение – девять ступеней нирваны Будды, четыре стороны света.
- ❖ Если пагода строилась из дерева, то её крыша окрашивалась в зелёный цвет, несущие конструкции – в красно-оранжевый (этим достигалось гармоничное единство здания с растущими рядом елями)
- ❖ Строились первые пагоды из «одушевлённых» строительных материалов – кедра, бамбука, ели. С помощью пропитки древесины особыми смолами зодчие научились продлевать жизнь постройкам до нескольких столетий (рис. 1.9).

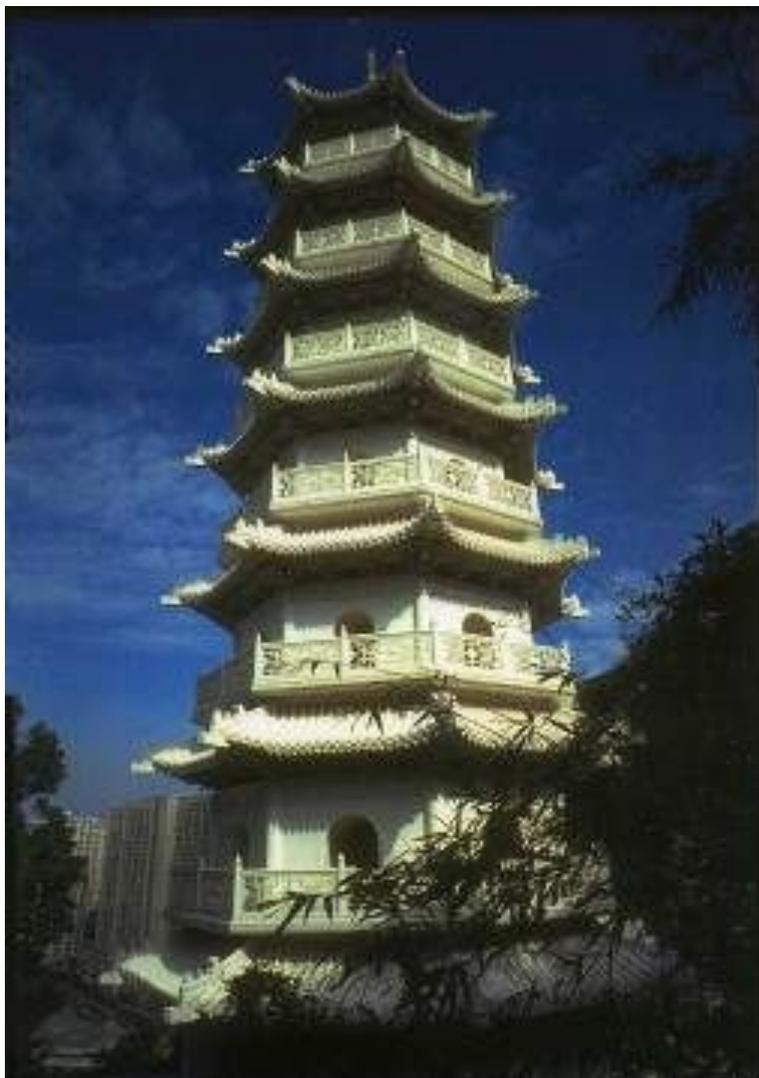
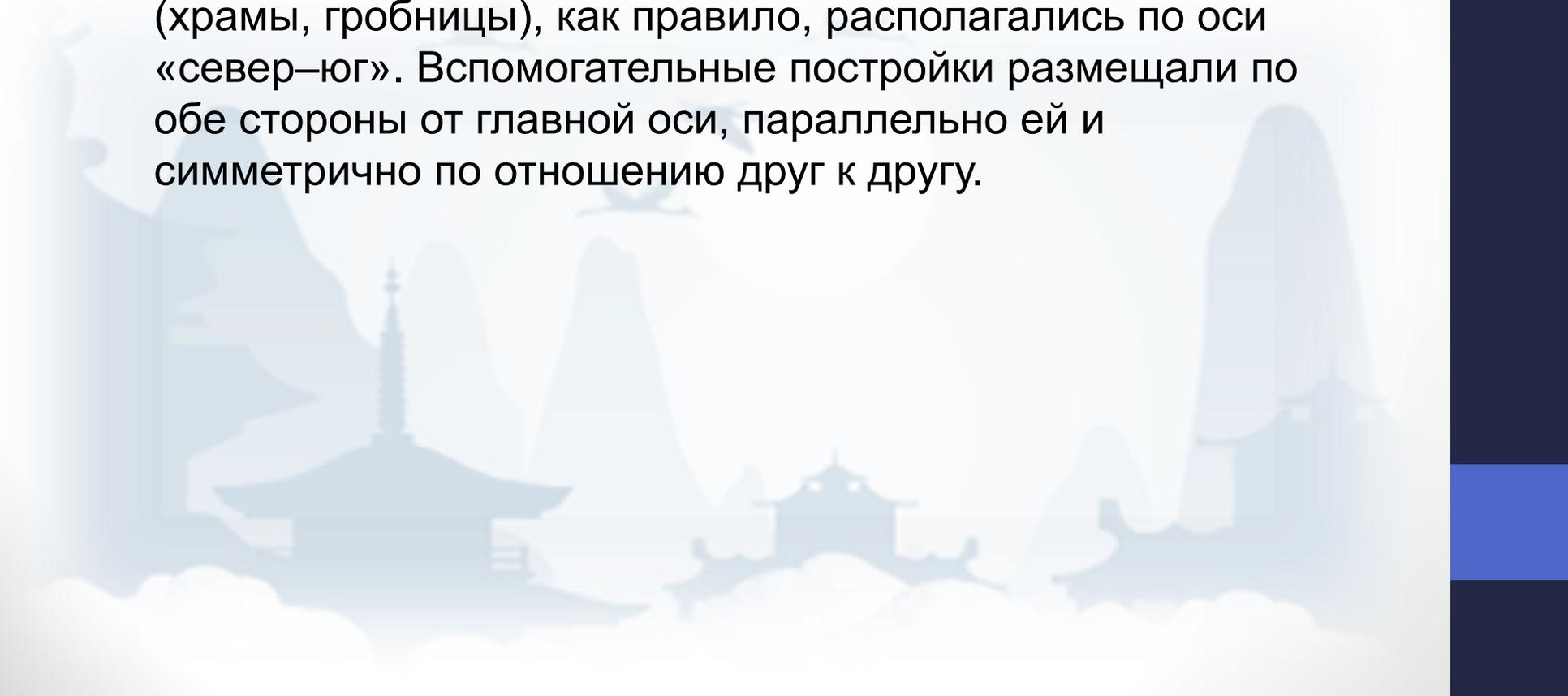

Рис. 11.9. Китайские пагоды. Общий вид

- ❖ Ставили пагоды на вершинах гор и холмов (рис. 10, 11). Это полностью отвечало постулатам чань-буддизма о ничтожности и суетности земной жизни, о величии Природы.
- ❖ Начиная с V века н.э., пагоды строят из более прочных материалов – кирпич, камень и т. п..
- ❖ В культовой архитектуре Китая главные сооружения (храмы, гробницы), как правило, располагались по оси «север–юг». Вспомогательные постройки размещали по обе стороны от главной оси, параллельно ей и симметрично по отношению друг к другу.

