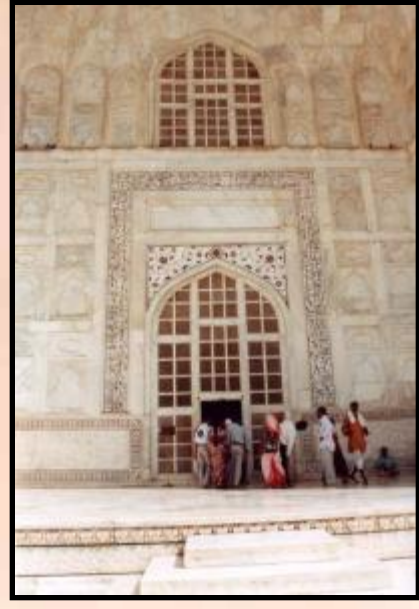
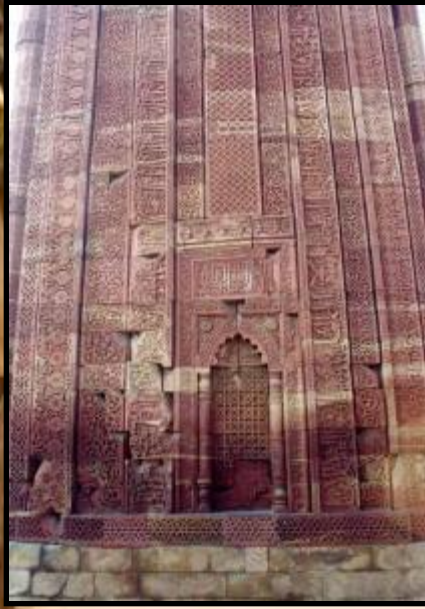

ИНДИЯ

Тема урока

ИНДИЯ – «СТРАНА ЧУДЕС»

Колыбель древнейших цивилизаций

Родина алгебры

Сокровищница искусств

Полторы сотни народов, находящихся на разных ступенях развития

В основе искусства лежит идея единства мирового процесса и вечной жизни.

ЦЕЛЬ:

- познакомиться с особенностями архитектуры,
- скульптуры,
- живописи древних времён Индии;
- познакомиться с понятиями «ступа», «чайтьи»;
- с архитектурным памятником «Тадж – Махал».

□ Республика
Индия (хинди
भारत गणराज्य,
Bhārat
Gaṇarājya²,
англ. Republic
of India) —
государство в
Южной Азии.
Индия
занимает
седьмое место
в мире по
площади,
второе место
по численности
населения.

ИНДИЯ

страна контрастов

Население:

в Индии насчитывается несколько сот наций, народностей и племен, крупнейшие из них: **хиндустанцы, телугу, маратхи, бенгальцы, тамилы, гуджаратцы, каннара, пенджабцы и др.**

Религия в Индии:

индуисты — 81,3% населения Индии,
мусульмане — 12%,
христиане — 2,3%,

сикхи — 1,9%,

другие группы (включая буддистов, джайнов, несториане, парси и др.) — 2,5%.

Индия состоит из **28 штатов** (которые, в свою очередь, делятся на районы),

шесть союзных территорий и Национального столичного округа Дели.

ОСОБЕННОСТИ ИНДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ:

- богатство и многообразие религиозно-философских учений;**
- обращенность к Вселенной (в тайны мироздания) и внутрь человеческого мира (философия);**
- удивительная музыкальность и танцевальность;**
- особое почитание любви — чувственной и физической.**

Древняя Индия

Культура Древней Индии

существовала примерно с
середины III тыс. до н. э.
и до VI в. н. э.

Современное название
"Индия" появилось лишь
в XIX веке.

В прошлом она была
известна как
"страна ариев",
"страна брахманов",
"страна мудрецов».

Индия-
страна чудес!

ПЕРИОДЫ ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ:

- **Хараппская цивилизация** в долине реки Инд (III тыс. -XVII в. до н. э)
- **арийско—ведическая** (приход и расселение арийских племен в долинах рек Инд и Ганг XIII—VI вв. до н. э.)
- **династия Маурьев** (V—III вв. до н. э.) и **Гуптов** (II в. до н. э.-IV в.)

Хараппа и Мохенджо-Даро являлись, как предполагают, центрами индской цивилизации, существовавшей в 3-м тысячелетии до н. э.

Проводимые раскопки позволили обнаружить города площадью около 1,5 км. кв. с правильной планировкой, сложной системой канализации, остатками больших сооружений (среди которых «купальня», «зернохранилище», «училище» и др.).

Индская цивилизация имела свою письменность, но язык ее не разгадан.

Кроме того, археологами не обнаружено ни одной гробницы, ни одного здания, поддающегося идентификации (храм, дворец и т. п.), ни одного символа власти или привилегий.

Таким образом, данные выше названия городских сооружений носят предположительный характер.

Древние города Индии

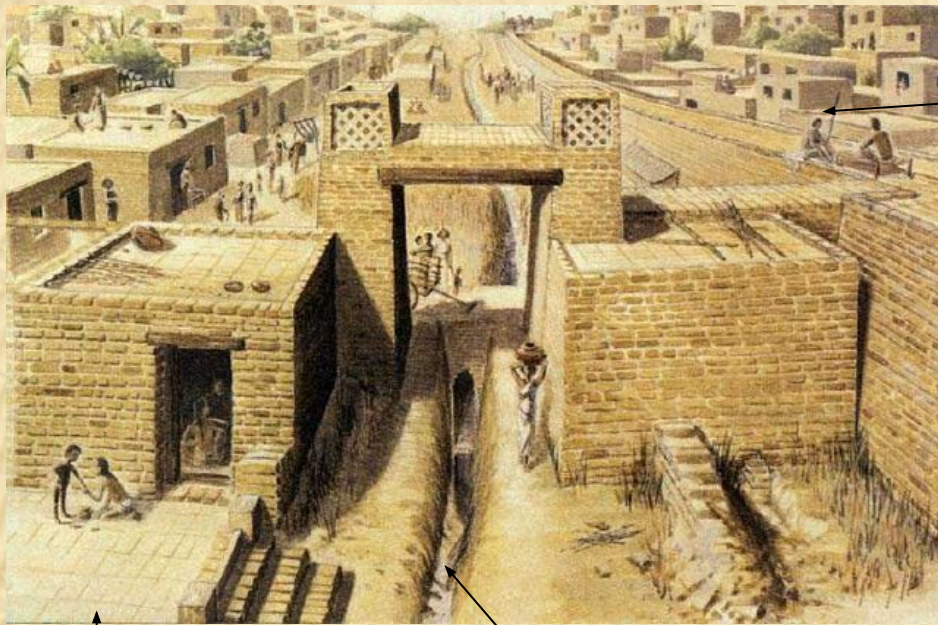

Археологические
раскопки

III-II тыс. до н.э.

При раскопках обнаружено
большое количество
печатей и
фигурок из камня и бронзы.

Реконструкция г.Хараппа

Жилые
дома

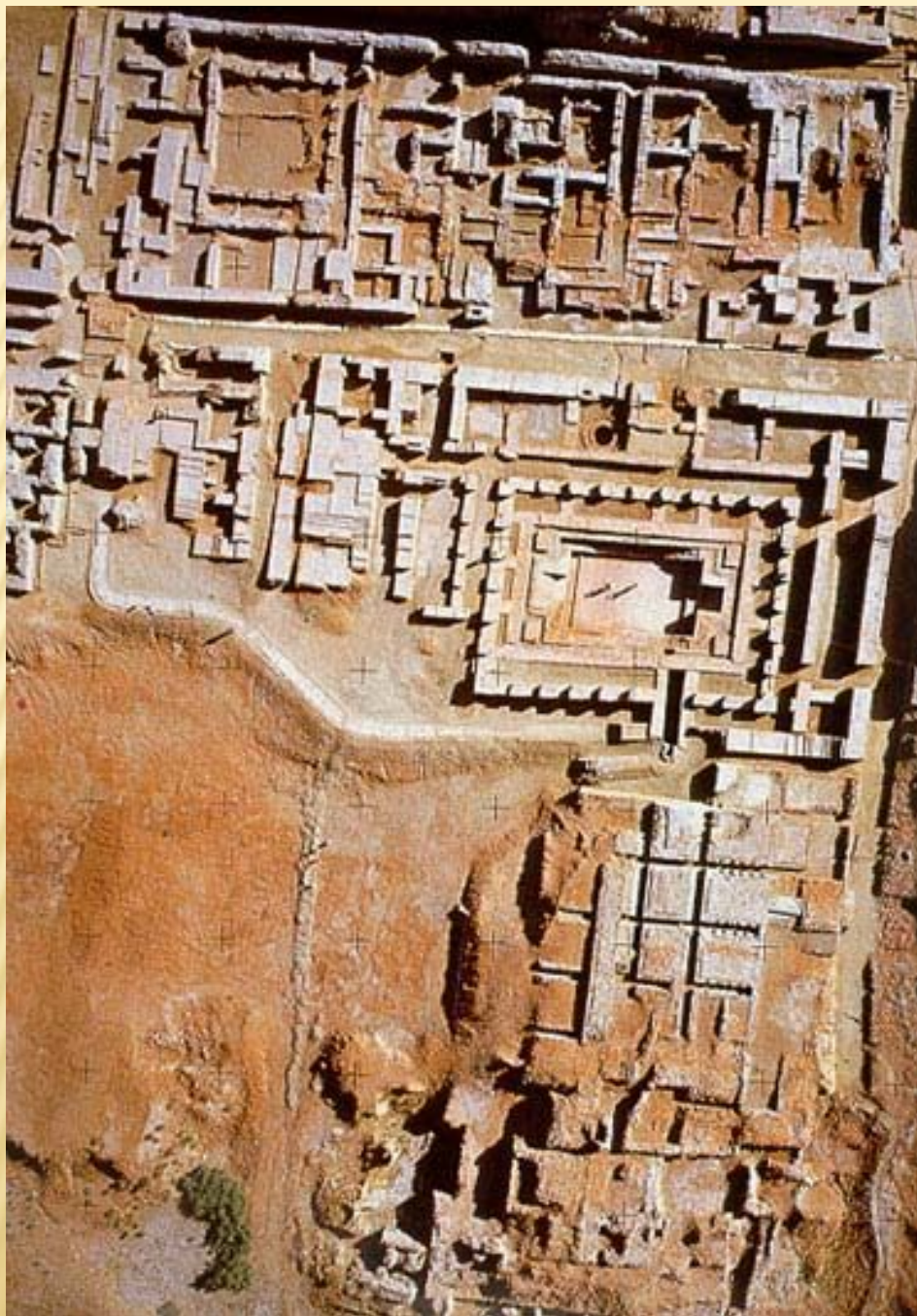
III-II тыс. до н.э.

Археологические
раскопки

Мощные
улицы

Водопровод,
канализация

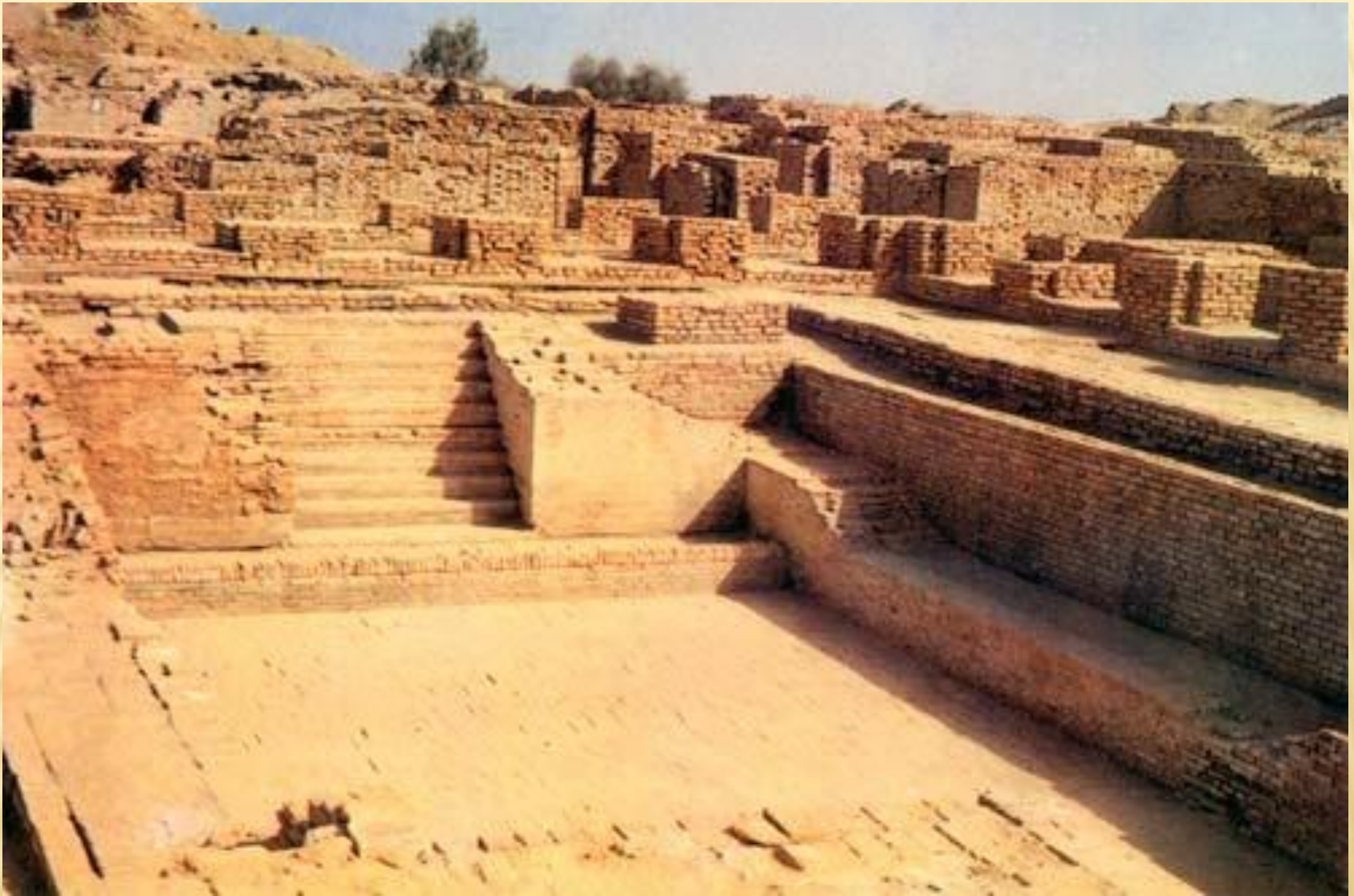

Мохенджо-Даро – остатки крупного города, принадлежавшего древнейшей цивилизации Индии.

