

Художественная культура Китая

На культуру Китая существенным образом повлияло отношение к природе, как к органичному целому, живущему по своим законам. Жизнь человека постоянно соизмерялась с жизнью природы, ее циклами, ритмами и состояниями.

Китайская цивилизация одна из самых древних на Земле. В своем развитии она прошла огромный временной период, начина с IV тыс. до н.э. до настоящего времени.

Важнейшие достижения

Изобретение бумаги

Согласно китайским хроникам, изобретателем бумаги считается **Цай Лунь** – чиновник при дворе императоров Восточной династии Хань, живший во II веке нашей эры. **В 105 году нашей эры** он преподнёс императору бумагу, сделанную из древесной коры.

Китайские источники упоминают, что он был евнухом. Они также свидетельствуют о том, что император был очень доволен, узнав об изобретении Цай Луня. В результате он был повышен в чине, получил аристократический титул и стал богатым человеком.

До изобретения бумаги в качестве материалов для письма часто использовались камни, листья и кора деревьев, шкуры и кости животных, а также ткани. Изобретение бумаги Цай Лунем в Китае послужило толчком к дальнейшему развитию цивилизации.

Появление бумаги позволило не только подробно сохранить документально свою историю и культурные традиции на века, но и породило новое великое изобретение китайцев.

2. Книгопечатание 中国大发明。印刷术

Еще в глубокой древности в Китае для удостоверения личности чиновника или мастера использовались печать с высеченными фамильными иероглифами вместо подписи. Вырезание иероглифов на каменной печати считалось всегда не только мастерством, но и утонченным искусством.

Настоящее развитие это дело получило благодаря государственному деятелю **Шень Ко**, когда тот в 1088 году сделал подробное письменное описание всего печатного процесса при помощи создания письменных символов из обожженной глины и

Самой **древней** печатной книгой считается **Алма сутра**, которая была создана в период правления династии Тан (618-907 годы до н.э.).

3. 火药 – Хояо – Порох

Огненное зелье или Хояо — порох, одно из величайших изобретений древних китайцев.

Легенда гласит, что порох был создан случайно, когда древне-китайские алхимики пытались создать смесь, которая даровала бы им бессмертие. По иронии судьбы, им удалось создать то, с помощью чего можно легко отобрать у человека жизнь. С появлением пороха начался переход от холодного оружия к огнестрельному. Более шестисот лет назад в Китае были изобретены огнестрельные аркебузы.

Со временем к нам пришло понимание, что добавляя металлы к смеси, мы получаем яркие цвета, таким образом и родились современные красочные фейерверки.

4. Изобретение компаса

В III веке **китайский философ Хэнь Фэй-цзы** так описывал устройство современного ему компаса:

Он имел вид разливательной ложки из магнетита с тонким черенком и шарообразной, тщательно отполированной выпуклой частью. Этой выпуклой частью ложка устанавливалась на столь же тщательно отполированной медной или деревянной пластине, так что черенок не касался пластины, а свободно висел над ней, и при этом ложка легко могла вращаться вокруг оси своего выпуклого основания

На пластине были нанесены обозначения стран света в виде циклических зодиакальных знаков. Подтолкнув черенок ложки, ее приводили во вращательное движение. Успокоившись, компас указывал черенком (который играл роль магнитной стрелки) точно на юг. Таким был самый древний прибор для определения сторон света.

5. Китай – родина шёлка

Его нельзя изваять. Нам позволено только чувствовать телесную силу его обольщения. Родиной шелка считается древний Китай. Согласно множеству легенд, культура шелководства возникла около V тыс. до н.э. на берегах Великой Желтой реки. Наиболее примечательно предание о **Лэй Цзу**, первой супруге Желтого императора, легендарного предка китайцев, жившего в центральных районах Китая около 5000 лет назад.

Императрица нечаянно обнаружила на листьях тутовника кокон бабочки. Она решила, что это некий плод, который и вознамерилась попробовать. Говорят, она случайно обронила кокон в чашку с чаем и так же случайно с удивлением обнаружила, что от него тянется легкая нить. Именно ей приписывают изобретение технологий шелкопрядения и шелкоткачества.

Более 2000 лет тому назад **император У Ди** направил своего посланца на запад, чтобы проложить дорогу, по которой пойдут караваны с шелком.

Так появился Великий Шелковый путь.