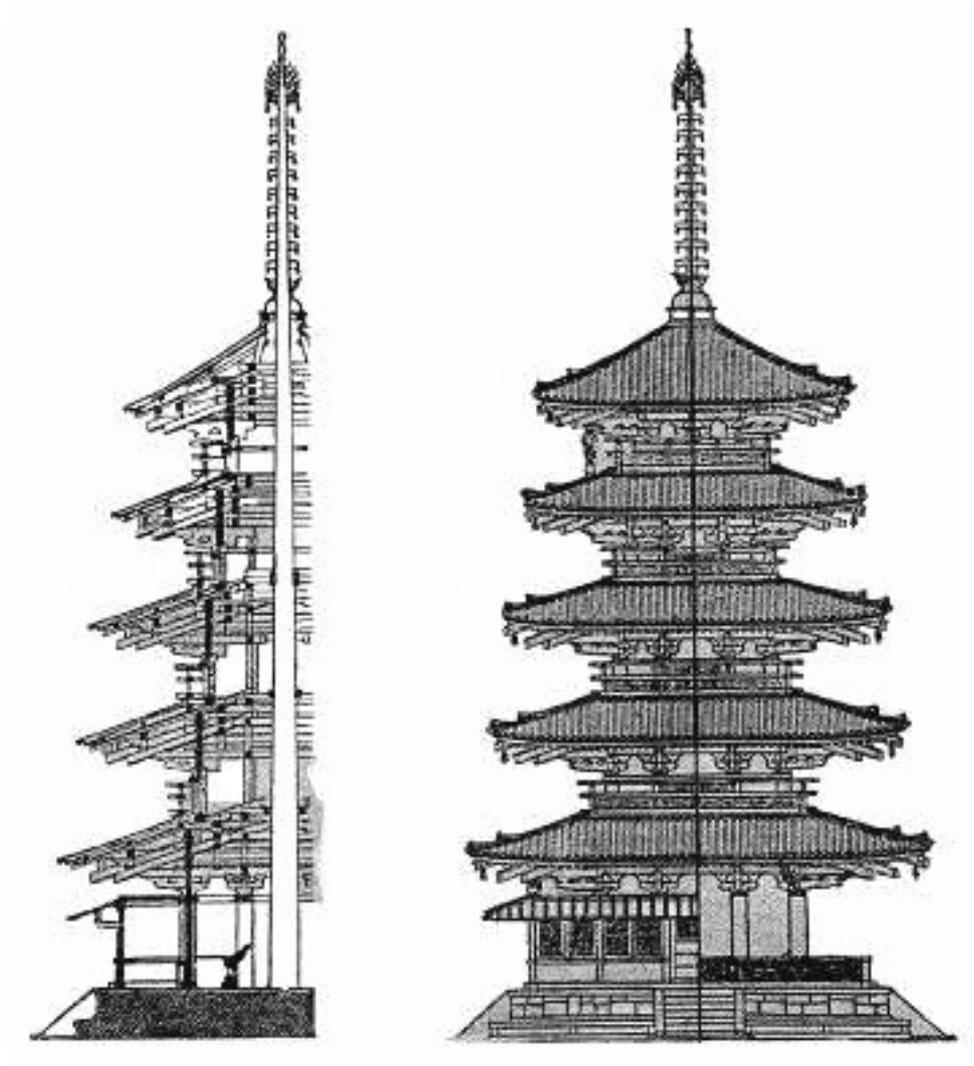

Рис. 10. а – поперечный разрез пагоды.

Рис. 11 – пагода Сунъюэсы на горе Суншань, провинция Хэнань, 520 г.

Жилые здания Древнего Китая

- ❖ **Модели зданий**, а также сохранившиеся изображения построек на каменных рельефах периода Хань показывают, что китайские зодчие уже 2000 лет назад сооружали многоэтажные здания, увенчанные многоярусными крышами, покрытыми цилиндрической черепицей, которая по краям скатов кровли украшалась кругами с различными изображениями и надписями (рис. 1.11).

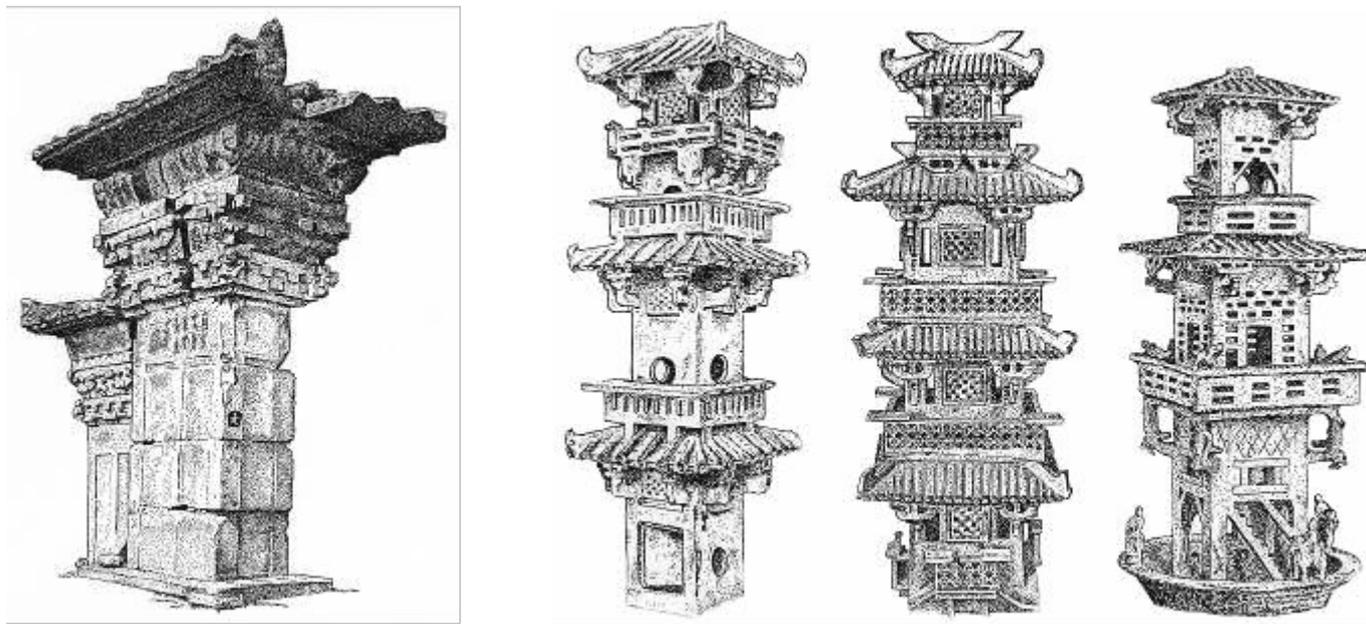

Рис. 1.11. Глиняные модели многоярусных китайских домов.

- ❖ Строились они из дерева, кирпича-сырца и камня.
- ❖ Стены дома, как правило, не являлись несущими конструкциями. Они заполняли пролеты между деревянными опорными столбами, защищая помещения от холода.
- ❖ Главный фасад – южный. Он имел вход и окна, заполняющие всю плоскость стены. На севере окон не предусматривалось. Южная стена выполнялась в виде деревянной решетки, заклеенной промасленной бумагой (изобретена в III веке до н. э.). Крыша имела характерные широкие свесы, защищающие стены от осадков и прямого солнечного света (рис. 1.12).

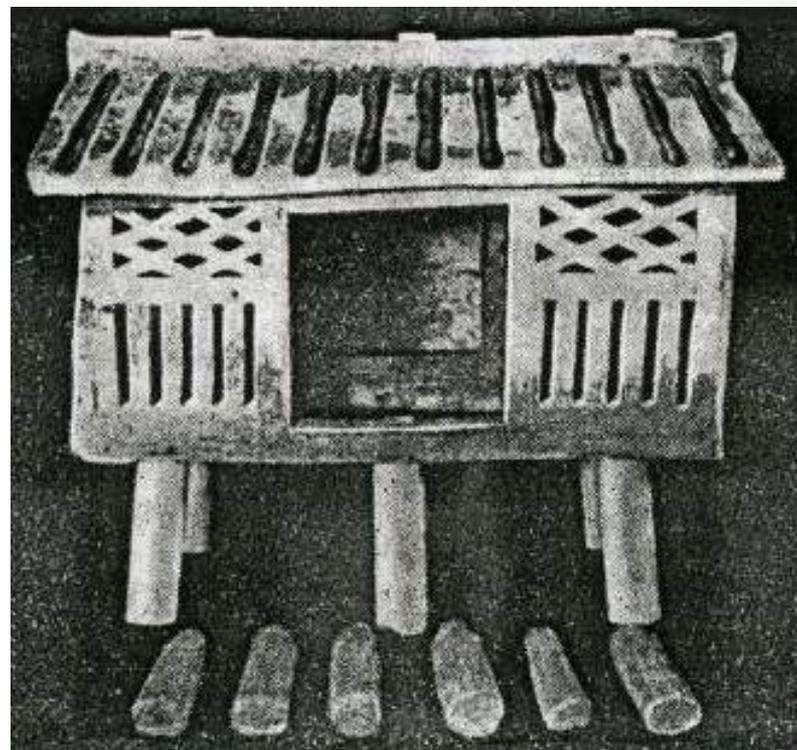

Рис. 1.12. Фасад китайского жилого дома

- ❖ Перед главным фасадом часто устраивалась крытая галерея (япон. *энгава* – «серое пространство»). Галерея служила внешним коридором, связующим все комнаты в доме, местом приема гостей, промежуточным пространством между внутренним и внешним миром (рис. 1.13).