Город состоял из двух частей: цитадели, возведенной на возвышении – глиняной платформе, и «нижнего города», где жили рядовые горожане.

В цитадели раскопано большое здание, видимо дворец правителя, а также прямоугольный бассейн. Этот город был центром древнего государства, в котором большую власть имели жрецы, и в бассейне совершались ритуальные омовения.

Город был четко распланирован, главные улицы имели ширину до 10 м., и пересекались под прямыми углами.

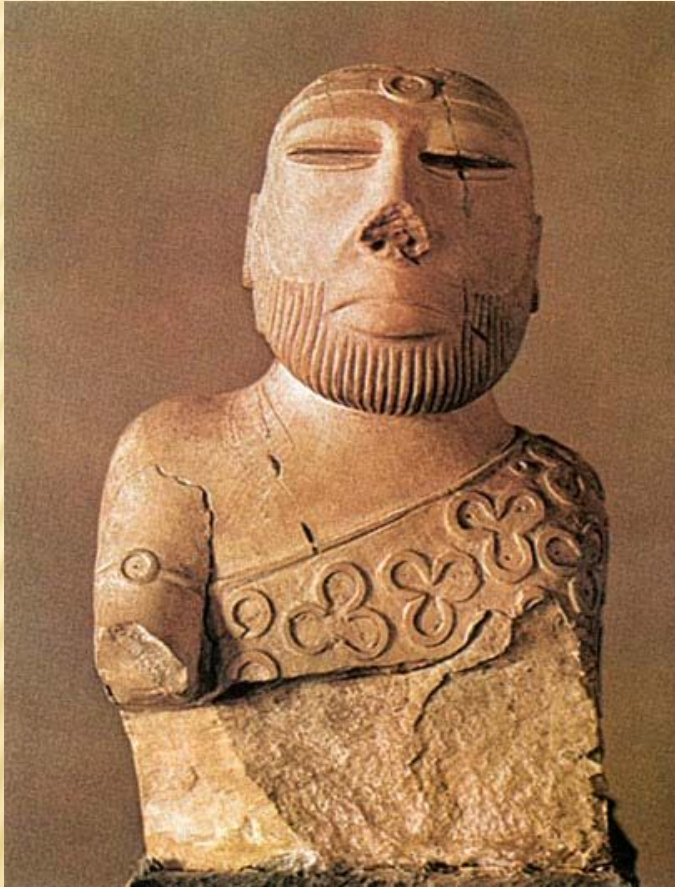

Удивление археологов вызвала обнаруженная здесь совершенная система водопровода и стока грязной воды. Городские дома построены из обожженного камня, многие из них были двухэтажными.

Богатство этой цивилизации было основано на земледелии.

Индская цивилизация была высокоразвитой культурой.

При раскопках была найдена своеобразная скульптура: наиболее известна каменная статуэтка бородатого царя или жреца, а также бронзовая фигурка танцовщицы

ФИЛОСОФИЯ ИНДИИ:

- 1. Автохтонность – возникновение философии на собственно культурной почве**
- 2. Традиционность**
- 3. Религиозность**
- 4. Спиритуалистическая направленность**
- 5. Соединение рационализма с мистицизмом**
- 6. Единство большинства школ в определении картин мира**
- 7. Сочетание мироутверждения и мироотрицания (истории нет, есть лишь микрокосм личности)**
- 8. Принятие почти всеми школами учения о трансмиграции (переселении душ)**
- 9. Отношение к философии, как к образу жизни**
- 0. Высокий статус философии в обществе**

ИНДОАРИЙСКИЙ ПЕРИОД XIII—VI вв. до н. э с ПРИХОДОМ АРИЕВ- КОЧЕВНИКОВ, СТАВШИМИ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦАМИ И СКОТОВОДАМИ.

Первая религия Индии - ведизм — религия Вед.

**Для него характерно многобожие и наделение
человеческими качествами животных, предметов
(антропоморфность)**

Индра- бог грозы, воитель

Сурья- бог солнца

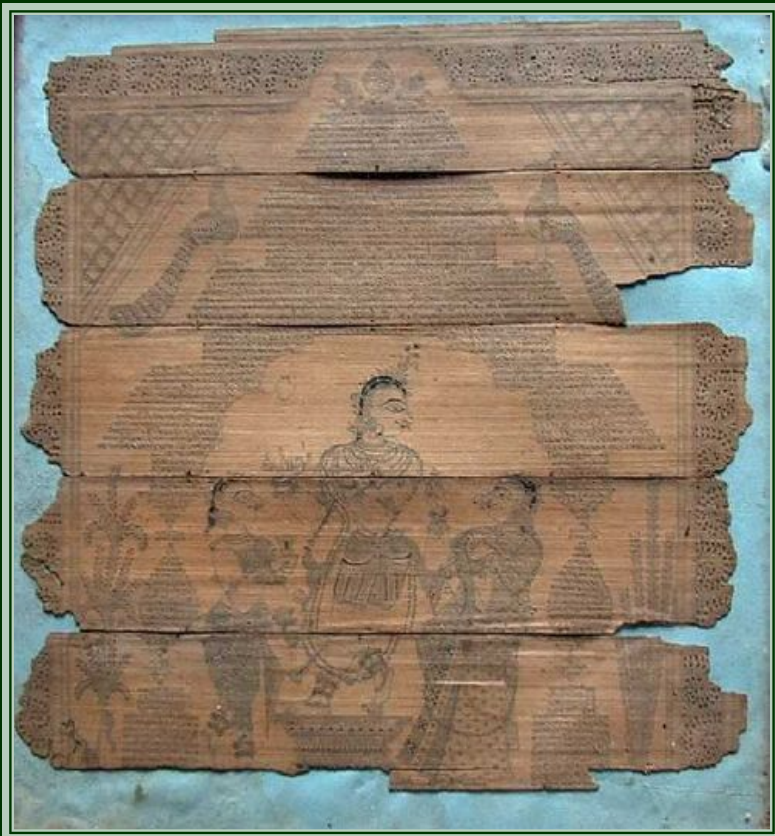

Агни – бог огня

Веды- главный источник сведений о жизни ариев, они написаны на **Санскрите**

(древний литературный язык Индии), уступающий по древности только хеттскому из Месопотамии).

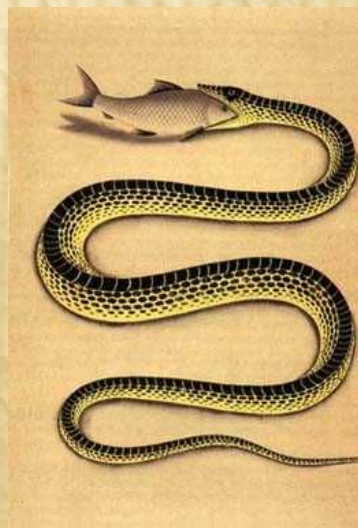
Священные книги - Веды содержат :

Древний текст Вед

религиозные тексты,
гимны богам;
сведения о хозяйстве ;
сведения по медицине
и другим наукам;
памятники
древнеиндийской
литературы
(легенды, сказания)

Священные животные Древней Индии

Письменность Индии

Текст из поэмы
«Махабхарата» на древнем
языке(санскрите) и его перевод

Древнеиндийские
тексты на
пальмовых
пластинах

Книга из
пальмовых
листьев

मनसा निश्चयं कृत्वा ततो वाचाभिधीयते ।
कर्मणा क्रियते पश्चात्प्रमाणं मे मनस्ततः ॥ २८ ॥

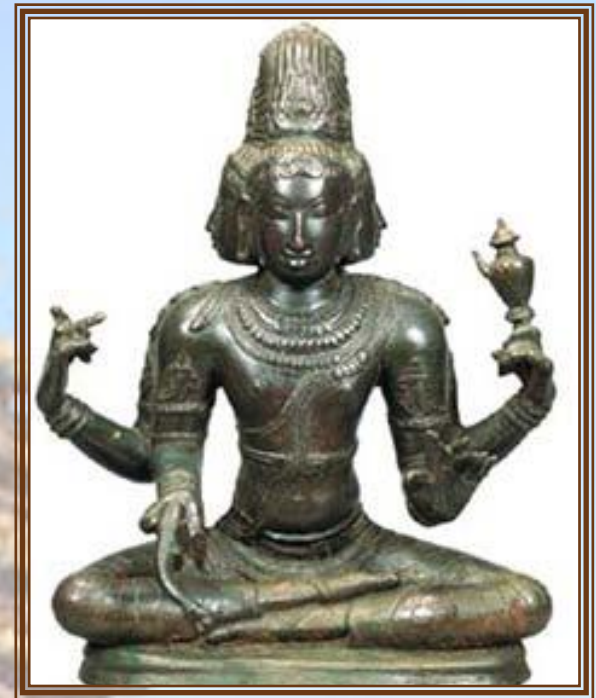
Мысль в голове рождается,
словами выражается,
делами исполняется. И
мысль – главное

Брахманизм I тыс. до н. э.

В I тыс. до н. э. формируется

Брахманизм

Это более стройное учение о мире, множество богов сведено к *трем.*

Брахманизм

утверждает единство человека и мира.

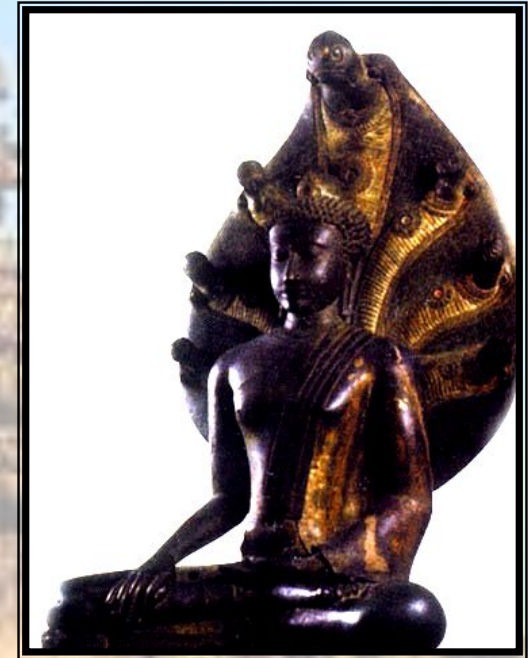
Душа человека после его смерти воплощается в новую телесную оболочку растения, животного или человека.

Брахманизм

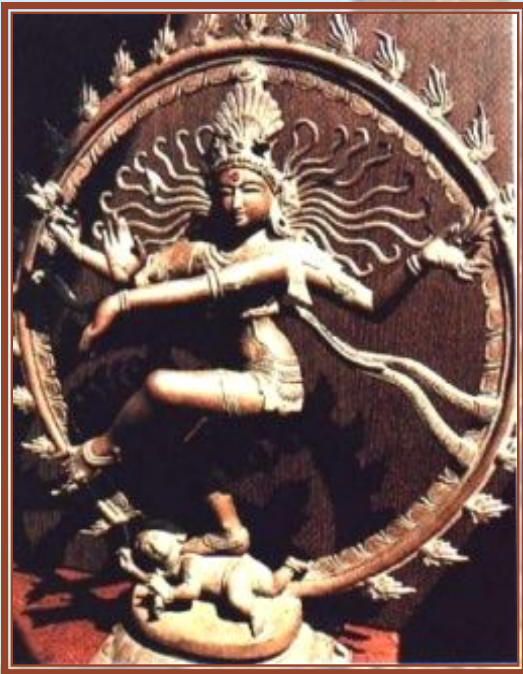
Главный бог Брахма –
творец и правитель
мира, отец богов и
людей.

Бог Вишну –
хранитель
Вселенной,
защитник и
покровитель
людей.

Бог Шива -
повелитель
зверей и царь
танца.

КАСТЫ

Важную роль в жизни индийцев играют касты, насчитываемых более двух тысяч.

Касты сложились на основе четырех *варн*:

- брахманы (жрецы);
- кшатрии (воины);
- вайшьи (земледельцы, ремесленники, торговцы);
- шудры (рабы и военнопленные).

Империя Маурьев Объединение Индии.

Империя Маурьев

(V—III вв. до н. э.)

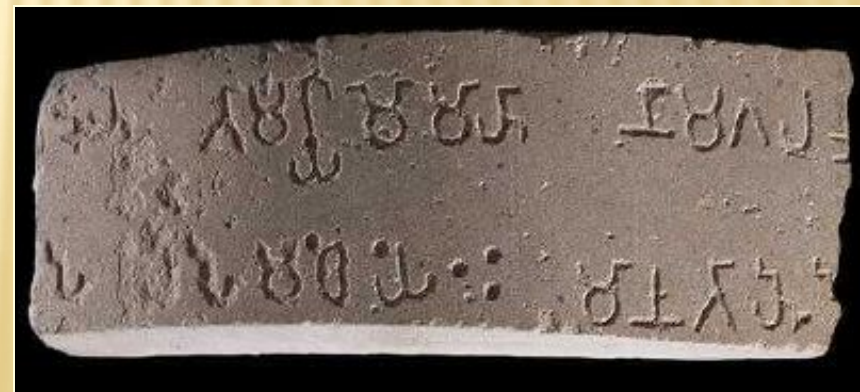
возвысилась после походов Александра Македонского, достигла расцвета при императоре Ашоке, который подчинил огромную территорию и распространил **буддизм**.

Царь Ашока
272 -232 до н. э
Современный
рисунок

- Территория объединенного государства в Индии в III в. до н. э.

э.