6. Китайский фарфор

Китай – родина фарфора. Можно сказать, что фарфор является вершиной традиционного прикладного искусства Китая. Технология по производству фарфора получила большое развитие в период династии Тан и Сун.

В истории развития китайского фарфора периоды Мин (1368 – 1644 гг) и Цин (1644 – 1911 гг.) – это периоды расцвета его производства.

Характерной особенностью произведений китайского искусства являются декоративность, подчеркнутая орнаментальность, использование каллиграфии, тщательная проработка деталей, тонкое понимание природных форм.

Излюбленные мотивы орнаментов – драконы, птицы, цветы, облака, геометрические фигуры – имеют ярко выраженное символическое значение.

Символы китайской

Бамбук

Здоровье и долголетие. Великодушие, щедрость и благородство. Проводник благоприятной энергии.

Мейхуа

Несгибаемость и стойкость. Гордость, кристальная чистота и красота. Обновление и молодость. Любовь и удача.

Орхидея

Любовь, изысканность, чистота и скрытое благородство.

Символы китайской живописи

Сосна

Сдержанность и стойкость. Преданность и верность. Вечная юность и долгая жизнь.

Лотос

Внутренняя чистота, красота, совершенство. Духовный рост, процветание и удача во всех начинаниях.

Пион

Человеческая красота, богатство, изобилие. Пылкая страсть и неугасающая любовь. Почесть и пышность.

Хризантема

Скромность и целомудренность. Долголетие, мудрость и счастье.

Символы китайской живописи.

Пара журавлей

Долголетие, мудрость, любовь, гармония, власть, счастье и богатство. Преданность и честь. Бдительность и защита материнства.

Золотые рыбки

Супружеское счастье. Они символизируют счастливую семью, наслаждающуюся постоянным изобилием радости, удачи и любви.

Рыба карп

Пожелания счастья и успехов. Удача в карьере и бизнесе. Смелость и преодоление трудностей. Плодотворное сотрудничество и партнерство. Литературные способности. Два карпа - полная гармония отношений между мужчиной и женщиной.

Символы китайской живописи.

Изображение дракона традиционно считается как воплощение мудрости, доброты и миролюбия

Дракон с пятью когтями – символ императорской власти, птица феникс – символ красоты, силы и высшего блаженства

Китайская художественная культура достигла успехов во всех видах искусства, не случайно узбекский поэт Алишер Навои писал:

*Китай все страны
мира превзошел,
Во всех искусствах
до вершин дошел.*

*Алишер
1441 – 1501
Навои*

Шедевры

архитекту

Секрет необычного впечатления, которое производит китайское зодчество, заключается в искусном, тщательно продуманном расположении здания на фоне природы, в умении найти для них наиболее живописное и в то же время естественное место.

В целом для китайской архитектуры свойственны монументальность, ясная гармония, спокойствие и величие форм.

Великая Китайская стена

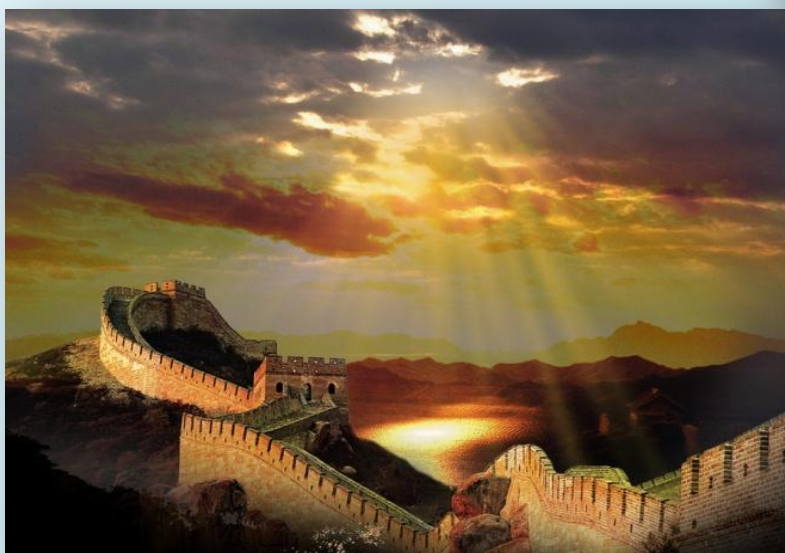
Китайская стена протянулась по неприступным вершинам гор на севере Китая, вдоль все северо-западной границы, на 5 тыс. км.