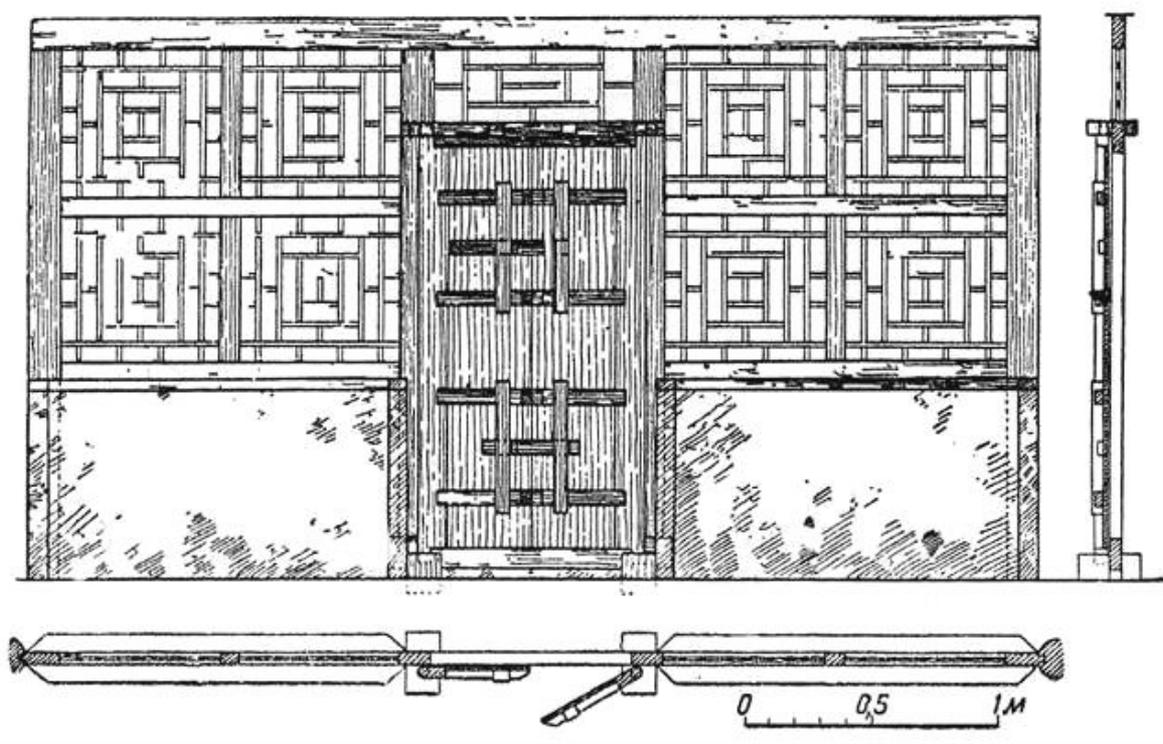
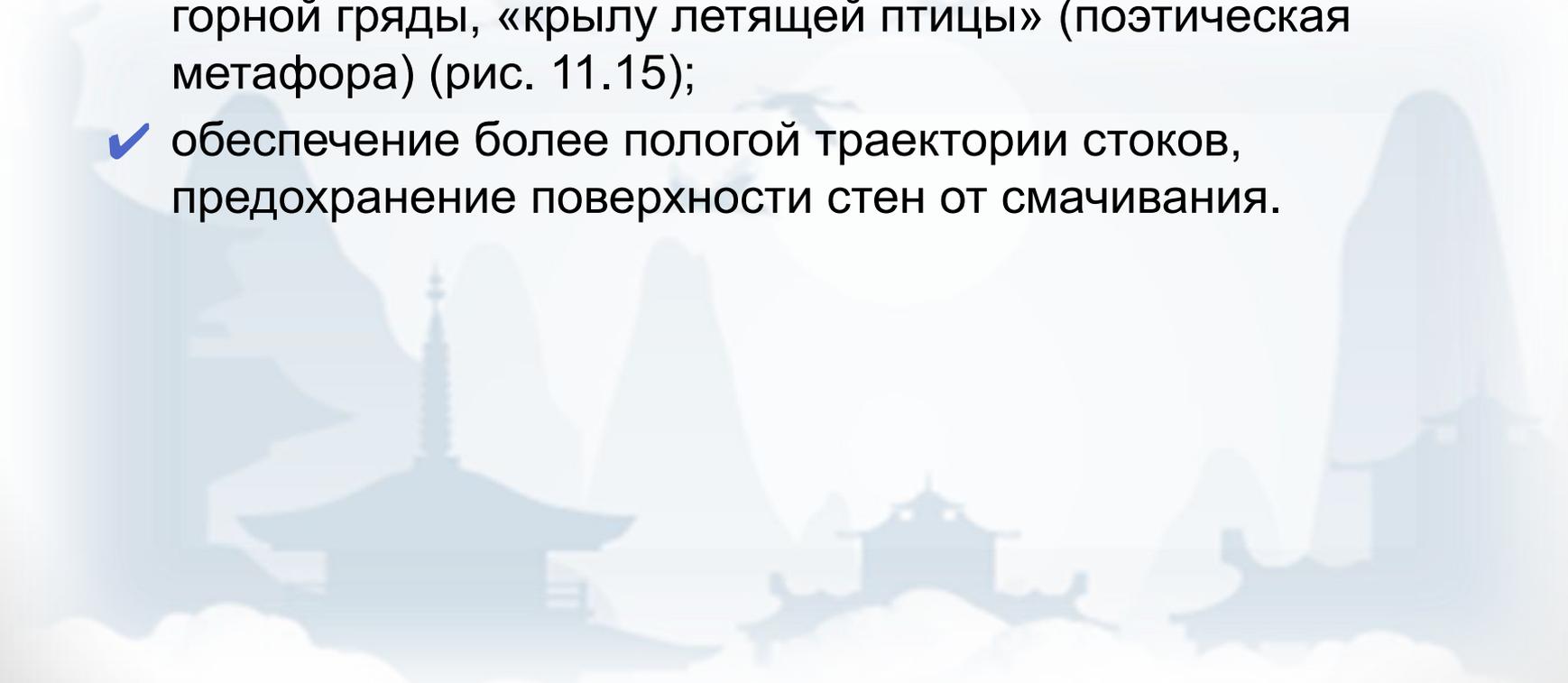

Рис. 1.13. Решетчатая оградка-экран ин-би перед фасадом жилого дома

- ❖ Существует много версий о происхождении этой чисто китайской формы крыши (рис. 1.14):
- ✓ желание зодчих преодолеть, визуально облегчить массу высокой крутой кровли;
- ✓ фиксация естественного прогиба длинных стропильных балок, имеющих шарнирные опоры на концах;
- ✓ уподобление кровли изогнутым ветвям деревьев, силуэту горной гряды, «крылу летящей птицы» (поэтическая метафора) (рис. 11.15);
- ✓ обеспечение более пологой траектории стоков, предохранение поверхности стен от смачивания.