Табличка с законами царя Ашоки

Буддизм

в VI веке до н. э. в Индии появляется буддизм

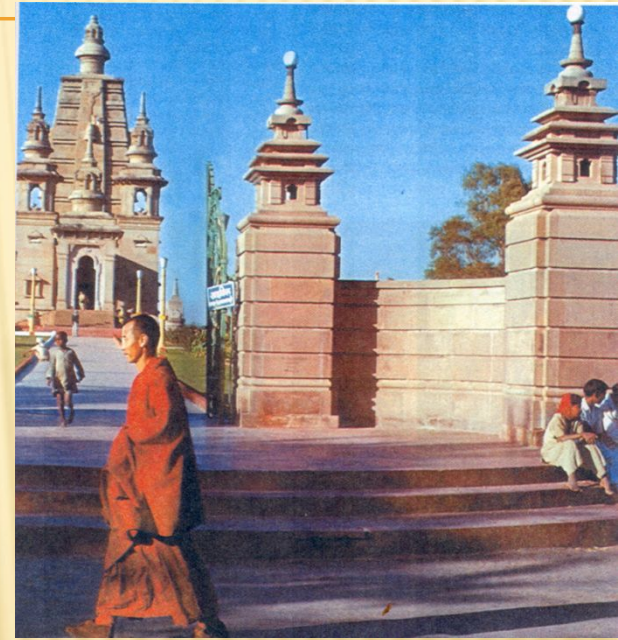
Его создатель - Сиддхартха Гаутама,

из царского рода Шакьев, поэтому одно из его имен - *Шакьямуни.*

который в 40 лет достиг состояния просветления (нирваны) и получил имя

Будда (просветленный).

Буддизм вобрал в себя почти весь пантеон брахманских божеств.

Буддийский монах и паломники в Сарнате. Индия.

Сегодня буддизм распространен в Китае, Японии и других странах.

ИЗРЕЧЕНИЯ БУДДЫ

**Не делайте зла, творите добро,
очищайте ум от дурных мыслей.**

Кто сам не делает зла, тот не подвержен злу

Самая великая победа – над собой

**Гнев побеждается отсутствием гнева,
недоброе – добрым,
скупость – щедростью
ложь – правдой**

Будда с учениками

Рельеф

ОСНОВУ БУДДИЗМА СОСТАВЛЯЕТ УЧЕНИЕ

О «ЧЕТЫРЕХ БЛАГОРОДНЫХ ИСТИНАХ».

- Жизнь есть страдание;
- Причина страдания – стремление к наслаждению;
- Прекращение страданий – отказ от желаний;
- Отказ от желаний – это соблюдение норм поведения, предполагающих пресечение зла.

Высшее состояние **нирвана**- это пограничное состояние между жизнью и смертью, означающее полную отрешенность от внешнего мира, отсутствие всяких желаний, совершенную удовлетворенность, внутреннее просветление.

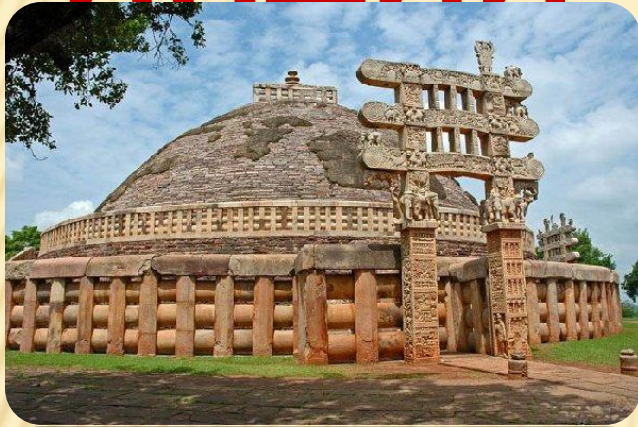
Появление буддизма повлекло за собой возникновение каменных культовых сооружений, служивших пропаганде его идей.

При Ашоке строились многочисленные храмы и монастыри, высекались буддийские моральные предписания и проповеди.

В этих культовых сооружениях широко использовались уже сложившиеся традиции архитектуры.

В скульптуре, украшавшей храмы, отразились древнейшие легенды, мифы и религиозные представления.

АРХИТЕКТУРА ИНДИИ

Индию с полным правом можно назвать музеем под открытым небом: в стране тысячи храмов, прекрасных дворцов, мавзолеев, мечетей, фортов.

ДРЕВНЕЙШИЕ КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ БУДДИЗМА

Культовые сооружения строились из камня – стремление увековечить основы буддизма.

■ Стамбхи - мемориальные колонны, на которых были высечены указы правителя.

Весили не менее 50 тонн, высота - более 50 м.

Венчали капители со скульптурными изображениями животных.

◆ Ступа - (*погребальный холм*) – место для хранения реликвий Будды. Высокий земляной холм, поверхность которого обложена каменными плитами.

У основания ступа обносилась каменной кладкой.

Ступы помещались и внутри храмов.

◆ Чатья - пещерный храм, вырубавшийся в скалах.

Одним из главных видов буддийских культовых памятников были ступы.

Древние ступы представляли собой сложенные из кирпича и камня полусферические сооружения, лишенные внутреннего пространства, по облику восходящие к древнейшим погребальным холмам.

□ Ступа воздвигалась на круглом основании, по верху которого был сделан круговой обход.

□ На вершине ступы ставился кубический «божий дом», или реликварий из драгоценного металла (золота и др.).

□ Из вершины выходит шпиль, символизирующий ось Вселенной, соединяющую небо и землю – символ Мирового Древа жизни.

□ Нанизанные на шпиль зонтики- три небесные сферы, три ступени восхождения к нирване.

□ Зонт олицетворяет веру, которая спасала преданного от палящих лучей неверия и даровала желаемую прохладу в океане человеческого страдания.

Назначением ступы являлось хранение священных реликвий.

Ступы строились в местах, связанных, по легендам, с деятельностью Будды и буддийских святых.

Ступа –

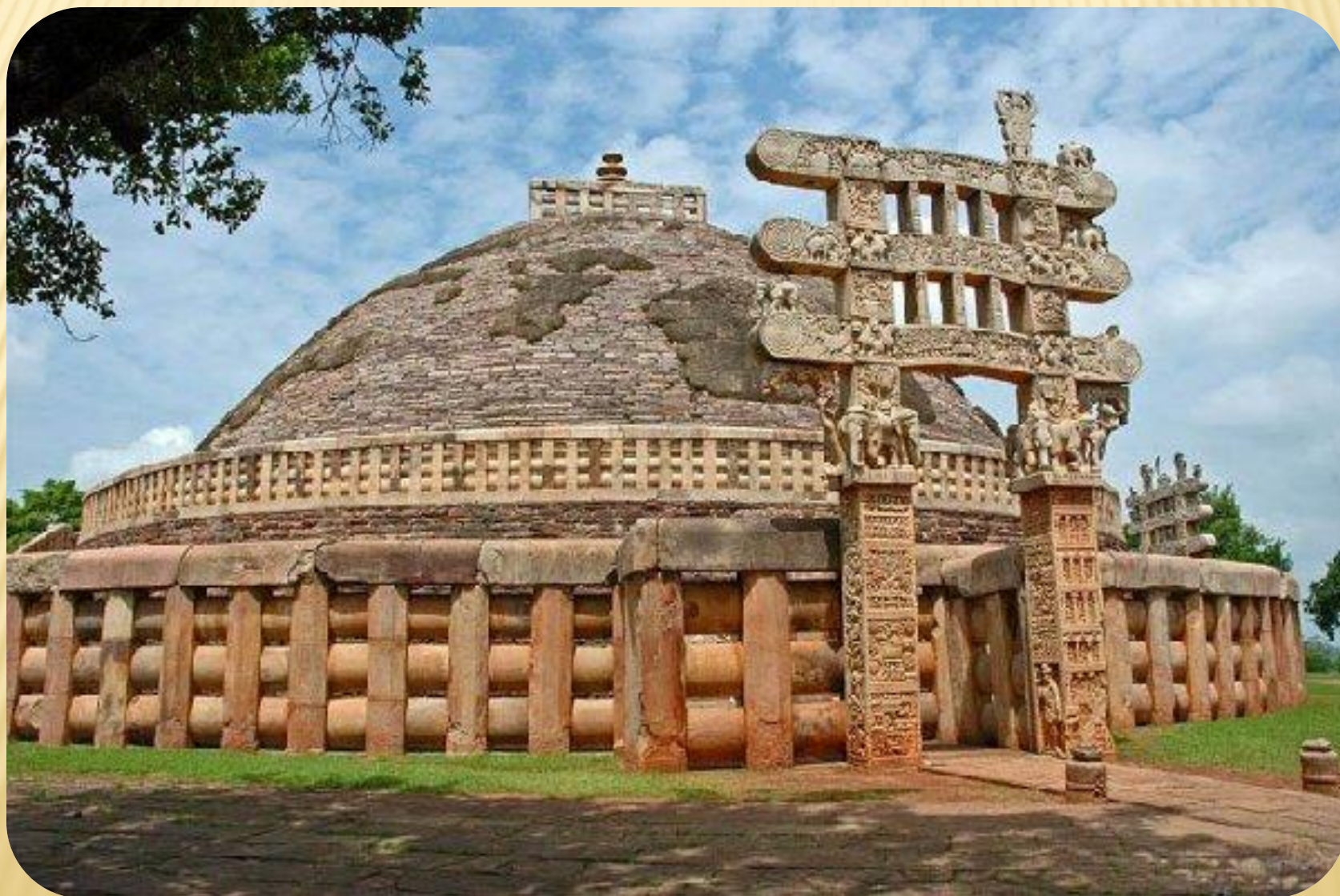
мемориальное и погребальное сооружение.

Ступа монолитная и цельная, форма погребального кургана, полусферическая, лишенная внутреннего пространства.

Полусфера – символ Неба И бесконечности.

Ступа – место захоронения реликвий.

СТУПА В САНЧИ ПРИ МАУРЬЯХ (ОКОЛО 250 ЛЕТ ДО Н.Э.)

Большая *Ступа в Санчи* (3 век до н.э.) - Общая высота ступы 16,5 м, а до конца стержня 23,6 м, диаметр - 32,3 м. имеет террасу для обхода верующими. Вокруг нее мощная ограда, по четырем сторонам света в ней ворота - тораны.

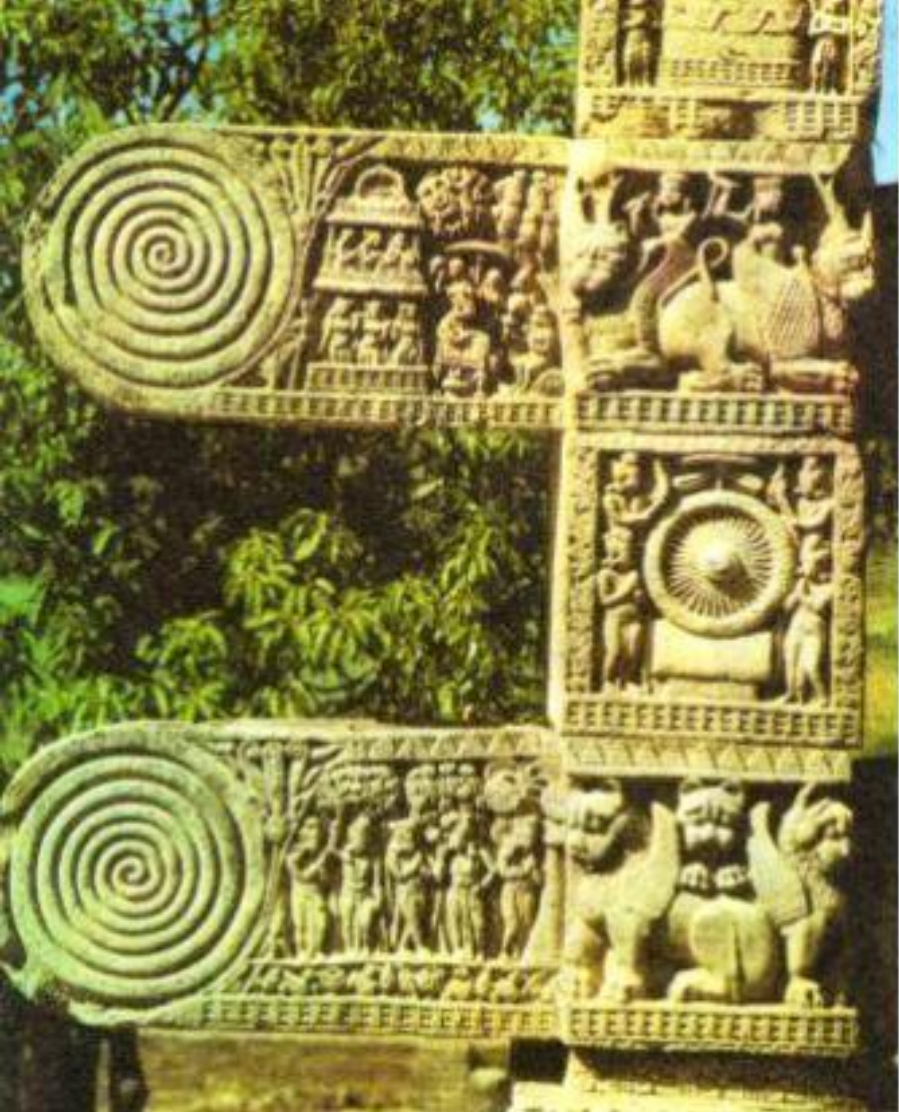

Наиболее ранним и ценным памятником является ступа в Санчи, выстроенная при Ашоке в 3 в. до н.э., но в 1 в. до н.э. расширенная и обнесенная каменной оградой с 4 воротами

Лаконичность и монументальность тяжелых и мощных форм характерны как для этого памятника, так и вообще для культового зодчества периода Маурья. Ступа в Санчи построена из кирпича и снаружи облицована камнем, на который первоначально был нанесен слой обмазки с выгравированными рельефами буддийского содержания. По ночам ступа освещалась светильниками.

Проход к ступе обеспечивают ворота, расположенные по осям север – юг, запад – восток.

Они образуют крест, центр которого совпадает с центральной точкой воображаемой вселенной и означает равномерное распространение учения Будды во все стороны.

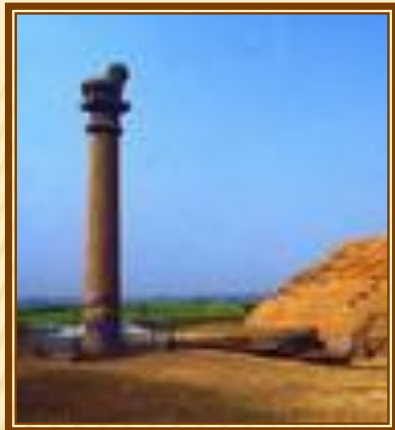
Ступа построена из кирпича и снаружи облицована камнем, на который первоначально был нанесен слой обмазки с выгравированными рельефами буддийского содержания. По ночам ступа освещалась светильниками.