Поражает ее величественная простота, воедино слитая с могучей и суровой природой севера Китая. Образуя причудливые изгибы, светлой полосой она уходит в бесконечную даль горизонта.

*Возведение ее началось в IV – III вв. до н.э., а завершилось к XV в.
Основное назначение – оградить Китайское государство от набегов
кочевых племен с севера.*

По ее верху проложена дорога шириной в 5 – 8 метров, по которой могли передвигаться войска. Через каждые 100 – 150 метров по всей длине стены располагались массивные прямоугольные башни, с которых передавались световые сигналы.

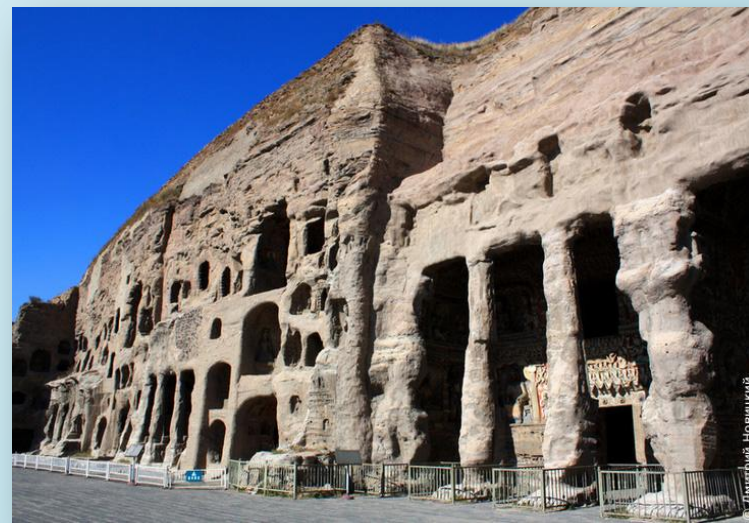
Это грандиозное архитектурное сооружение, органично вписанное в природный ландшафт, призвано было олицетворять мощь великой Китайской державы.

Монастырь Юньган

Своеобразным явлением в китайском зодчестве стали буддийские пещерные храмы, расположенные в труднодоступных горах.

Монастырь Юньган принадлежит к шедеврам мировой архитектуры.