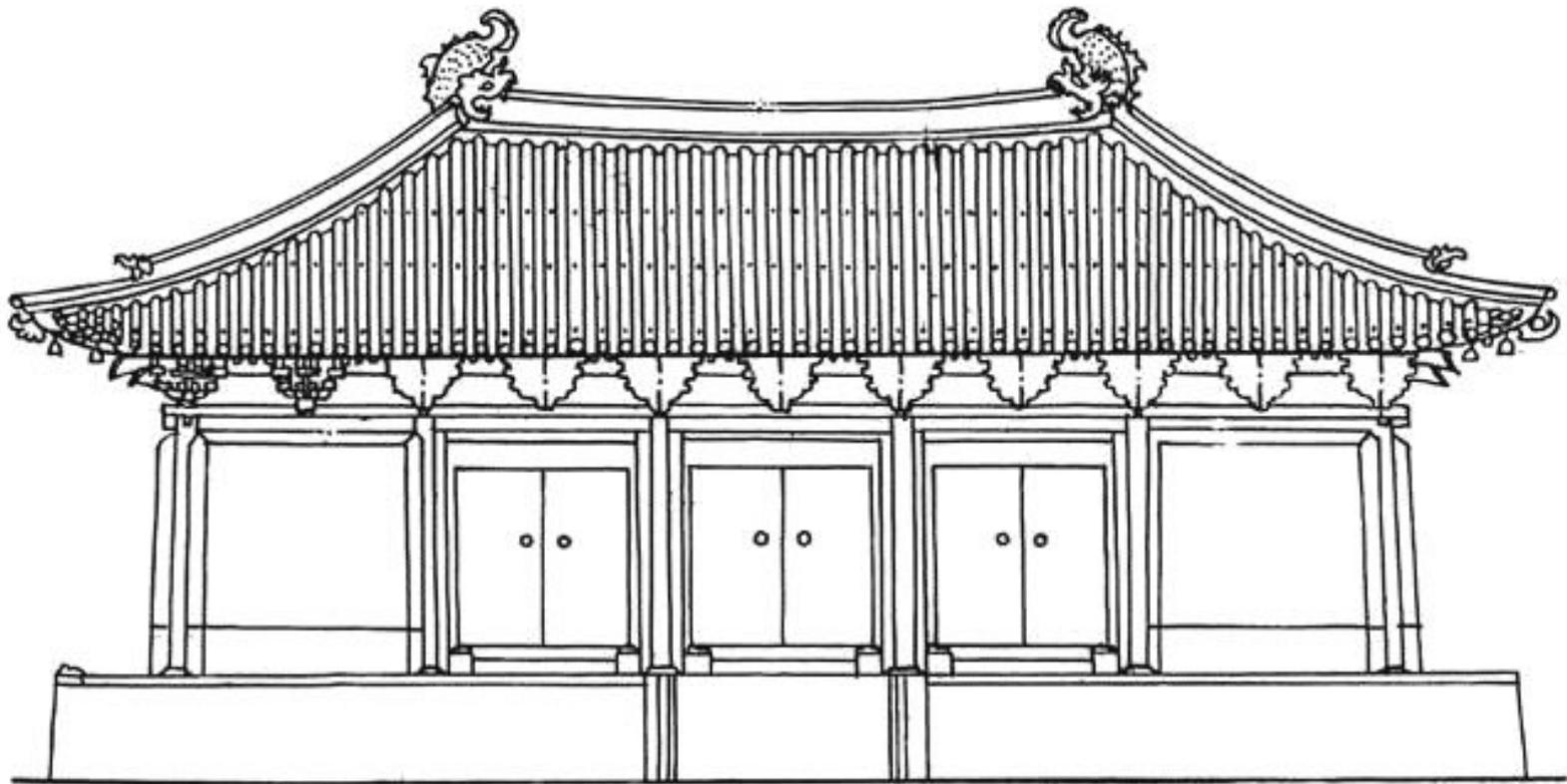

Рис. 1.14. Южный фасад китайского дома

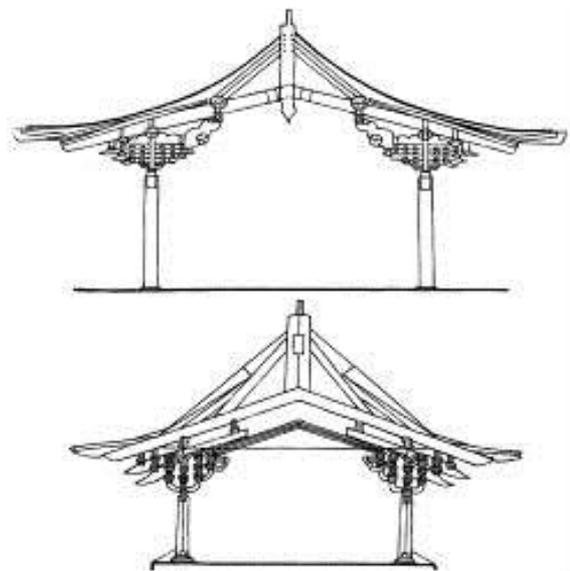

Рис. 11.15. Уподобление кровли силуэтам горной гряды, парящей птицы

- ❖ Дом имел кровлю характерной изогнутой формы с большими свесами, подпираемыми системой деревянных стропил доу-гун (рис. 1.16, рис. 1.17).
- ❖ Внутренняя планировка китайского дома подчинялась установкам китайского основоположника даосизма – философа Лао-Цзы (V в. до н. э.)

Рис. 1.16. Современная интерпретация доу-гуна (Бурятия).

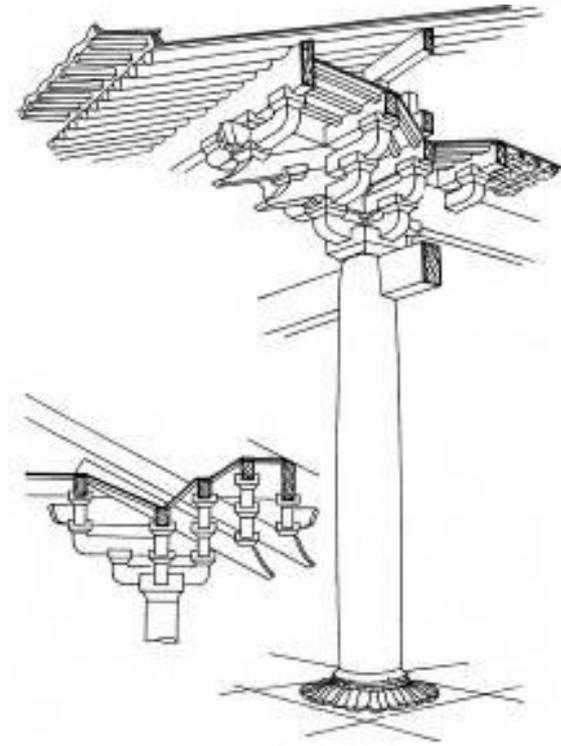
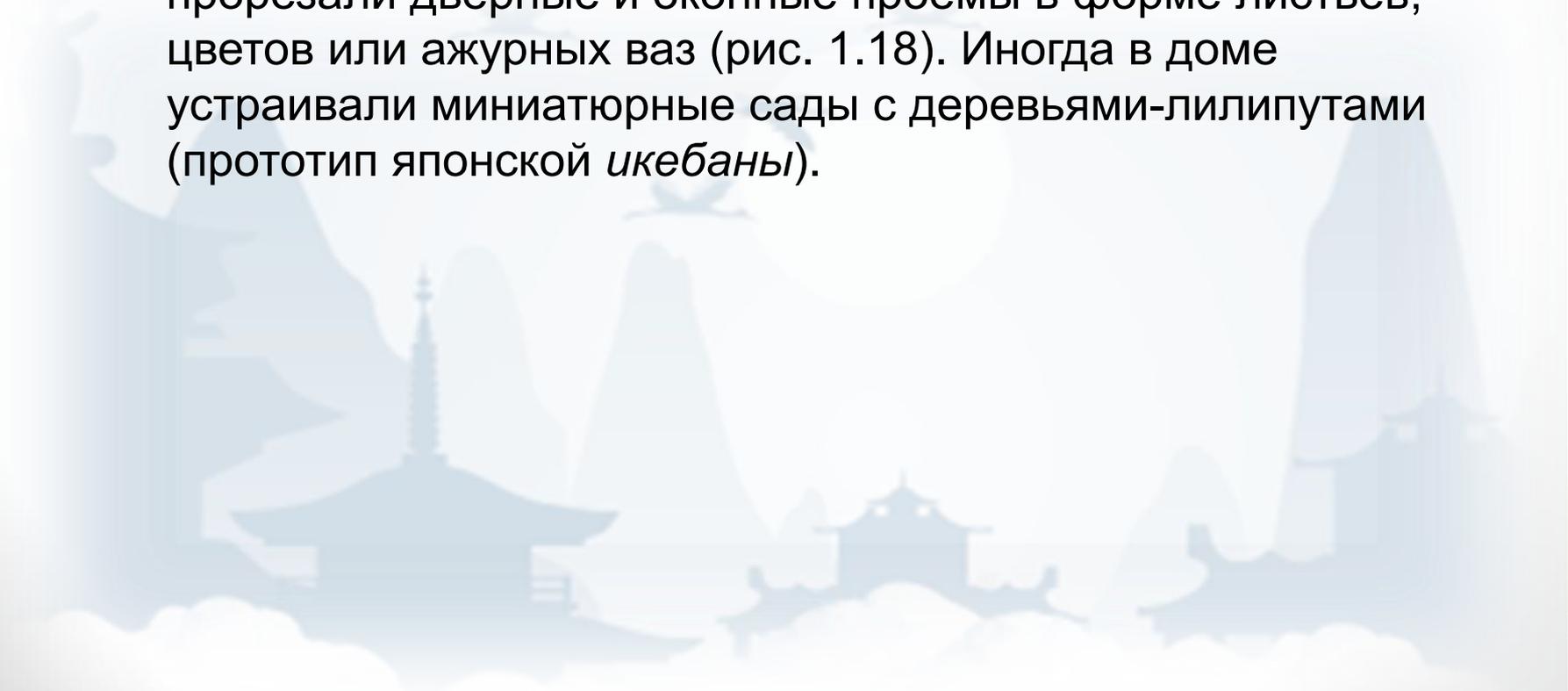

Рис. 1.17. Конструкция доу-гун в кровлях китайских домов

- ❖ Визуальная связь с внешним миром осуществляется с помощью деревянных решёток (яп. *рэндзю*) и бумажных трансформируемых перегородок (яп. *сёдзи*). Если в доме были прочные стены из камня, то их поверхность обязательно украшалась живописным пейзажем.
- ❖ Особую популярность этот прием получил в XI-XII веках («сунская школа»). В глинобитных или каменных стенах прорезали дверные и оконные проемы в форме листьев, цветов или ажурных ваз (рис. 1.18). Иногда в доме устраивали миниатюрные сады с деревьями-лилипутами (прототип японской *икебаны*).