Вторым видом монументальных культовых сооружений были **стамбха — монолитные каменные столбы, обычно завершенные капителью, увенчанной скульптурой.**

На столбе высекались эдикты и буддийские религиозные и моральные предписания. Вершина столба украшалась лотосовидной капителью, несущей скульптуры символических священных животных. Такие столбы более ранних периодов известны по древним изображениям на печатях.

Золотая стамбха – башня со священным животным (500 кг золота)

Столбы, по своему назначению должны выполнять задачу прославления государства и пропаганды идей буддизма.

Так, четыре льва, соединенные спинами, на сарнатхском столбе поддерживают буддийское колесо.

***Львиная капитель
(колонна Ашоки) из
Сарнатха сер. III в. до н.э.***

В период правления Ашоки начинается строительство буддийских пещерных храмов. Буддийские храмы и монастыри высекались прямо в массивах скал и представляли подчас крупные храмовые комплексы.

Пещера Ломас Риши в Бодх-Гаи - овальное святилище и прямоугольный зал - была высечена при царе Ашоке (около 250 г. до н.э.)

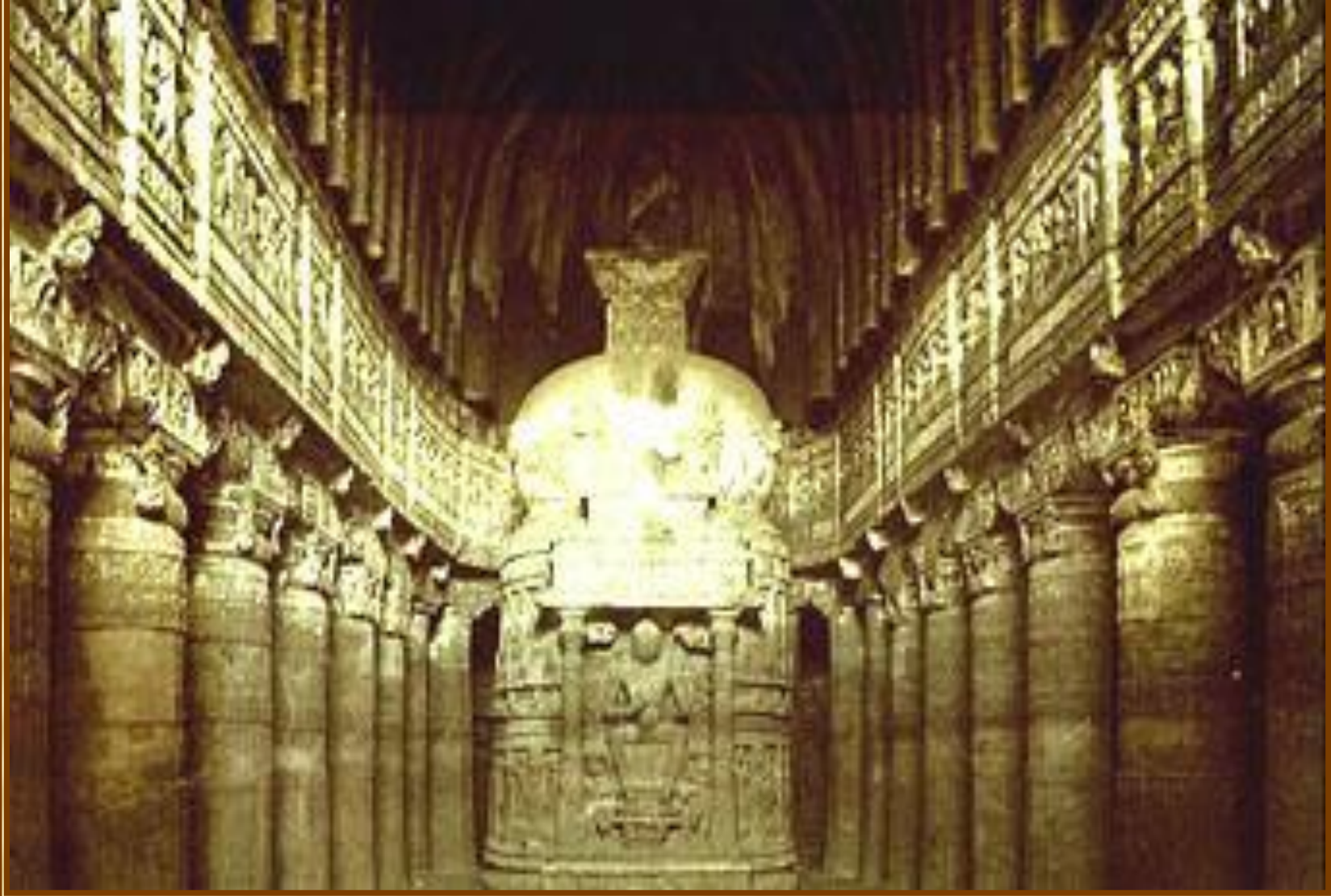
Пещерные

**Чатъя - пещерный храм, вырубавшийся в скалах.
Строители расширяли естественные углубления.
Вход украшали вырезанными в камне арками, барельефами и
скульптурами. Из монолитов высекали колонны с капителями.**

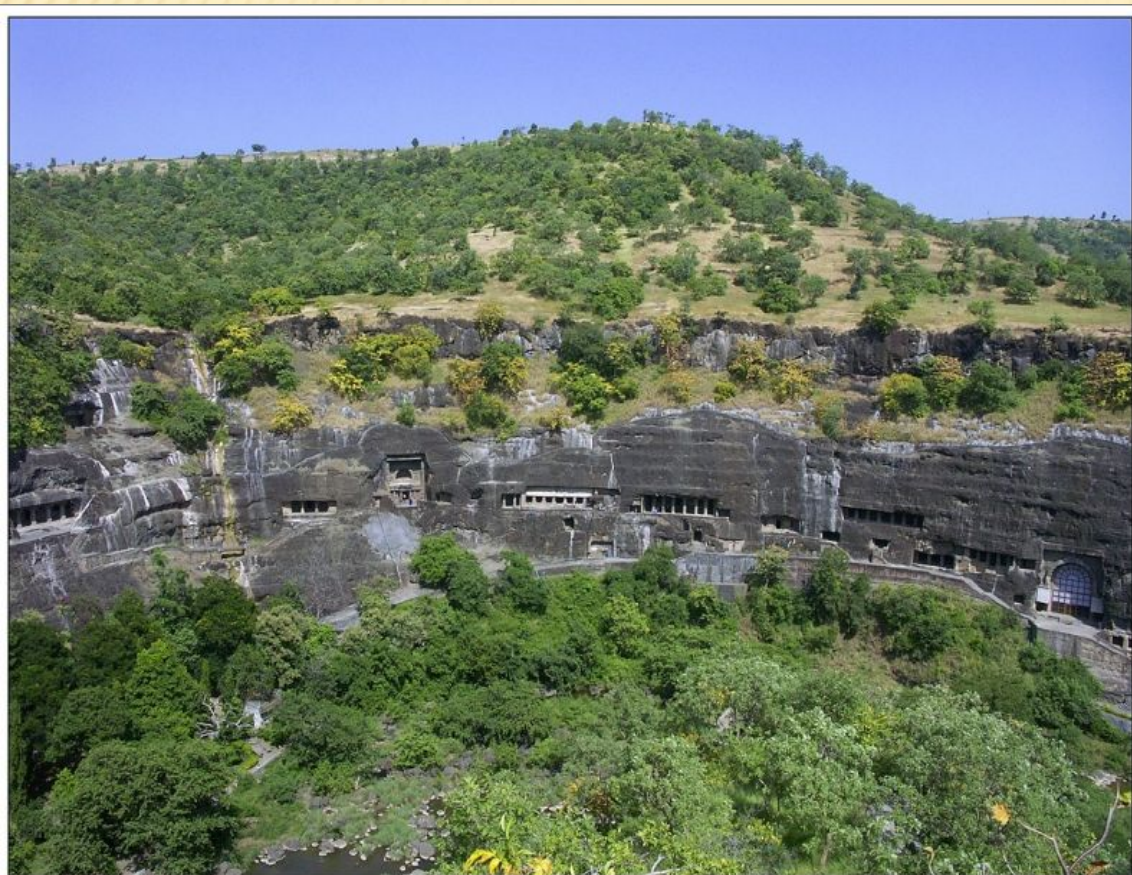

**Чатъя в Карли- самый большой пещерный храм.
Расположен на глубине 40 м, длина его – 37,8м, ш.14,2 м, высота – 13,7 м**

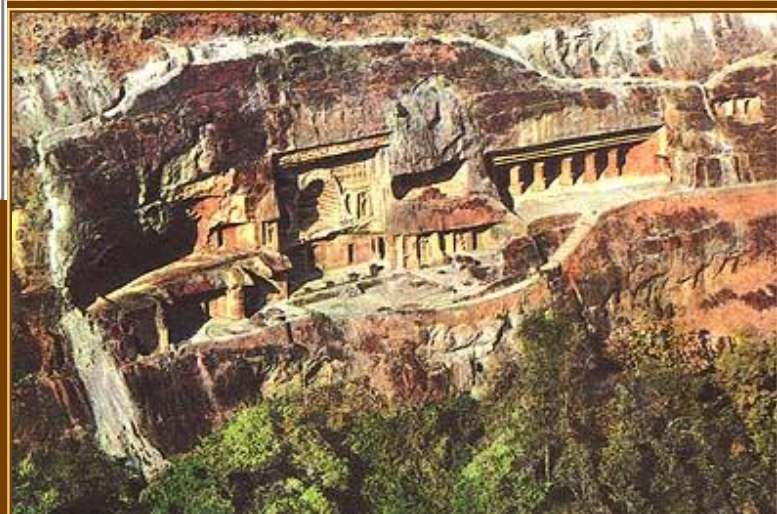

Суровые, величественные помещения храмов, разделенные обычно двумя рядами колонн на три нефа, украшались круглой скульптурой, резьбой по камню и живописью. Напротив входа в конце зала помещали ступу.

Всемирно известные памятники индийской живописи и архитектуры находятся в Аджанте (Западная Индия).

Пещеры Аджанты

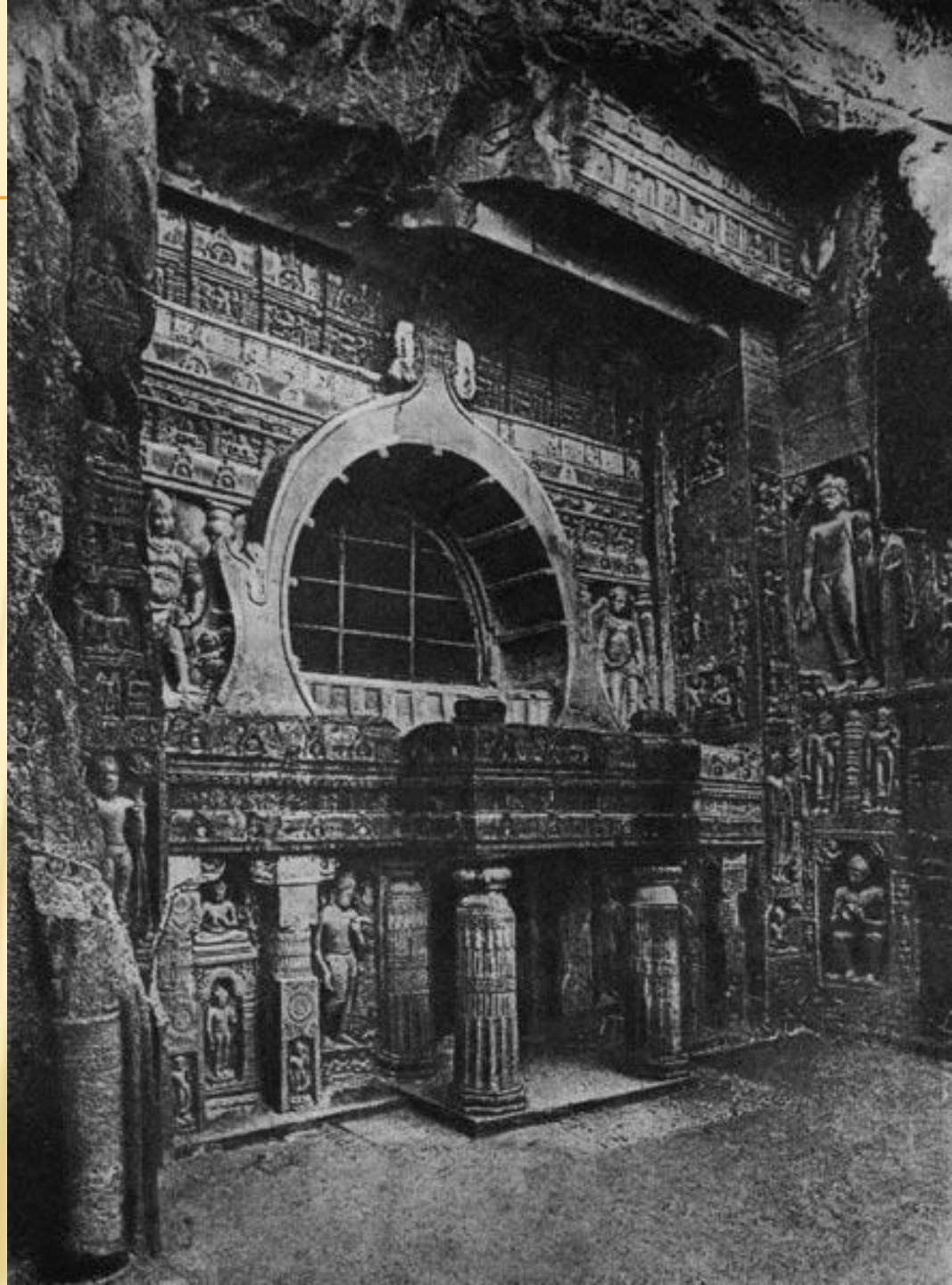
В архитектуре этих храмов, как и в других каменных сооружениях периода Маурья, сказались традиции деревянного зодчества (главным образом в обработке фасадов).