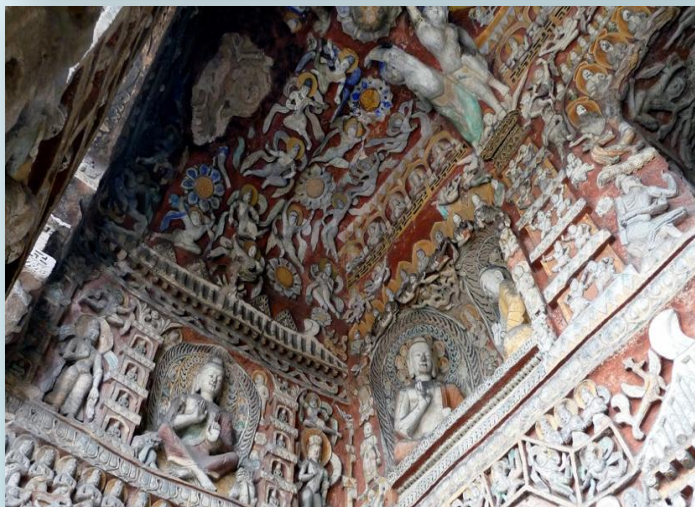
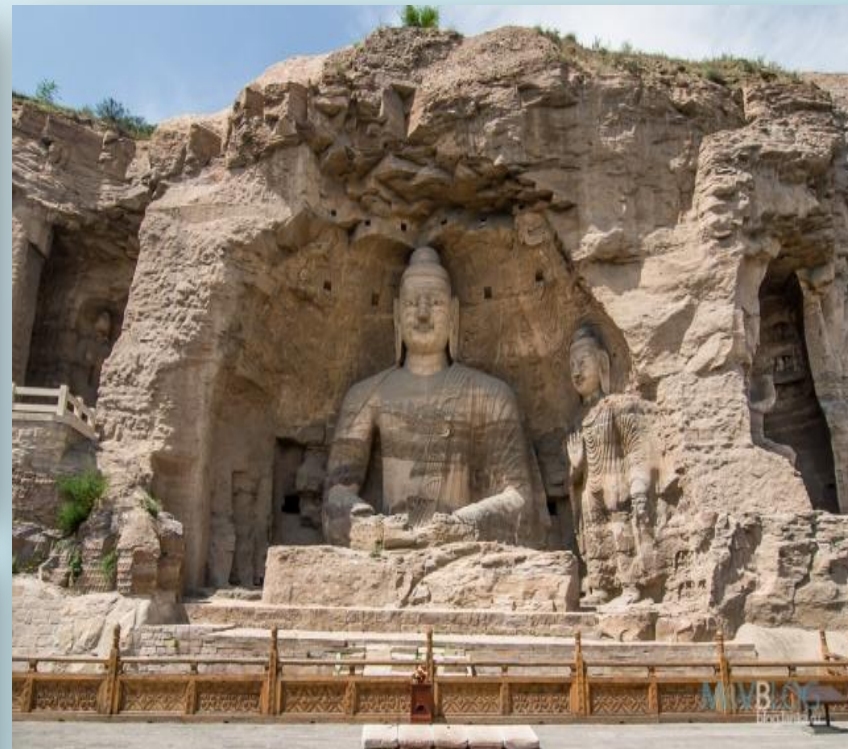
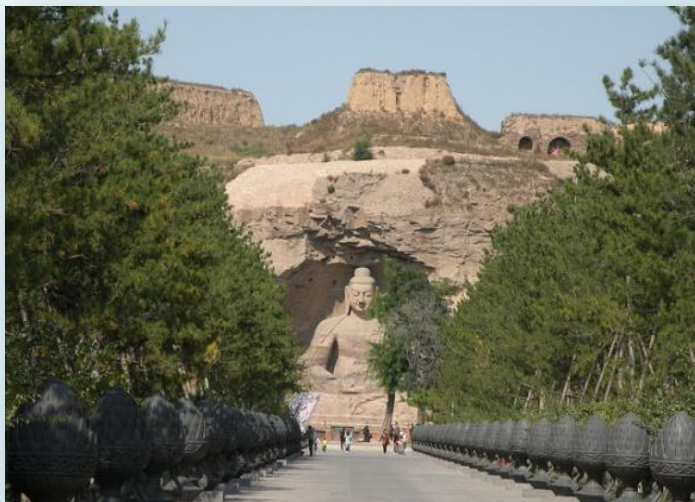

Он поражает своей протяженностью и грандиозностью, он производит неизгладимое впечатление на верующих паломников.

Монастырь состоит из 20 пещер, каждая из которых посвящена определенному буддийскому божеству.

Монастырь Юньган

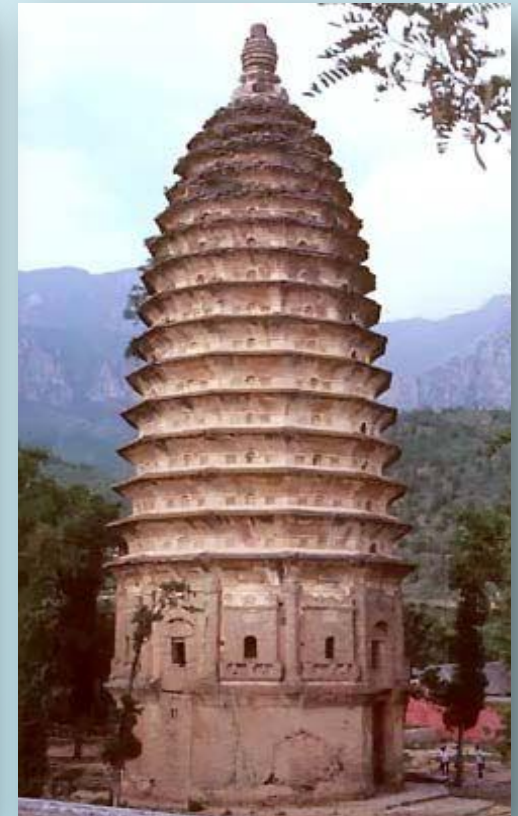
Снаружи скала украшена барельефами и колоссальными статуями Будды, запечатленного в состоянии самоуглубленности и покоя.

Внутри они заполнены множеством скульптурных изображений святых и рельефами на темы буддийских сказаний и легенд.

Пагода

Одной из наиболее распространенных построек стала пагода – мемориальная башня, возведенная в честь деяний знаменитых людей

Облик пагоды удивительно прост, в нем почти не используется декоративное убранство. Отличительной чертой являются слегка приподнятые кверху заостренные края кровли, что подчеркивает устремленность здания вверх.