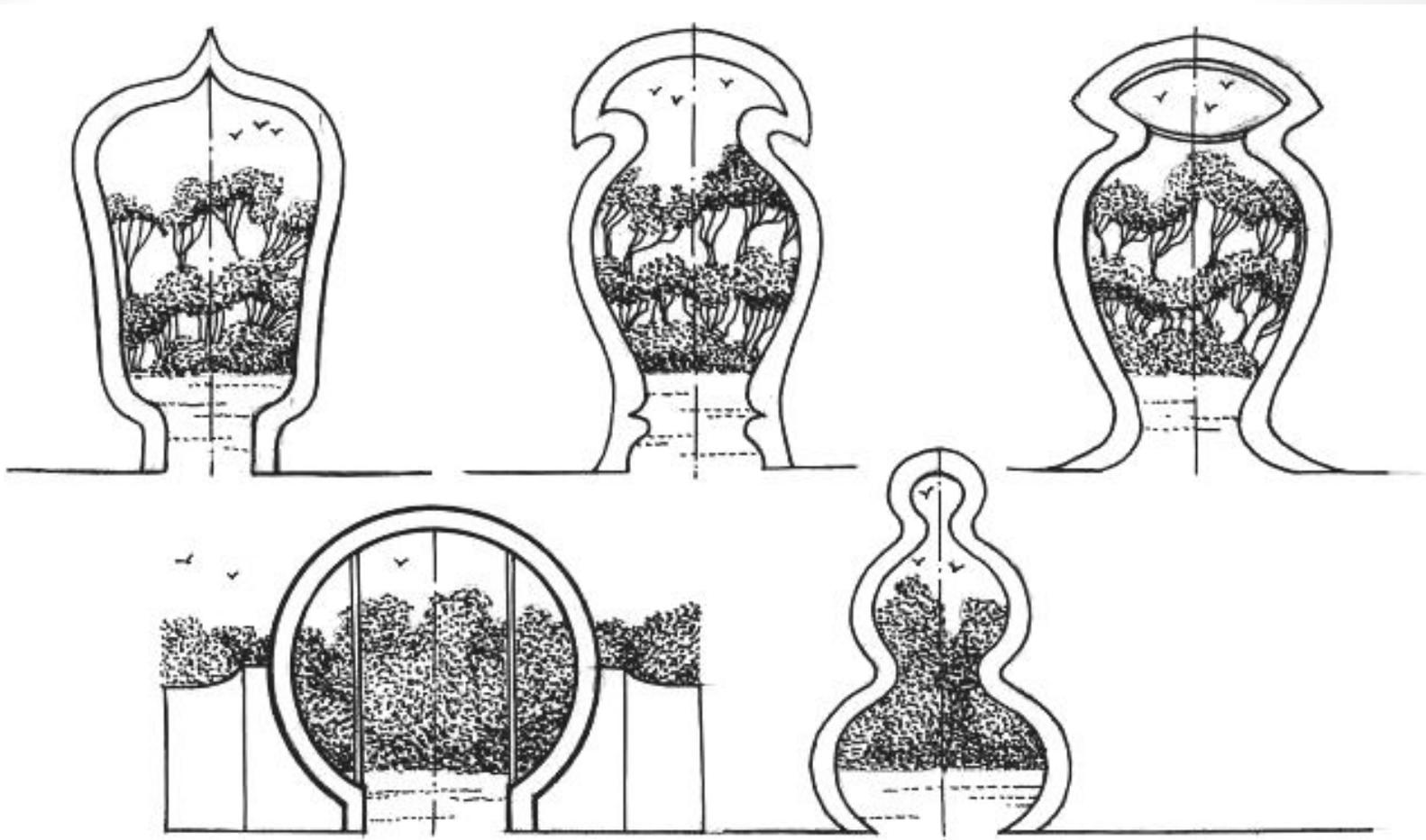

Рис. 1.18. Формы дверных и оконных проемов в китайских усадьбах (по Е.А. Ащепкову)

- ❖ Обязательной принадлежностью китайского дома, бедного или богатого, был внутренний двор с садом.
- ❖ **Усадьба окружалась высокой стеной.** Обычно сразу же за входом с улицы, во дворе, возводилась дополнительная стенка. По поверью, она преграждала путь злым духам, которые не догадывались свернуть и обогнуть её. Дело в том, что в древнем Китае считали, что духи могут передвигаться только прямо либо сворачивать в сторону под прямым углом.
- ❖ Изогнутыми были даже **края дворцовой крыши**, чтобы злые духи не могли продвигаться вдоль них. Нередко их украшали фигурки животных, выполнявших роль оберегов от злых духов (рис. 1.19).
- ❖ **Поверхность стен** белилась, украшалась рисунками и иероглифами (именами владельцев усадьбы, благопожеланиями в адрес хозяев и гостей). На фасадах, выходящих на улицу, обычно не было окон - старинная традиция стран Древнего Востока. Как правило, окна смотрят во двор или в сад.

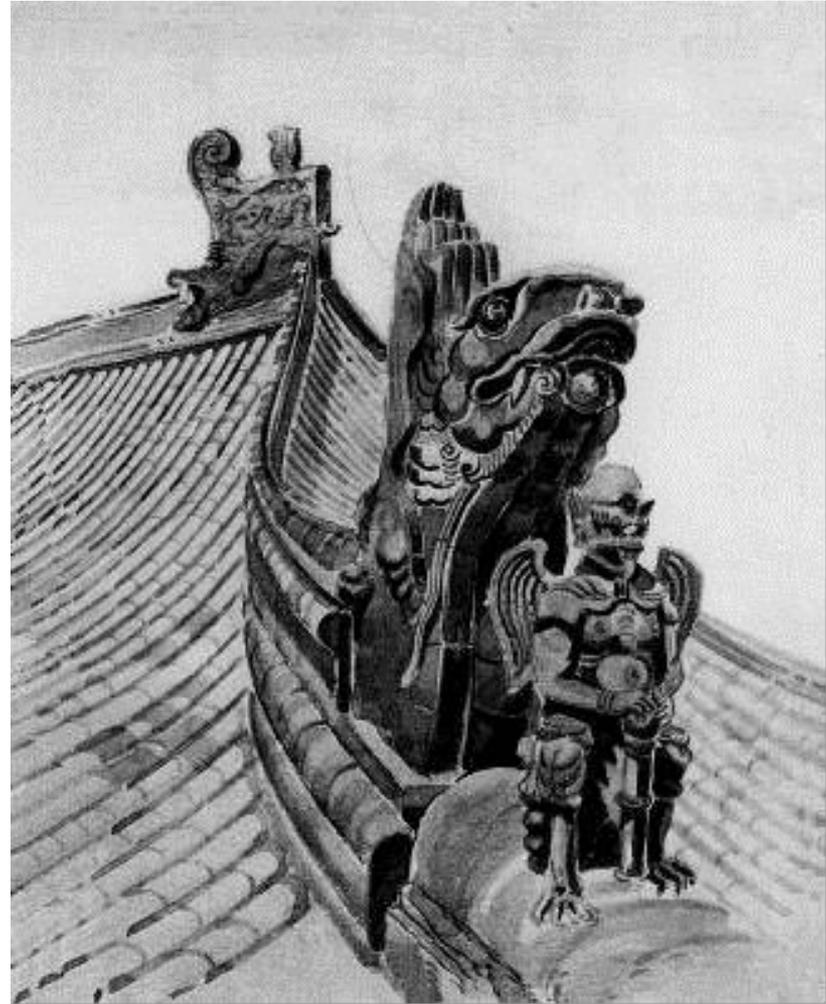
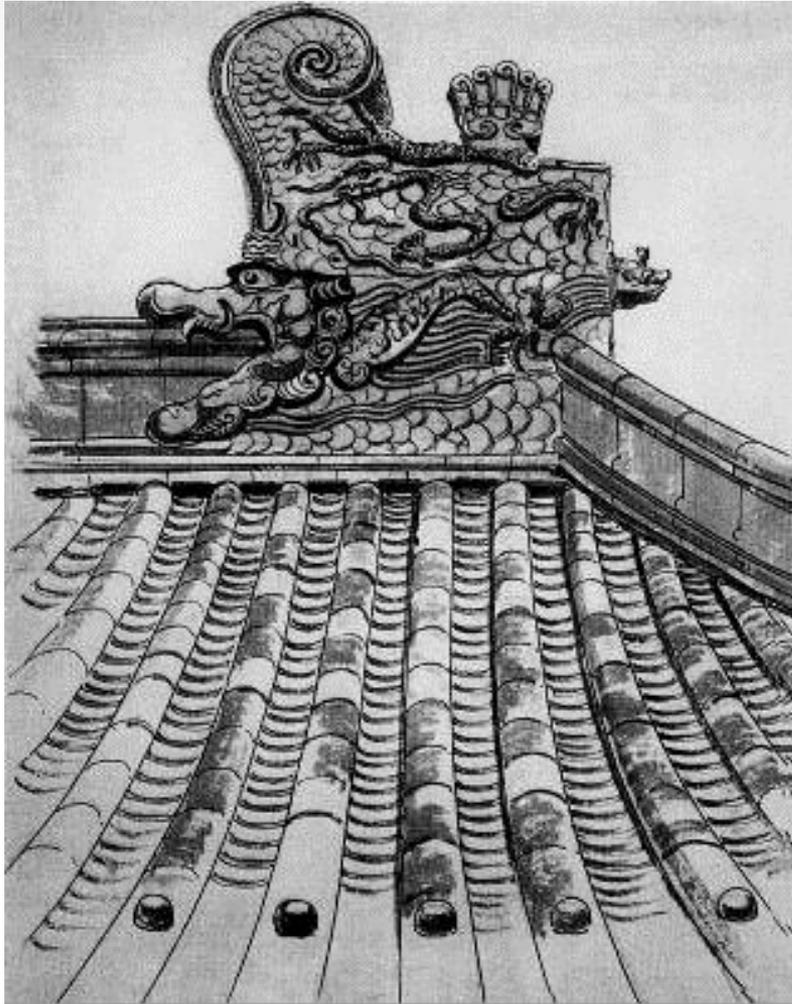

Рис. 1.19. Фигурки-обереги на коньковых балках и стропилах.

Садово-парковое искусство

- ❖ Назначение китайского сада заключалось в том, чтобы вызвать у зрителя философское настроение, сады символизировали рай на Земле.
- ❖ Парки изобилуют небольшими озёрами, с характерными высокими мостиками, павильонами с черепичными крышами, киосками, арками.

- ❖ Вся территория делится на три части – среднюю, восточную и западную.
- ❖ Центром сада обычно служит водоём или искусственный холм.
- ❖ Парки изобилуют небольшими озёрами, с характерными высокими мостиками, павильонами с черепичными крышами, киосками, арками.