Вход в храмовый комплекс Аджанты

**ВХОД В ЧАЙТЬЮ №
19**

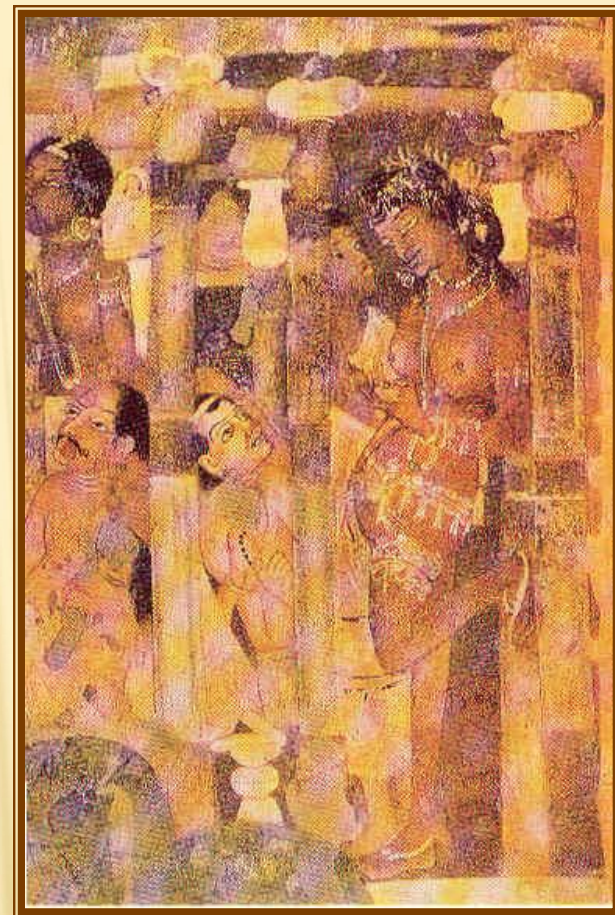
**В АДЖАНТЕ.
6 В. Н. Э.**

Стены некоторых залов покрыты яркими изображениями сцен из буддийских преданий.

Индра - раджа богов с небесными служанками. Роспись из пещеры Аджанты

**Мать Будды
Макхамая.
Роспись пещерного
храма в Аджанте
Индия ок. 500 г.**

Аджанта

**В III в. до н. э. буддизм достиг
наибольшего распространения, вытеснив
брахманизм,
но в начале II тыс. н. э. он растворяется в
индуизме.**

**Основу индуизма составляет учение
о вечном переселении душ (*сансара*),**

ПОСТЕПЕННО **БРАХМАНИЗМ** ПЕРЕХОДИТ В **ИНДУИЗМ**

- САМУЮ РАСПРОСТРАНЕННУЮ В ИНДИИ РЕЛИГИЮ, БОЛЕЕ 80%
ВЕРУЮЩИХ.

**ИНДУИЗМ СУЩЕСТВУЕТ В ВИДЕ
НАПРАВЛЕНИЙ:**

ВИШНУИЗМА, ШИВАИЗМА, КРИШНАИЗМА.

Брахма - создатель

Вишну и 12 аватар -
хранитель мироздания

Шива - разрушитель

-
- **В индуизм включены многие культы через концепцию аватары (воплощений) Вишны.**

***Вишна нисходит в мир,
перевоплощаясь в различные образы
(принимает облики Рамы, Кришны и Будды).***

происходящем в соответствии с **законом
воздаяния (карма)** за все содеянное в жизни.

ХРАМОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ИНДУИЗМА

- В 4-5 вв.в связи с распространением индуизма, разворачивается широкое храмовое строительство, посвященное Брахме , Вишну и Шиве
- Храмы многоступенчаты, символически передается идея постепенного восхождения к небу.
- Высечены из цельных каменных монолитов.

Два типа :

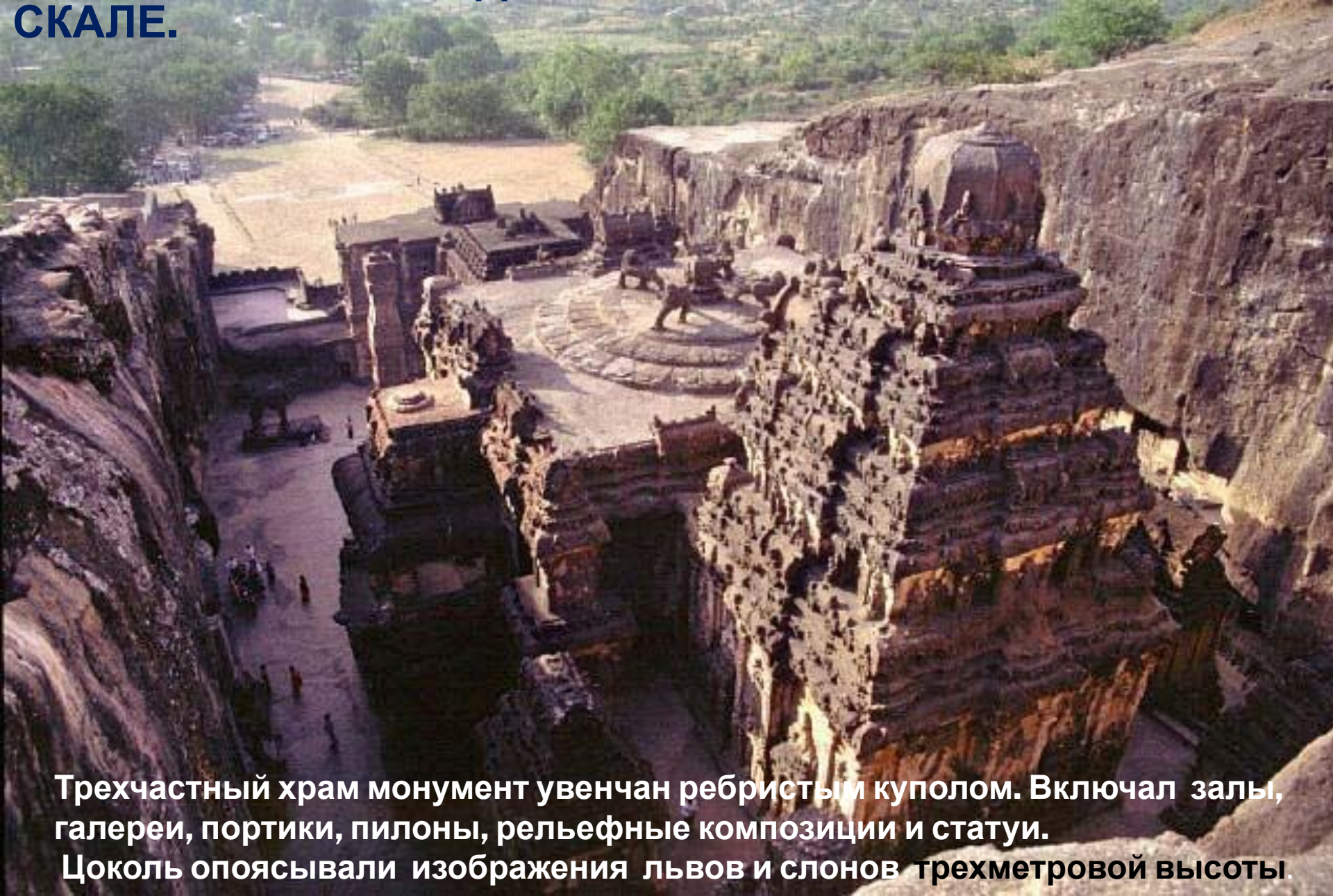
- На юге – отлогая линия силуэта с плоской крышей.
- На севере- форма заостренной высокой башни.

Состояли из трех частей :

- **крытой галереи для молящихся,**
 - **закрытого помещения и**
 - **святилища – главной части храма, над которой строились башни.**
-
- *Махалбалипурама* в Эллоре возведен в 7 в.
Пещерный храм.
 - *Кхаджурахо*(954-1050) уникальный храм в центральной части Индии. Посвящен божествам плодородия. Стены покрыты многочисленными барельефными композициями.

СКАЛЬНЫЕ ХРАМЫ ГОРЫ КАЙЛАСА

150 ЛЕТ ВЫРЕЗАЛИ ДРЕВНИЕ МАСТЕРА ЭТОТ ХРАМ В СКАЛЕ.

Трехчастный храм монумент увенчан ребристым куполом. Включал залы, галереи, портики, пилоны, рельефные композиции и статуи. Цоколь опоясывали изображения львов и слонов трехметровой высоты.

Храм Кайласанатха в Элоре 725 -755 гг.

Храм Кайласанатха (Шивы)

ХРАМ МИНАКШИ В МАДУРАЕ

achadiidi.narod.ru
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

На юге возводились храмы в форме пирамид из мрамора, гранита, песчаника. На севере – из известняка.

ШРИНГЕРИ

आ वल्लभवीदी.नरारवे.रु
ठरु पमलुपु प नुपुप

СКУЛЬПТУРА

В Древней Индии существовало несколько школ скульптуры, из которых наиболее крупными были **гандхарская, матхурская и школа Амаравати.**

Большинство сохранившихся скульптур так же носило религиозный характер.

Скульптурное искусство достигло такой высоты, что существовал ряд специальных руководств по правилам их создания.

БУДДА ИЗ ХРАМА ТРЕХ БУДД

БУДДА ОБВИТЫЙ КОРНЕМ ДЕРЕ

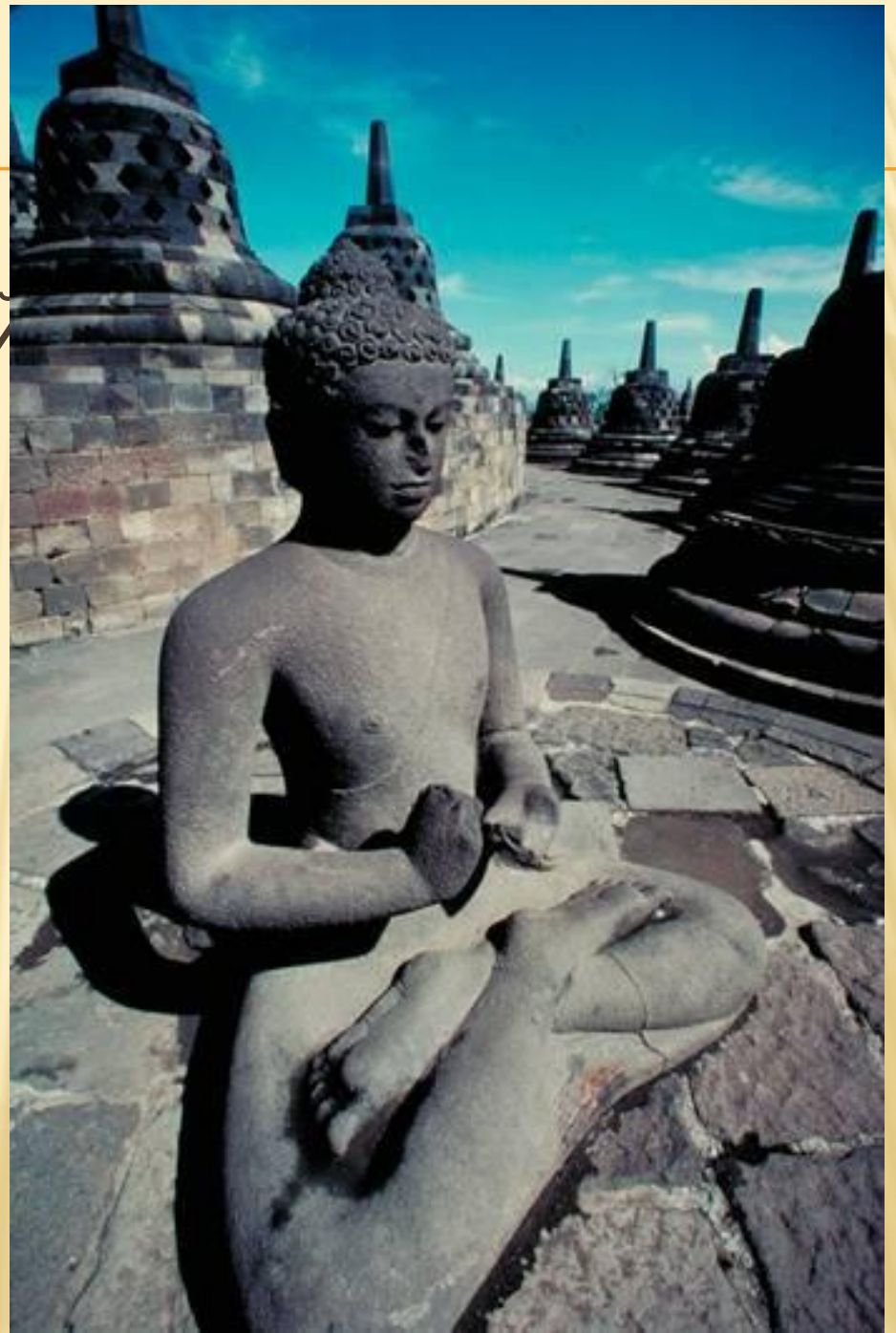

Золотой Будда

БУДДА ОТДЫХАЮЩИЙ

КАМЕННАЯ СТАТУА –
БУДДА МЕДИТИРУЮЩИЙ

БРАХМА

богиня Парвати

В 13 в. в политической и культурной жизни Индии произошли значительные перемены.

Страна вступила в новый этап развития феодальных отношений.