Пагода Даяньта (Большая Пагода Диких Гусей)

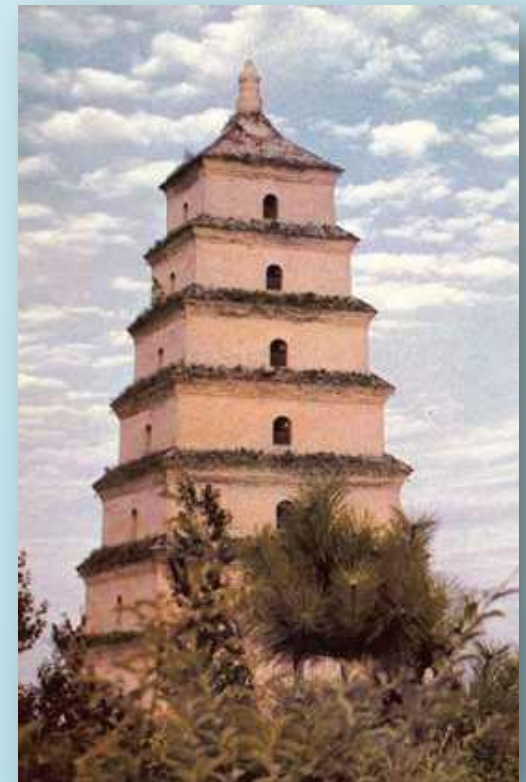
Строгая, почти лишенная украшений 64-метровая пагода Даяньта – один из лучших образцов китайского стиля в зодчестве. Название пагоды восходит к легенде о знаменитом паломнике, которому во время странствия из Индии в Китай помогли найти путь дикие гуси.

Расположенная на фоне обширной горной гряды, Даяньта торжественно возвышается над окрестностями города Сянь – бывшей столицы Китайского государства.

Семь этажей, отделенные друг от друга карнизами, сужаются к вершине пагоды.

Благодаря вытянутой пропорции, она кажется легкой и изящной.

Иллюзию высоты еще в большей степени создают закругленные сверху окна, расположенные в центре каждого яруса.

Павильон

Основной формой жилых и культовых зданий в Китае является прямоугольный в плане деревянный павильон, особенность которого большие резные кронштейны, поддерживающие крышу. Внутри здание разделено на два или три нефа, а снаружи имеет обходную галерею со столбами, также поддерживающими крышу.

Высокая, двух- или четырехскатная крыша – характерный элемент китайской архитектуры. Скаты имели сложную изогнутую форму, ее концы на углах загибались вверх. На коньках крыши и ее ребрах укреплялись керамические фигурки фантастических животных и драконов, а позднее к краям кровли стали подвешивать колокольчики, которые мелодично звенели от малейшего дуновения ветра.

Нашествие моголов в XIII - XIV вв. нанесло сокрушительный удар по культуре Китая. Лишь в XV –X VIII вв., когда на смену чужеземцам к власти пришла династия Мин, начали складываться более благоприятные условия для развития архитектуры. Тогда были возведены крупнейшие города, сооружены замечательные дворцы и храмовые ансамбли.

Крупнейшим сооружением этого времени стал дворцовый ансамбль в Запретном городе. Старый Пекин был разделен на Внутренний (Северный) и Внешний (Южный) город. Во внутреннем городе жил император и члены его семьи, приближенные.

Вся территория, находящаяся за крепостной стеной, представляла собой чудесный садово – парковый ансамбль с искусственными речушками, каналами, расположенными на островах павильонами и беседками

В дворцовый ансамбль входили тронные залы, парадные покои, театры, отличающиеся нарядностью и торжественностью убранства, благородством и простотой форм. Все постройки были призваны прославлять величие и мощь императора, наделенного безграничной властью, утверждать идею его божественного происхождения.