❖ **Парк Бейхай** - старинный парк Пекина, расположен на северо-западе от «Запретного города».

❖ Площадь парка более 700,000 кв.м., большая часть которой представляет собой водное пространство.

❖ Центральное место парка — остров Цюнхуадао, на котором возвышается Белая Пагода.

Парк Бейхай

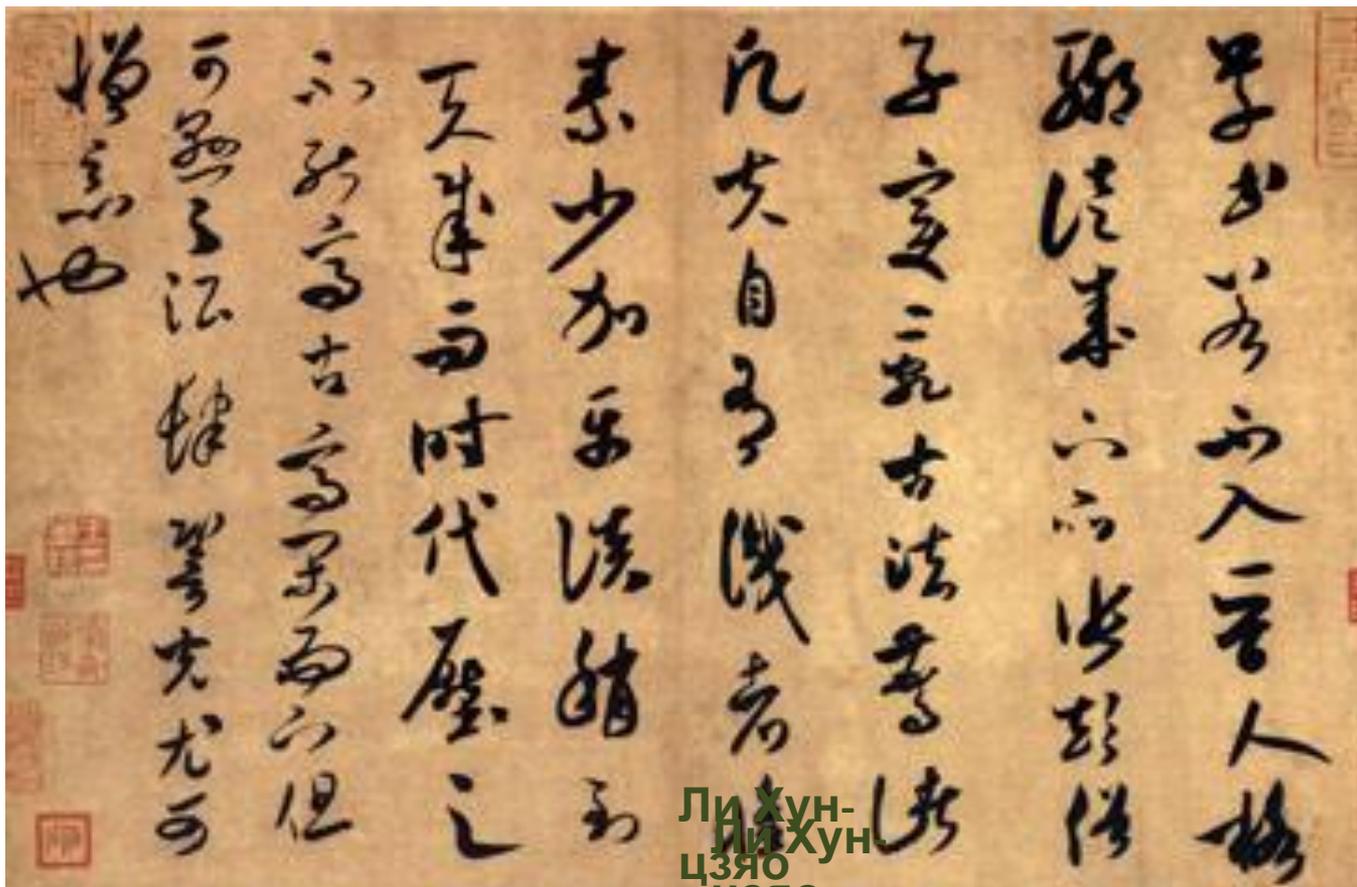
Каллиграфия

- ❖ Китайская каллиграфия считается «прародительницей» японской каллиграфии, первые упоминания о ней датируются серединой II - серединой I тысячелетия до н.э. Каллиграфия возведена в Китае в ранг национального искусства.

Каллиграфия

- ❖ Письменность в традиционной китайской культуре рассматривается как особая область этики и эстетики.

Ли Хун-
Ли Хун
Цзяо
Цзяо

Живопись

- ❖ Одним из высших достижений древнекитайского искусства является живопись, в особенности живопись на свитке. Китайская картина-свиток - это совершенно новый вид искусства, созданный специально для созерцания, освобожденный от подчиненно декоративных функций.
- ❖ Основными жанрами живописи на свитке были:
 - ✓ исторический и бытовой портрет,
 - ✓ портрет, связанный с заупокойным культом,
 - ✓ пейзаж,
 - ✓ жанр «птицы и цветы».

Живопись

Ма Линь. Слушая ветер в соснах

- ❖ В китайской картине каждый предмет глубоко символичен, каждое дерево, цветок, животное или птица является знаком поэтического образа:
 - ✓ сосна - это символ долголетия,
 - ✓ бамбук - стойкости и счастья,
 - ✓ аист - одиночества и святости и т. д.
- ❖ Форма китайских пейзажей - вытянутый свиток - помогала ощутить необъятность пространства, показать не какую-то часть природы, а целостность всего мироздания.

Живопись

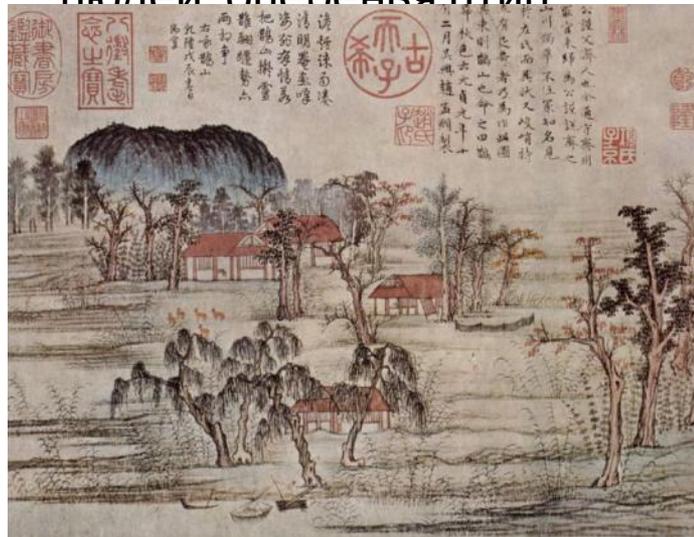
- ❖ Традиционным жанром китайской живописи является «гохуа». Картины пишутся черной или серой тушью с помощью кисточки на бумаге или шелке. В одних случаях мастер с помощью всего лишь нескольких мазков черной туши различной толщины создает общие очертания пейзажа и человеческих фигур, не выписывая деталей. Это направление именуется «сей».

Другое направление, называемое «гунби», требует тщательного воспроизведения мельчайших деталей: причесок изображаемых людей, оперенья птиц

ru.wikipedia.org/wiki

Ни Цань,
«Деревья и долины горы»

Чжао Мэнфу.
Краски осени в горах

Живопись

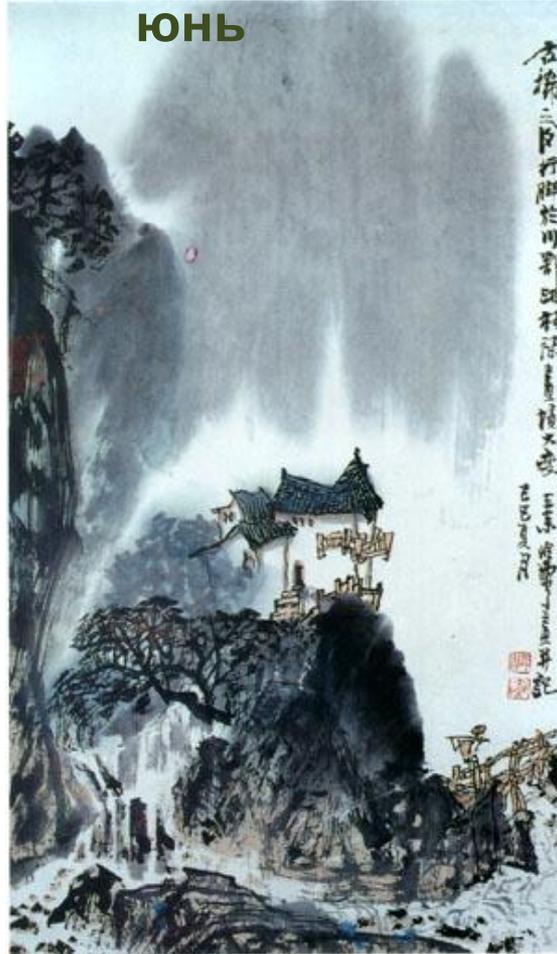
Император Кублай-Хан

Император Тай-цзу
(Taizu)
(династия Мин)