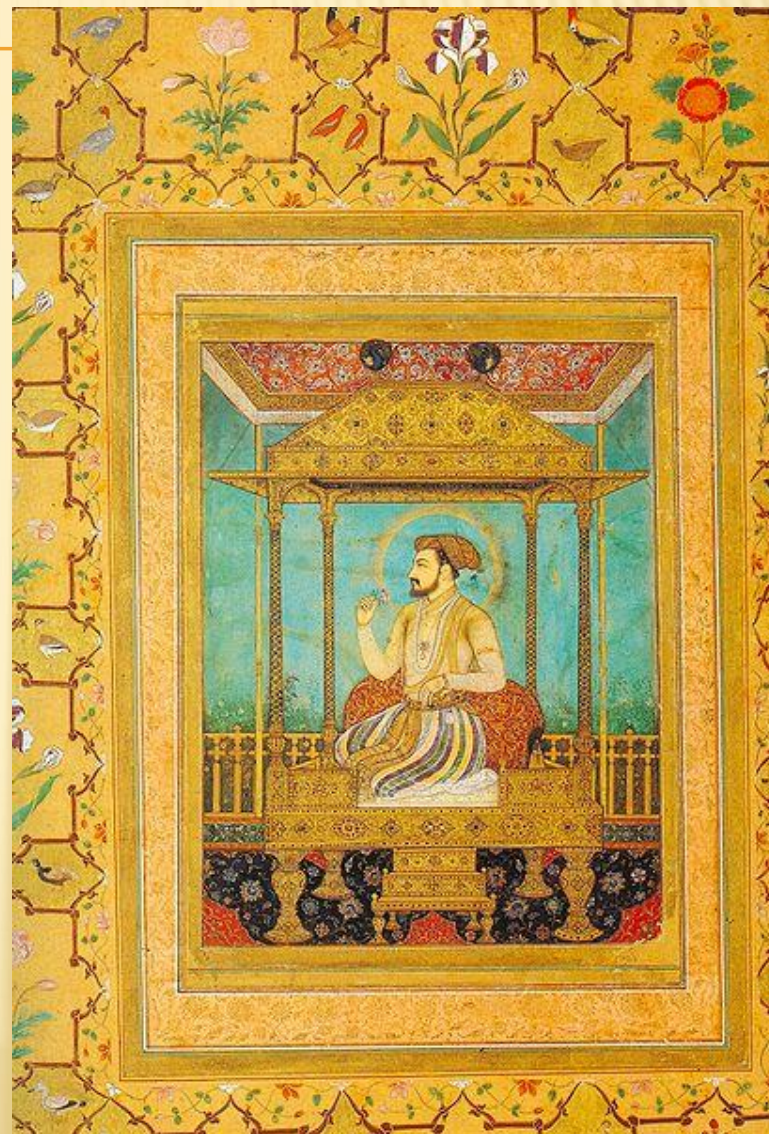
После завоевания Индии мусульманами наступил период сложения крупных централизованных государств, которые достигли своего наивысшего расцвета в 16—17 вв., в период правления Великих Моголов.

Иноземные правители способствовали проникновению в Индию новой религии — ислама, ставшей вскоре государственной и оказавшей значительное воздействие на все области культуры.

Вместе с тем продолжали существовать и развиваться местные культы, особенно на юге страны, не подвергавшемся завоеваниям.

Мумтаз-уд-Даула

Шах Джахан

Тадж-Махал

...Слезам, оплакивающим
любовь,

— Ты пожелал придать
вечную жизнь..

Ты...поймал время в
сеть красоты,
И бесформенную
смерть увенчал

Бессмертием формы...

Тайну, которую ты в
ночной тиши

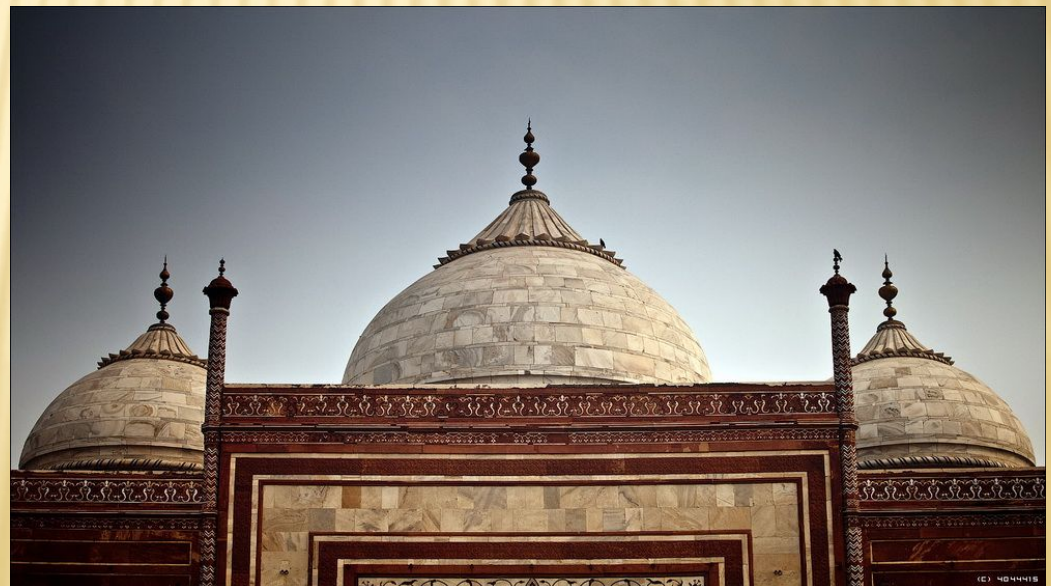
Поведал на ушко
любимой,

Хранит теперь камень

В вечном молчании
своем.

..Мрамор все еще
шепчет звездам

«Я помню»...

ЖИВОПИСЬ

Монументальная фресковая живопись развивается с 5 по 8 вв.

Росписи в пещерных храмах Аджанты – высочайшие произведения мирового искусства. Стены покрывались слоем грунтовки из смеси глины, коровьего навоза, толченого камня и рисовой шелухи. Поверх наносился слой алебастра, поверхность полировали

и расписывали темперой по сухой штукатурке.

Иллюстрированные рукописи создавались 11-12 вв. на востоке (непальская школа) и западе (гуджаратская шк.)

В прямоугольные рамки между текстами вписаны приземистые, чуть примитивные и условные фигуры людей.

Храмовые занавески – особый вид – рисованное панно, на которых шаг за шагом события мифа, предания о богах, сцены из жизни правителей. Рядом сидел служитель храма и давал разъяснения, что изображено.

Раджпутская миниатюра. Возникает в 16-17 вв. в Пенджабе, Декане и Раджастане. Многофигурные композиции на фоне условно-декоративного пейзажа. Писали яичными красками, наносили тонкой кисточкой. Серебряные и золотые в конце коготком тигра или медведя.

Биджапурская живопись – портретный жанр. (в основном женщины)

Росписи в пещерных храмах Аджанты.

В этом буддийском комплексе состоящим из 29 пещер живопись покрывает стены и потолки внутренних помещений.

На фресках запечатлены:

Эпизоды из религиозных рассказов и притч – джатак.

Элементы бытовых сценок,

Пейзажные зарисовки

Изображения церемоний и ритуалов.

Композиции отличались сложностью, фигуры рисовали в натуральную величину.

Центральные персонажи выделялись размерами.

Использовали лишь **коричневую**, **белую**, **красную**, **синюю**, **зеленую** и **желтую** краски.

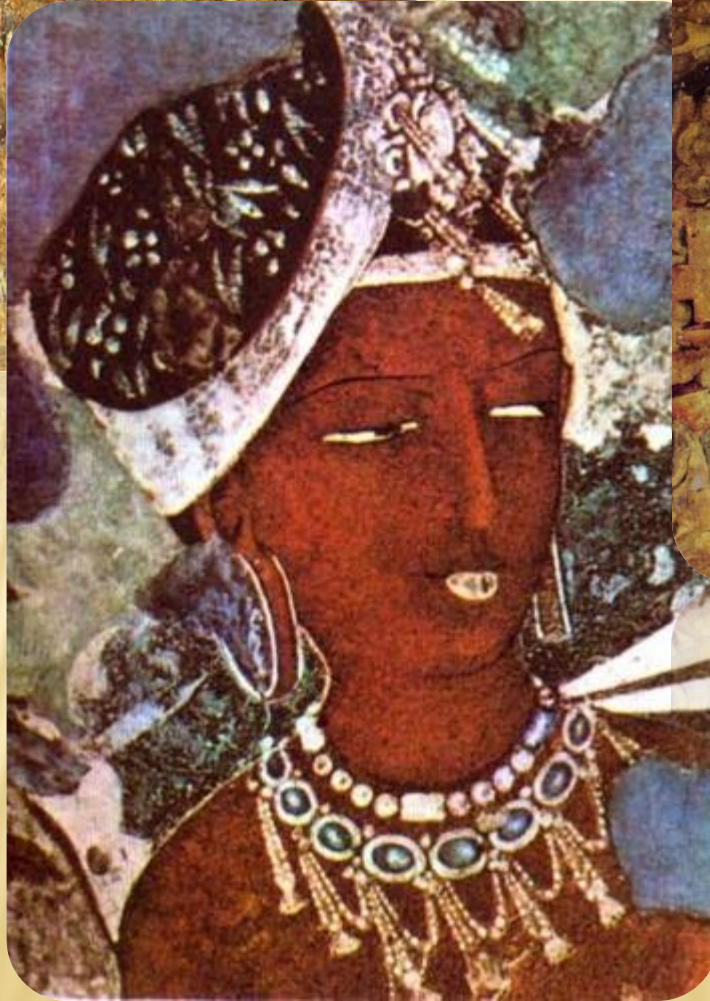
Все рисунки отлично сохранились, т.к. индийцы хорошо знали секреты стойких красок, искусство укрепления грунта.

Выбор цвета зависел от сюжета и персонажей.

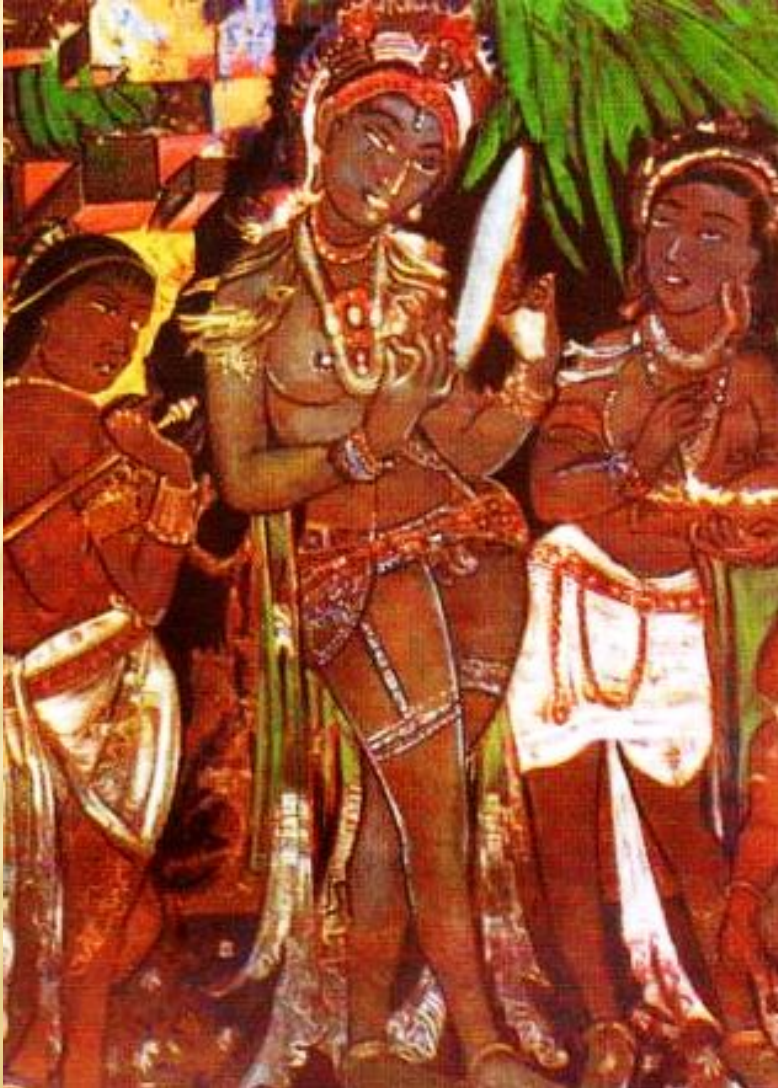
Боги и цари, например, всегда изображались белыми.

Традиции Аджанты повлияли на искусство Шри-Ланки и различных районов Индии.

ФРЕСКИ ПЕЩЕР АДЖАНТЫ

ФРЕСКА В ХРАМЕ АДЖАНТЫ

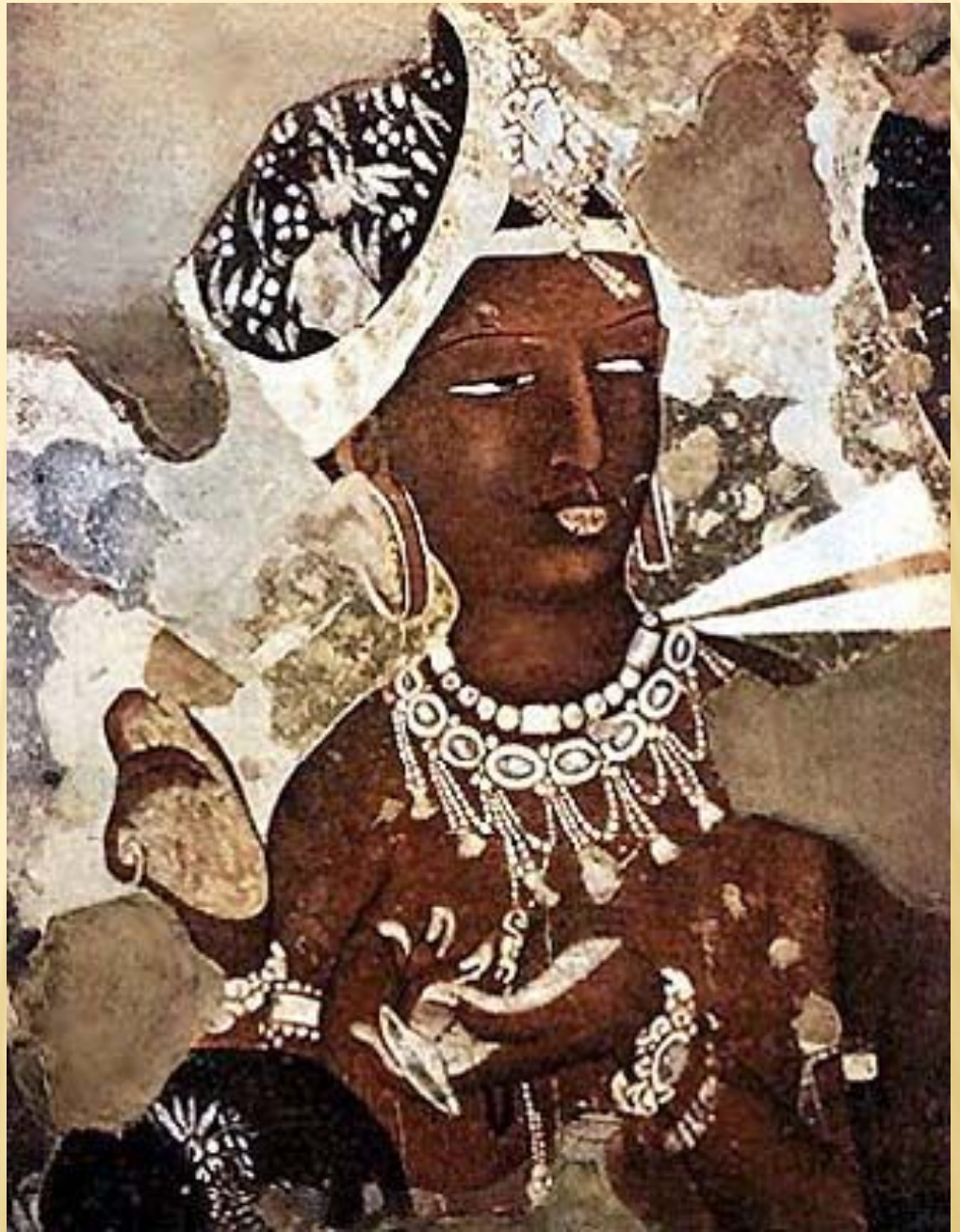

- Черная принцесса, смотрящаяся в зеркало.