Храм Неба

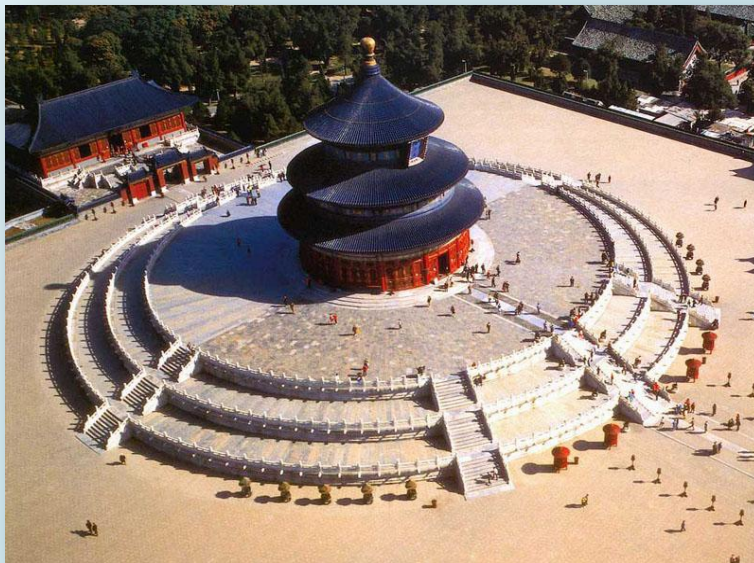
Это замечательный шедевр, ставший эмблемой Китая. Построен во Внешнем городе в 1420 году вдали от городской суеты. Он неоднократно перестраивался. Дважды в год император покидал свой дворец и

храм Неба напоминает золотое мерцающее море, ритм которого передают словно летящие, изогнутые кровли крыши. Грандиозный комплекс был посвящен древнейшим религиозным культам, связанным с получением урожая, в которых почитались Небо и Земля

Храм Неба

Обнесенный стенами комплекс включает три основные святыни: круглый в плане деревянный храм Молений об урожае, храм Небесного свода и беломраморный алтарь, где приносили жертвы духам Неба.

В этом архитектурном ансамбле много символического: квадратная территория дворца обозначает Землю, здания храмов и алтарь, обрамленные круглой террасой, - Солнце, остроконечные вершины конических крыш – непрерывный круговорот движения природных стихий.

Изобразительное искусство

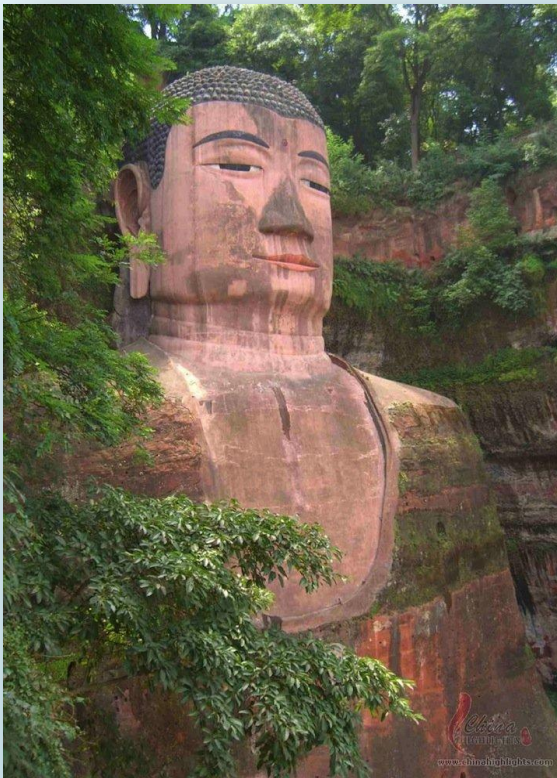

Китайская скульптура

Характерной особенностью китайской скульптуры являлась ее теснейшая связь с буддийской религией. Вот почему значительная часть произведений пластики сохранилась именно в буддийских храмах.

Здесь можно увидеть свирепых охранителей входа, отталкивающих драконов, буддийских святых – бодисатв, но главное внимание привлекают монументальные изображения самого Будды.

Статуя Будды Вайроганы (Владыки Космического Света)

25-метровая статуя, высеченная высоко в горах в пещерном монастыре Лунмэнь, является одной из совершеннейших скульптур.

Неподвижно сидит Будда в величественной позе, слегка прикрыв большие миндалевидные глаза. Его спокойное, бесстрастное лицо выражает представление о человеческом достоинстве и духовной силе. Огромные нимбы кругами расходятся по стене вокруг головы, подчеркивая возвышенную и божественную красоту Будды.

Эта гигантская статуя до сих пор воспринимается как величественный символ буддийской религии.

В Древнем Китае, как и в Египте, существовал обычай при захоронении класть в могилу императоров и богатых аристократов все, что окружало их в земной жизни: слуг, домашних животных, утварь.