Живопись

Цинь Лин-
юнь

название
неизвестно

Лян Шу-
нянь

название
неизвестно

Живопись

Ли Жун-
вэй

Бабочка и розовый
цвет

Живопись

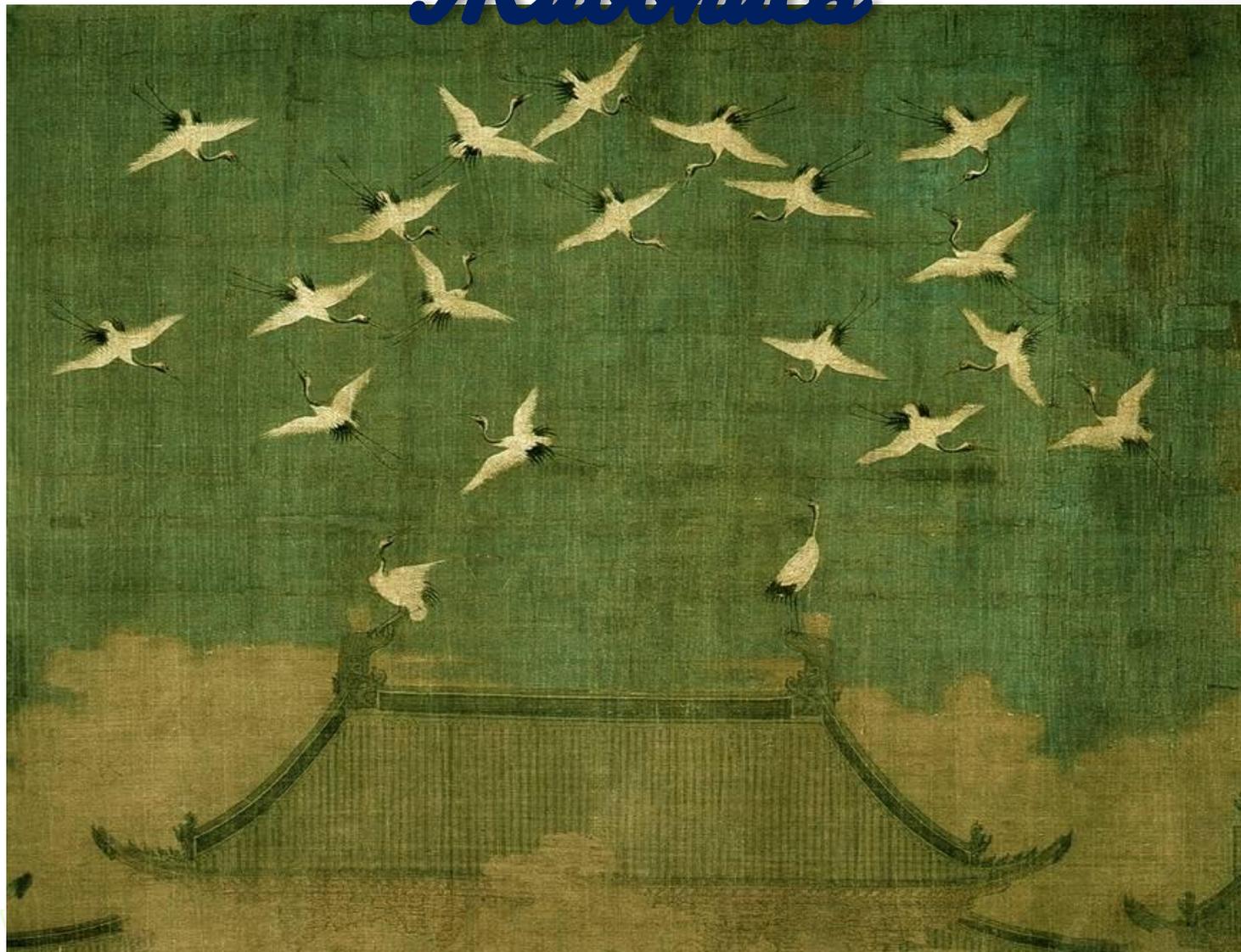

Ван Шань.
Вишня в цвету

Бадашань жэнь.
Цветок, скала, и две
рыбы

Живопись

Чжао Цзи, Хуэйцзун.
Журавли

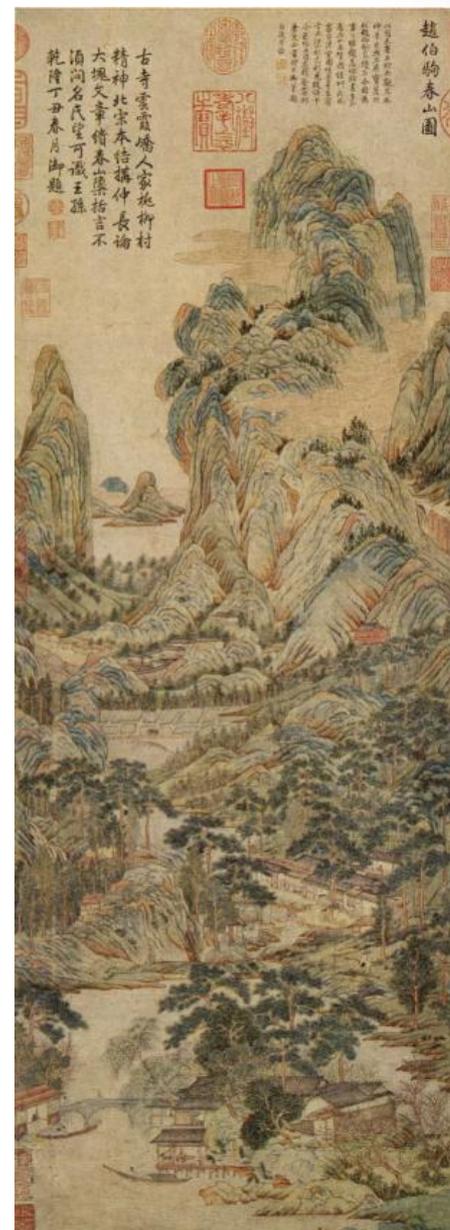

- ❖ В Китае культ природы существует с незапамятных времен и до наших дней. Картина китайского художника - это не просто пейзаж, а своего рода модель вселенной, где Небо и Земля связаны горами. Пейзажная живопись появилась в Китае на тысячу лет раньше, чем в Европе.

Ма Юань. Напевая в пути

Ни Цзань.
Деревья в долине реки Юшань

Чжао Бо-цзюй.
Пейзаж

Китайский фарфор

Блюдо с
драконом

Чаша типа
гэ

Китайский фарфор

Китайские
вазы

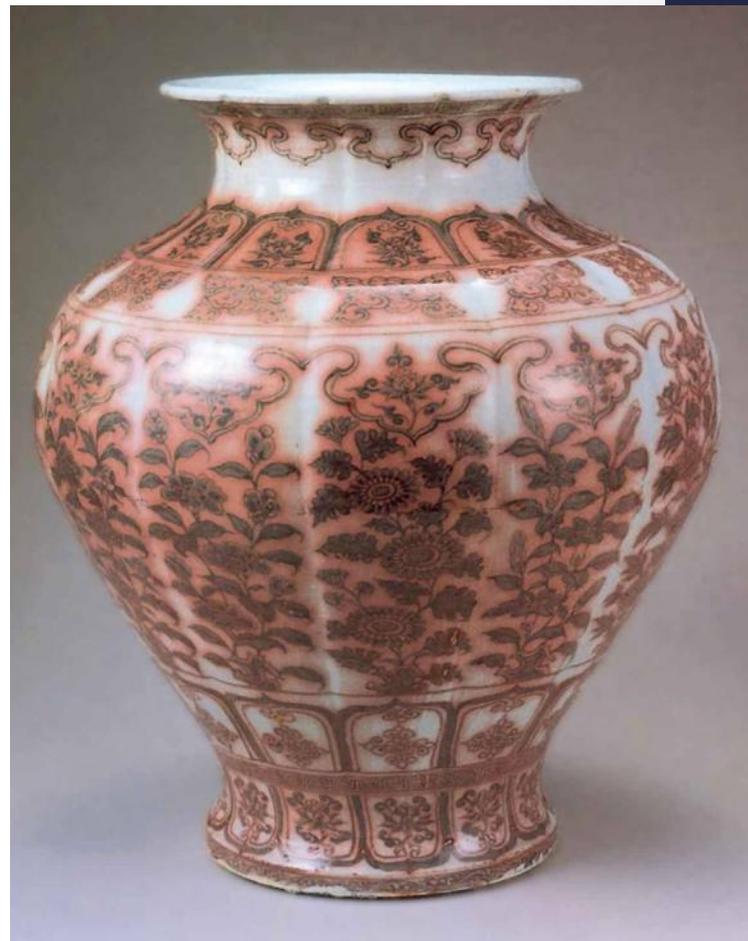
Китайский фарфор

Храмовая
ваза

Ваза с
пионами

Ваза в форме
дыни

Скульптура

Глазурованный сосуд . Период трех династий

Китайский трехцветный глазурованный конь.
Династия Тан.