Настенная роспись.

ПРИДВОРНАЯ СЦЕНА. НАСТЕННАЯ РОСПИСЬ.

Развитие искусства периода Великих Моголов ознаменовалось расцветом миниатюры, привнесенной в Индию, как и образы мусульманского зодчества, из стран Среднего Востока, откуда были привезены и мастера-миниатюристы.

Могольская миниатюра была тесно связана с книгой, ею иллюстрировались главным образом дневники и мемуары правителей.

МИРОВУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ ПОЛУЧИЛА **МИНИАТЮРНАЯ ЖИВОПИСЬ** ИНДИИ, ИЛЛЮСТРИРУЮЩАЯ БУДДИЙСКИЕ КНИГИ ИНДИЙСКОГО ЭПОСА «МАХАБХАРАТУ» И «РАМАЯНУ».

Раджпутская миниатюра

Мифологические герои, изображенные яркими локальными красками, Шива, божественный пастух Кришна со своими стадами, сцены любви и весеннего цветения стали основной тематикой наивной и радостной раджпутской миниатюры.

- **Фаррух Бек** (род. 1547 г, — ум. после 1615 г) —
- За свою долгую жизнь Фаррух Бек успел послужить трем монархам — могольским императорам Акбару и Джахангиру, и биджапурскому султану Ибрагиму Адилшаху II. Начав с традиционной персидской живописи, этот мастер со временем выработал свою индивидуальную манеру, которая довольно отчетливо выделяет его среди художников Персии и Индии.

Дуст Мухаммад
(Дуст Мухаммад
ибн Сулейман) род.
в конце XV в.,
Герат — ум. в 1560х
гг., Казвин —
персидский
художник,
каллиграф и
историк искусства.

Мансур,
прозванный
«*устанд*» —
«мастер» (? —
после 1621) —
индийский
художник,
представитель
могольской школы,
специализировавш
ийся на
изображении
животных.

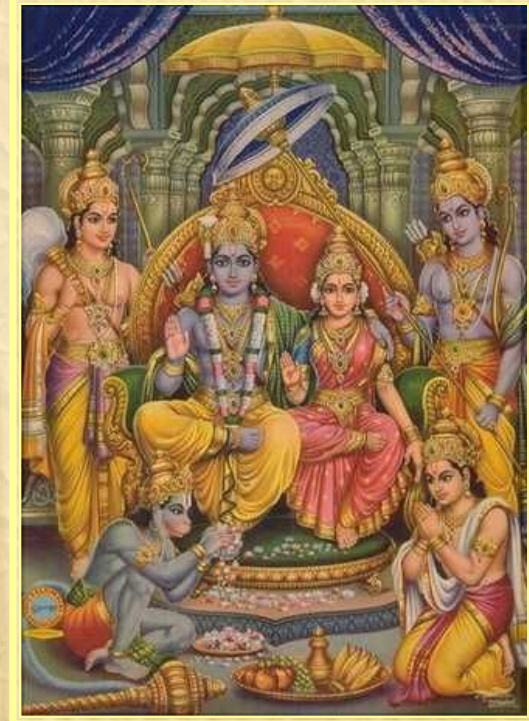
Рамаяна - величайший памятник литературы

Рама и Сита

Рама у царя
обезьян
Ханумана

Возвращение Ситы

МУЗЫКАЛЬНОЕ И ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ИНДИИ

«Человек, не знающий ни музыки, ни литературы, ни другого искусства, - это только животное, пусть даже без хвоста и рогов».

древняя индийская пословица.

Классическая музыка Индии ведет начало от «Вед»(свящ. книг).

Музыка помогала человеку осознать свою неразрывность с окружающим миром.

В основе музыки лежит рага (в переводе с санскрита – «страсть, цвет и привязанность»), нечто способное окрасить сердца людей.

Исполнение раги – большое искусство. Музыкант, как художник ряд за рядом, такт за тактом создает в сознании слушателя определенный художественный образ.

Есть специальные раги для сезона дождей, весенние раги, связанные с праздником урожая.

ИНДИЙСКАЯ МУЗЫКА ВНОСИЛА УСПОКОЕНИЕ В СУЕТУ ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ, ПРИДАВАЛА ПОЭТИЧНОСТЬ РЕЛИГИОЗНЫМ ОБРЯДАМ И ТРУДУ. ЗНАНИЕ МУЗЫКИ СЧИТАЛОСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ БЛАГОРОДНОГО ЧЕЛОВЕКА.

□ *Музыкант – исполнитель раги.*

В техническом отношении **рага** – **ЭТО**

«мелодическая модель, подчиненная ряду традиционных правил, но предоставляющая большую свободу для импровизации»

РАГА-ТАЛА-ПРАБАНДХА

Древние тексты дают объяснения понятию *раги*, подобные этому:

«Определенное расположение музыкальных звуков, украшением которого являются отдельные ноты и их ритмическое чередование, обладающее свойством очаровывать душу...»

- Исполняется в камерной обстановке , никогда не репетируется, искусная импровизация.
- Для исполнения используются вина, ситар, флейта, барабаны, тарелки, гонги, колокола.

РАГА –

ЭТО ИЗНАЧАЛЬНАЯ МЕЛОДИЧЕСКАЯ ИДЕЯ,
ПОДЧИНЕННАЯ ТОЧНЫМ ПРАВИЛАМ ВОСХОЖДЕНИЯ И
НИСХОЖДЕНИЯ ТОНА, ПРЕДПИСАННЫМ МЕСТАМ ПАУЗ,
ХАРАКТЕРНЫМ ФРАЗАМ.

- ▶ Обладает « мелодией настроения» - очень тонко обозначенной интонацией.
- ▶ Строго соответствует определенному чувству, переживанию, вкусу.
- ▶ Связана с конкретным временем суток или года.
- ▶ Призвана вызвать состояние общее для человека и природы.

Утренние раги строги и напоминают молитву.

После полудня - более светлые раги, как солнечные лучи пробивающиеся сквозь листву.

Раги второй половины дня напряженны и знойны.

Вечерние раги спокойны и умиротворенны.

От захода солнца до полуночи – лирические, романтические раги.

Ночные преисполнены тайны, магии, глубины.

МНОГОСТРУННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

□ Ситар

индийский музыкальный инструмент с богатейшим, оркестровым звуком, относится к группе струнных щипковых музыкальных инструментов. Название происходит от персидских слов «си» (سه) — «три» и «тар» (تار) — «струна». Основных (игровых) струн у ситара — 7, помимо игровых у ситара есть ещё 11 (у некоторых - 13) резонаторных струн, которые называются тараф (оркестр). Эти резонаторные струны, отзываясь на звуки основных, и создают то уникальное звучание, которое отличает ситар от других инструментов.

ВІНА

- — старинный индийский щипковый (плекторный) музыкальный инструмент. Имеет форму лютни.
- В наиболее распространённой модели 24 лада, 4 главных струны, проходящих через кобылку и 3 дополнительных, которые через кобылку не проходят и используются для ритмического аккомпанемента.

РЕБАБ

Реба́б — струнный смычковый инструмент арабского происхождения, с почти круглым корпусом и круглым небольшим отверстием для резонанса на деке.

- ▣ **Ребаб поэтов** — «ребаб-эх-хаер» — имеет одну струну.

Диапазон — от ре до си бемоль в первой октаве.

- ▣ **Ребаб певцов** — «ребаб-эль-моганни» имеет две струны. Диапазон от ля в малой октаве до ля в первой.
- ▣ Играют смычком, держа ребаб на коленях.
- ▣ Ребаб служит для аккомпанемента к декламации или пению однообразной мелодической фигурой.

ТАНЕЦ

Различия в условиях жизни, климате, языке и окружающей среде привели к возникновению необычайного богатства и разнообразия танцевальных форм и стилей, нарядов и музыкальных инструментов.

Но во всем этом многообразии можно выделить три основные группы танцев:

танцы, исполняемые по праздникам и во время различных общественных церемоний;

танцы, исполняемые потомственными профессиональными танцорами;

и танцы племен, уходящие корнями в местные культуры и составляющие неотъемлемую часть жизни общины.

ТИПЫ ИНДИЙСКОГО ТАНЦА

1. КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ
2. НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ

Танцоры
Рельеф
древнего храма.

Индийская
танцовщица
Современное фото

ТАНЕЦ
Танцоры должны были знать 108 танцевальных поз, а также позиции пальцев, жесты рук, многочисленные движения глаз, шеи, головы и других частей тела.

Например:

голова неподвижна - гнев, безразличие;

голова наклонена вперед - удовольствие, радость;

движение головой вверх, затем вниз - чувство одиночества.

Прописаны в трактатах 26 движений глаз и 6 положений бровей в танце:

брови подняты, зрачки передвигаются от одного угла глаза к другому - любовь;

сияющий, устремленный вперед взгляд-героизм
брови нахмурены - гнев, недоверие, отвращение.

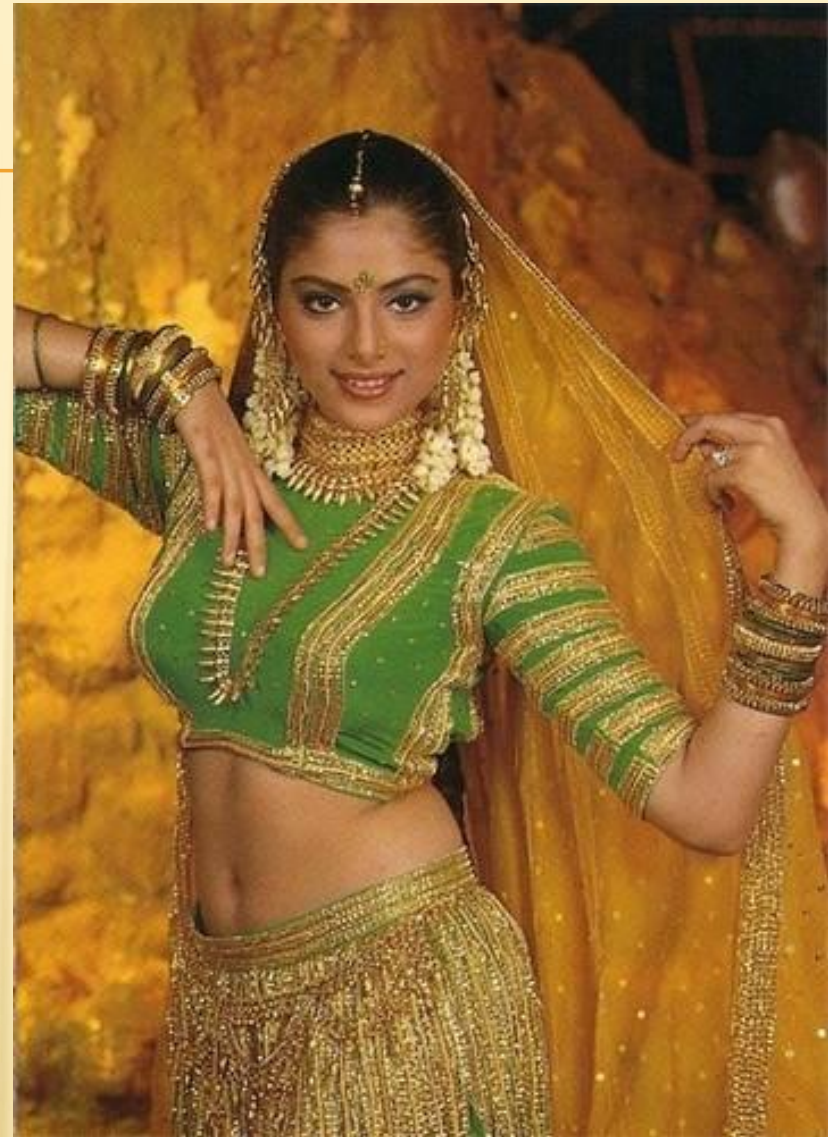
Благодаря искусству танцовщиков индийские зрители, наблюдая за танцем, воспринимали целые фразы, реплики, монологи и диалоги.

□ Самый древний танец -
храмовый, когда танец
исполняется в храме, для
богов.

□ Отсюда берет начало
индийский классический танец,
который насчитывает 7
основных стилей

*(Катхак, Одиси, Кучипуди,
Бхаратнатьям, Катхакали,
Манипури, Монихи-аттам)* и

формируется одновременно
в разных штатах страны.

ТЕАТР – ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ: ПОУЧАТЬ И РАЗВЛЕКАТЬ.

I- II вв. до н.э.

Характерная особенность – единство музыки, пения и танца.