Так, во время археологических раскопок в провинции Шэньси в подземных коридорах погребальных комплексов было обнаружено 10-тысячное войско, выполненное из терракоты. Солдаты и офицеры, лучники, пехотинцы и всадники в натуральную величину, с полным военным снаряжением, демонстрировали могущество императора, создавшего первую централизованную китайскую державу

Вероятно, это многочисленная армия должна была охранять могилу императора от грабителей и защищать его в царстве смерти.

Все фигуры полны экспрессии, отличаются удивительным правдоподобием и разнообразием движений. Военачальники изображены застывшими в торжественных и напряженных позах, лучники натягивают тугую тетиву, солдаты, припавшие на одно колено, готовятся сразить невидимого врага.

В раскраске фигур воинов проявилось их строжайшее разграничение по рангам.

Здесь также было обнаружено более 130 глиняных колесниц и 500 скульптур лошадей.

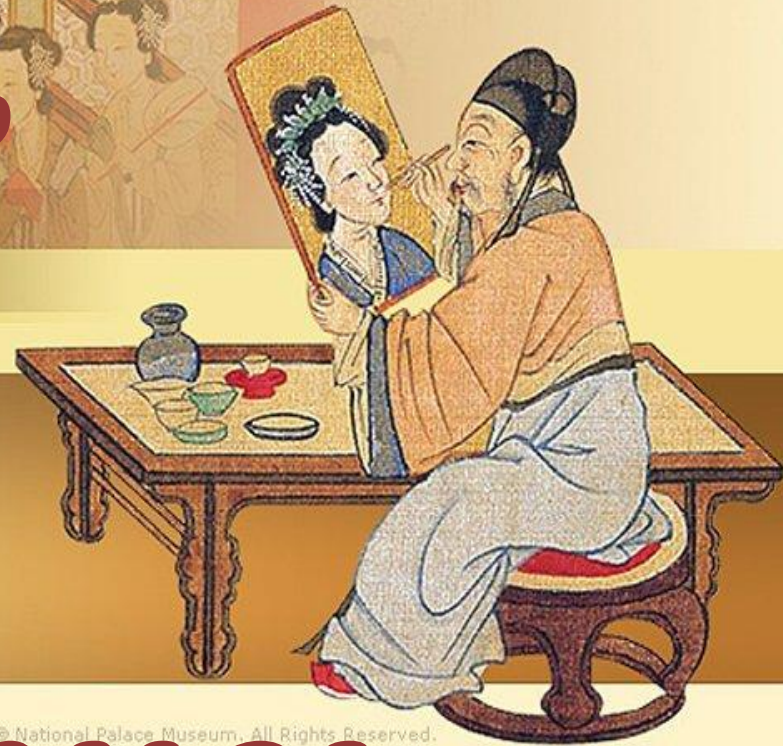
Построенное в боевом порядке терракотовое войско преданно охраняло покой своего правителя.

Китайская

傳
真
模
寫

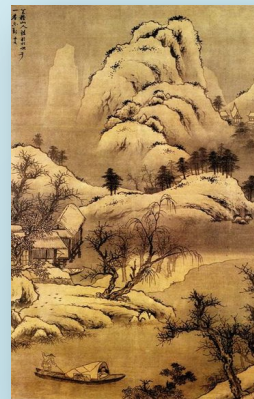
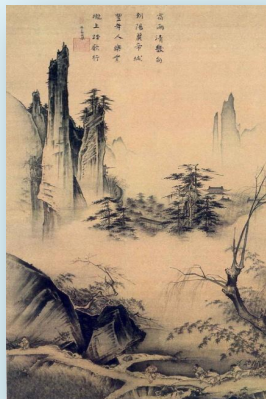

живопись

Китайская живопись

С необычайной убедительностью китайские мастера сумели воплотить поэтическую красоту природы, свои представления о совершенной гармонии и величии Вселенной.