Будда Вайрочана в пещерных храмах Лунмэнь

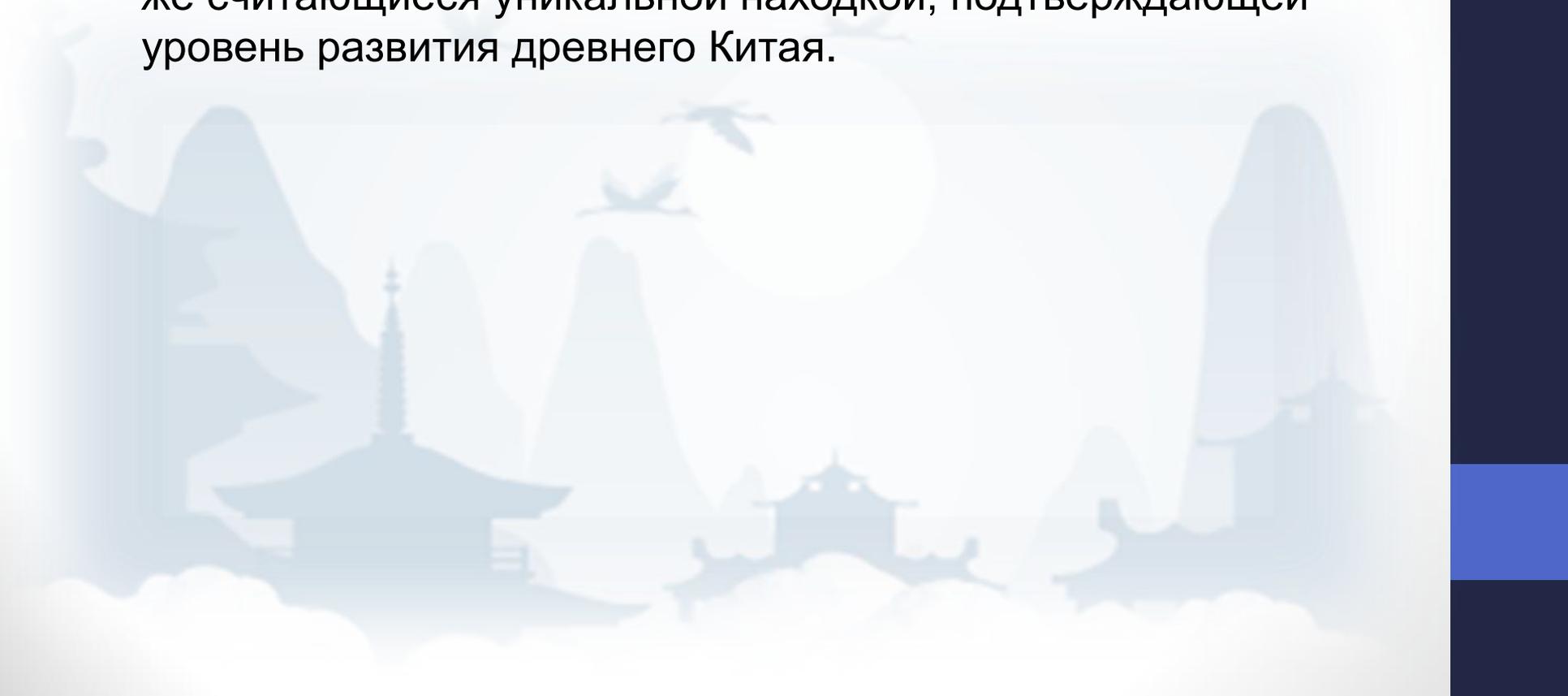
- ❖ Большая статуя Будды Вайрочаны в пещерных храмах Лунмэнь выделяется не только своим размером. Ее ценят и как один из высоких образцов искусства периода династии Тан. Будда Вайрочана восседает в открытом гроте Фэнсянь. Возможно, размеры призваны подчеркнуть величие Вайрочаны: высота статуи 17,4 метра, только голова Будды – 4 метра, а удлиненные уши – 1,9 метра.
- ❖ Статуя Будды считается и самой большой, и самой красивой статуей здешних пещерных храмов, жемчужиной Лунмэня.

Терракотовая скульптура из могильника императора Циньшихуана

- ❖ Терракотовое войско было случайно обнаружено 1976 году крестьянами, обрабатывающими землю. Место, где были обнаружены подземные склепы с терракотовыми фигурами воинов, которые по замыслу тогдашних китайских правителей должны были служить императору Циньшихуану (259 — 210 гг. до н. э.) в загробном мире, находится в 4 км. к востоку от г. Сианя и на расстоянии 1,5 км. от могильного кургана Циньшихуана.
- ❖ Прибывшие археологи обнаружили, что конные в натуральную величину статуи "охраняют" гробницу императора Цинь Шихуанди, умершего в 210 году до нашей эры и знаменитого тем, что он объединил китайские государства в единую Поднебесную империю и приказал возводить Великую китайскую стену. Вошел он также в историю и как один из самых жестоких владык мира.

- ❖ Весь комплекс состоит из 4 зон: двух огромных полей для глиняных фигур воинов в натуральную величину, командного пункта и одной пустой шахты. Выставлено для обозрения 7000 скульптур воинов и лошадей, построенных в боевые порядки.
- ❖ В комплексе также находятся две колесницы, изготовленные из множества металлических деталей и так же считающиеся уникальной находкой, подтверждающей уровень развития древнего Китая.

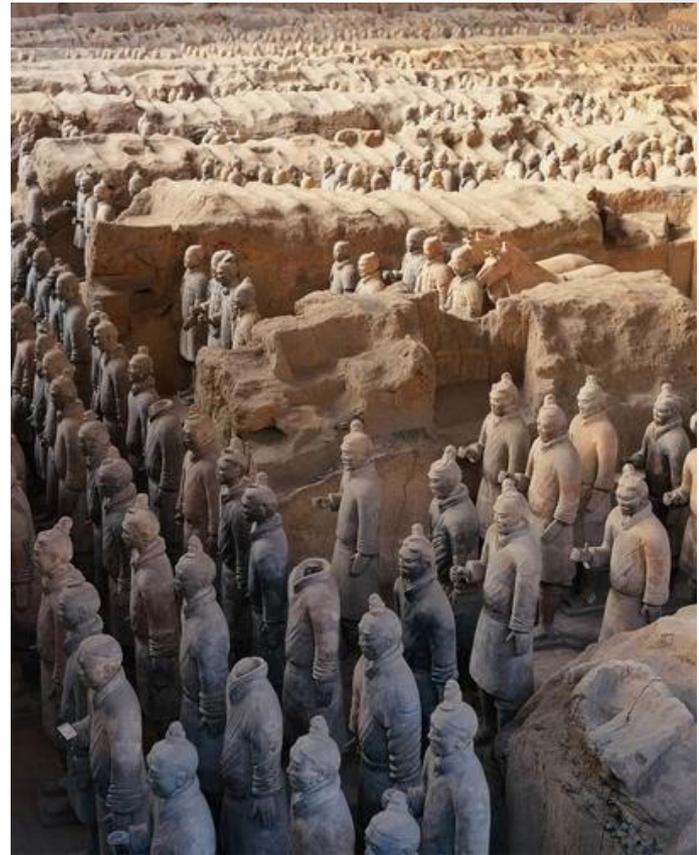

Терракотовая скульптура из могильника императора Циньшихуана

Терракотовая скульптура из могильника императора Циньшихуана

Терракотовая скульптура из могильника императора Циньшихуана

РЕЛИГИИ

- **Буддизм** - буддизм, пришедший из Индии и бывший на территории Китая первой единой религиозной системой, проповедовал идеи милосердия, смирения на земле и неппротивление злу, а также обещал спасение в раю для всех верующих и помощь милосердных богов - бодисатв. Являясь опорой феодального государства, это учение уже в V -VI веках получило чрезвычайно широкое распространение, заняв первое место среди прежних религий Китая, от которых буддизм позаимствовал много местных особенностей и старых народных культов.

РЕЛИГИЯ

- **Даосизм** - Одно из основных направлений древне - китайской философии; возникло в 4-3вв. до н. э, главные трактаты “Лао - цзы” и “Чжуан - цзы”. Основное понятие - дао. В центре учения Даосизма, противостоящему конфуцианству и моизму, - призыв к человеку стряхнуть с себя оковы обязанностей и долга и вернуться к жизни, близкой к природе.

РЕЛИГИЯ

- **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. Со 2 в. до н. э и до Синьхайской революции 1911 - 13 конфуцианство являлось официальной государственной идеологией.

Китайцы называли Конфуция Великим учителем. В одной из легенд об этом мыслителе приводится его разговор с учеником: «Эта страна обширна и густо населена. Что же ей недостает, учитель?» — обращается к нему ученик. «Обогати ее», отвечает учитель. «Но она и так богата. Чем же ее обогатить?» — спрашивает ученик. «Обучи ее!» — восклицает учитель.