▣ **Актеры - мужчины, женщины – певицы, танцовщицы.**

▣ Актер сочетал искусство пластики, голоса, костюма, грима, экспрессии.

▣ **Деление на амплуа:** герои и героини, министры и шуты.

Сюжеты пьес- народные предания и легенды, героические подвиги королевских мудрецов, любовь.

▣ Театральные представления давались в честь религиозных празднеств и придворных торжеств.

▣ **Высшая цель– достижение расы (эстетического наслаждения).**

▣ Актер должен воплотить и передать своей игрой зрителю

▣ **8 основных чувств (комизм, патетика, эротика, гнев, героика, ужас, ненависть, изумление).**

▣ *Реквизит условен.*

▣ **Спектакли разыгрывались несколько дней.**

ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО

СОКРОВИЩА ВЕЛИКИХ МОГОЛОВ

афиша

афиша

афиша

брошь на тюрбан,
стиль кундан

Indonet. Ru

MEHANDI DESIGNES – РИСУНКИ ХНОЙ

Как все женщины, индийские женщины тоже очень любят украшения. Но в данном случае речь пойдет не об ожерельях, браслетах, шарфиках, Речь пойдет об украшении себя различными узорами и рисунками.

Или попросту, **о рисунках на теле.**

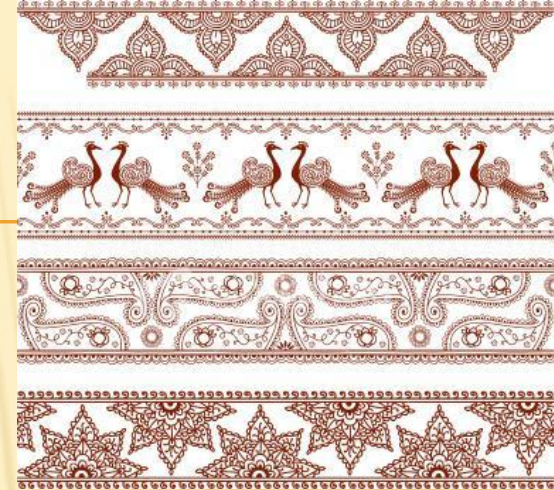
Это совсем не татуировки, это всего лишь узор, нарисованный обыкновенной хной.

МЕНДИ В ОСНОВНОМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ХРАМОВЫМИ
ТАНЦОВЩИЦАМИ ИЛИ К ТОРЖЕСТВЕННЫМ ЦЕРЕМОНИЯМ,
ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ К СВАДЬБАМ.

- Менди появилось около 5 000 лет назад. Ещё в Древнем Египте знатные дамы украшали своё тело и ногти рисунком.
- В XII веке она закрепилась в Индии, став не только лишь украшением. Например, многие арабские женщины считают, что менди приносит счастье и защищает от неудач.

СВАДЕБНОЕ УКРАШЕНИЕ

Этот узор на свадьбе имеет большое значение!
Так во время свадьбы невесту расписывают рисунком, а оставшуюся хну закапывают в землю, чтобы защитить брак и избежать неверности мужа.
Довольно сложные и большие (покрывают площадь от ладоней до предплечий и от ступней до колен) кружевные рисунки. В основном изображаются религиозные мотивы и знаки плодородия..
Чем богаче, изысканнее, утонченнее узор на руках и ногах, тем красивей считается невеста и тем богаче будет жизнь с ней, и не только в материальном плане.

ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ

- **«Никогда не будет народа, который лучше разобрался бы в отдельных видах мечей и в их названиях, чем жители Индии!»** - писал средневековый ученый Аль-Бируни.
- Он также поведал, что клинки в Индии делались разных цветов.
- Мечи, например, изготавливались зелеными, синими, могли они и иметь узор, напоминающий рисунок ткани.
- Индийская сталь отличалась узорами, которые были видны на клинке.

Меч 1740г, Раджастан

А свойствами клинки обладали действительно удивительными. Будучи твердыми и прочными, они одновременно обладали большой упругостью и вязкостью.

- Клинки перерубали железные гвозди и в то же время свободно сгибались в дугу.

Лезвие индийского клинка после заточки приобретало необыкновенно высокие режущие способности.

Хороший клинок легко перерезал в воздухе газовый платок, в то время как даже современные клинки из самой лучшей стали могут перерезать только плотные виды шелковых тканей.

Правда, и обычный стальной клинок можно закалить до твердости булата, но он будет хрупким, как стекло, и разлетится на куски при первом же ударе.

- **Поэтому позднее, когда европейские сабли начали изготавливать из прочных и твердых сортов углеродистых сталей, они ломались при ударе индийского оружия.**

ДОСПЕХИ ДЛЯ СЛОНА

(баргуставан-эл-пил), Индия, Магол, около 1600 года.

До повсеместного распространения огестрельного оружия слоны были главной силой в индийских войсках.

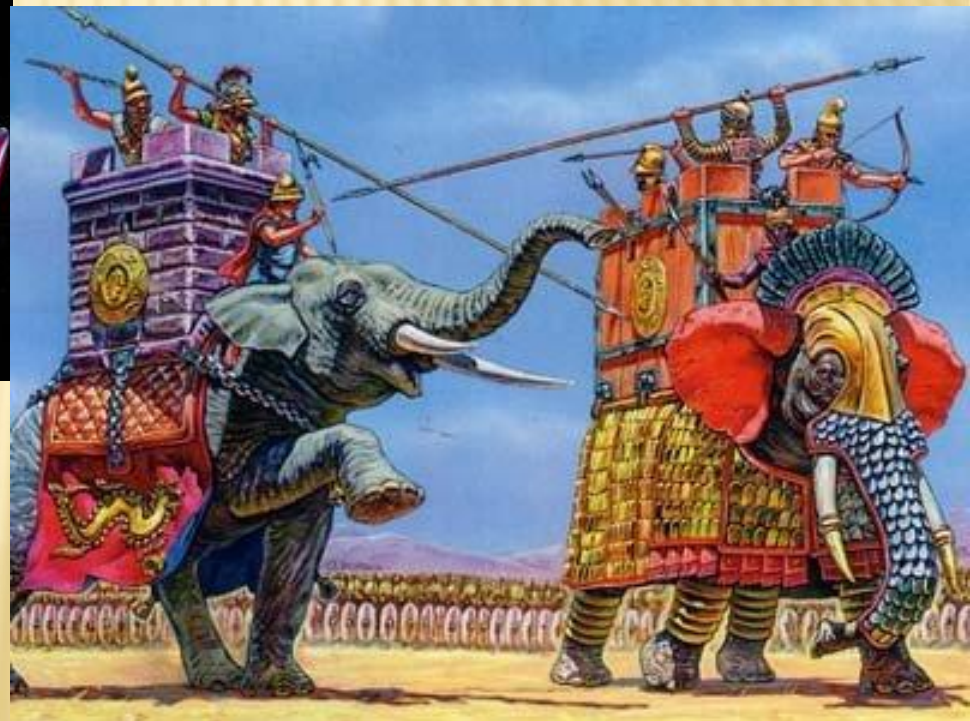
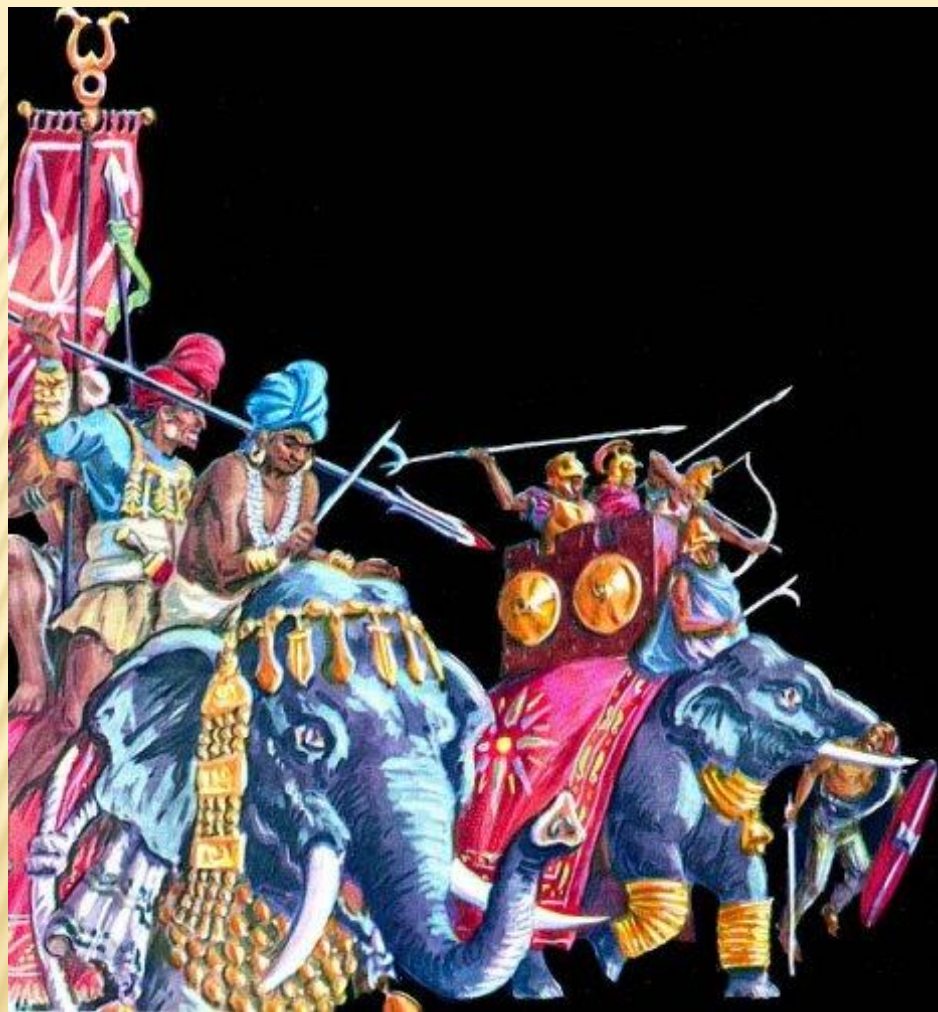
У многих из них были полные доспехи, но во всем мире сохранился только этот почти полный доспех.

Его теперешний вес 118 кг, вес же полного доспеха достигал бы 159 кг.

Он занесен в книгу Гиннеса как самый большой и самый тяжелый доспех в мире.

Боевой слон представлял собой подразделение из собственно слона и трёх человек — махаута (погонщика-водителя), стрелка и сариссофора (в индийском варианте — 4 человека: махаут, тяжеловооружённый метатель дротиков и два лучника).

САРИ-СТИЛЬ ЖИЗНИ

**Индийское сари –
один из тех мистических костюмов,
которые завораживают своей
восточной романтикой**

Конечно, современная одежда куда менее изящна, но остаётся немало женщин, которые предпочитают сари брюкам.

Популярность сари растёт и в западных странах, поэтому чтобы примерить на себя образ индианки, теперь вовсе не обязательно быть родом из Индии.

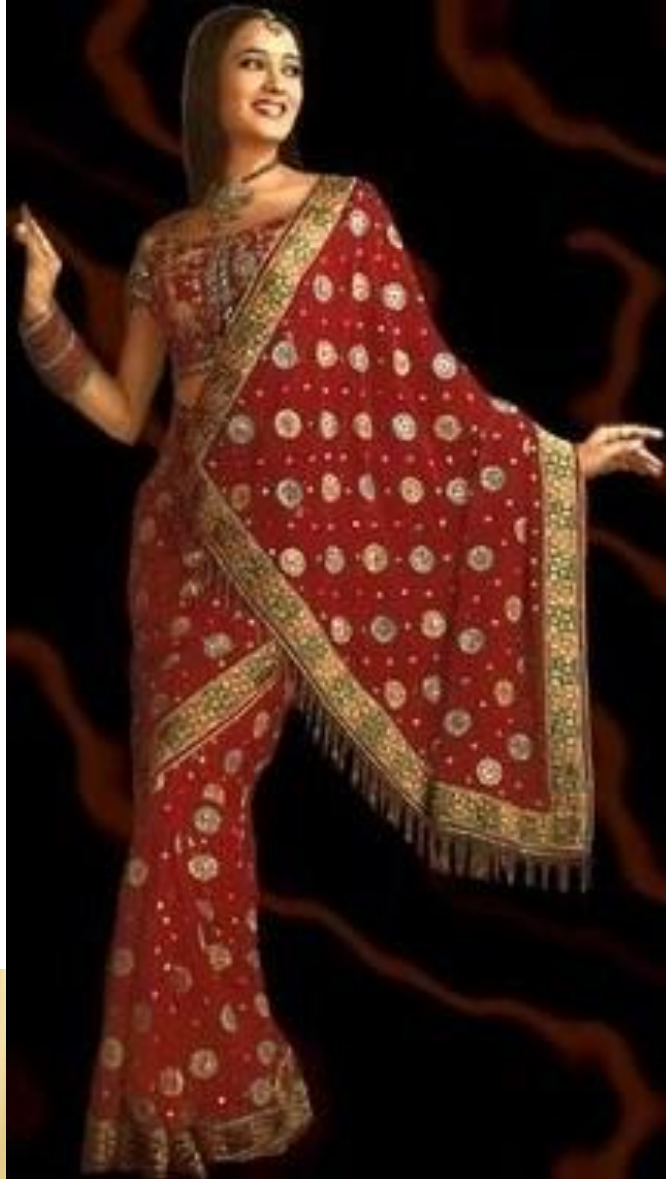
**И всё-таки для настоящих индианок сари
остаётся чем-то волнующим,
особенным.**

OPEN.AZ

МУЖСКОЙ КОСТЮ

demi dance m

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ:

- Где находятся самые значительные наземные постройки Древней Индии?
- **Что такое «ступа»?**
- **Что такое «чайтьи»?**
- **Как называется всемирно известный памятник индийской живописи и архитектуры?**
- Назовите излюбленные сюжеты индийской скульптуры.
- Чему посвящены изображения на стенах пещерных храмов?
- **Что представляет собой Тадж – Махал? .**
- Каковы особенности развития музыкального и театрального искусства в Индии?

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

- Глава 18
- Вопросы и задания к 18 главе.
- Составьте кроссворд.
- Нарисуйте ступу; Тадж – Махал;
- эскиз индийского сари.