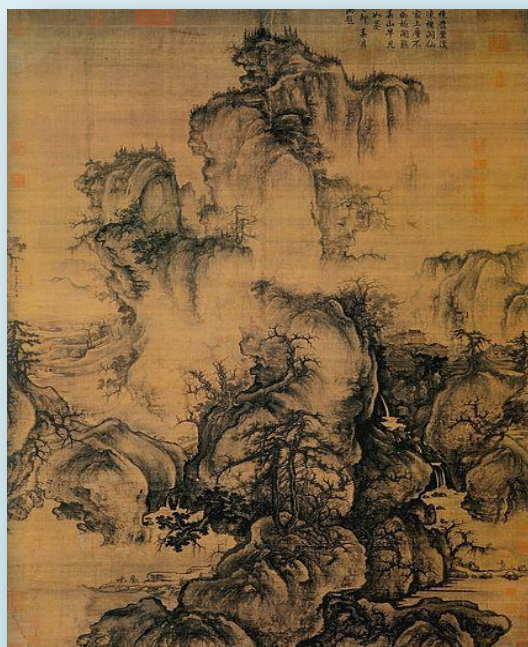
В своих работах они передавали не только собственные личные впечатления, но и жизненную философию китайских мудрецов.

Характерную черту китайской живописи и графики составляет стремление через частное и единичное постичь всеобщие законы бытия и взаимосвязь явлений.

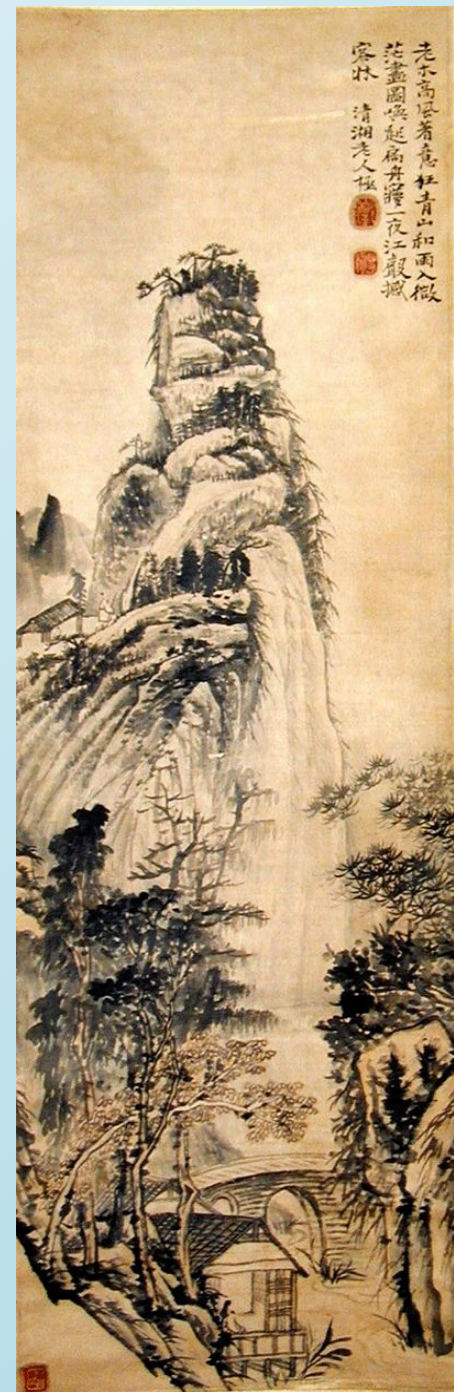
Китайские художники очень тщательно продумывали формат и композиционное решение произведений.

Например, для изображения цепи гор выбирался горизонтальный формат свитка, позволявший вместить бесконечный поток зрительных впечатлений.

Для гористой местности, поросшей остроконечными верхушками сосен – вертикальный, дававший возможность передать большое пространство.

Вертикальные свитки из шелка или бумаги развешивались по стенам и не превышали 3 м. Горизонтальные свитки с изображением пейзажей, жанровых сцен и городских видов, порой достигающие нескольких десятков метров, предназначались для неторопливого рассматривания. Медленно разворачивая подобный свиток, зритель как будто читал длинную книгу путешествий. Весь композиционный строй произведения был рассчитан на то, чтобы человек ощутил себя мельчайшей частичкой мироздания.

Художник Го Си Сок. 1020 – 1090

Го Си – один из самых проникновенных художников лирического пейзажа. Его произведения отличает тонкое знание жизни природы, особым образом влияющей на мир чувств и переживаний человека. Именно в изменчивости, по его мнению, заключается красота и величие природы.

«Ранняя весна»

«Осень в долине реки»

Монохромные пейзажи Го Си, построенные на сочетании четких линий и расплывшихся пятен, сыграли существенную роль в развитии традиционной китайской живописи.

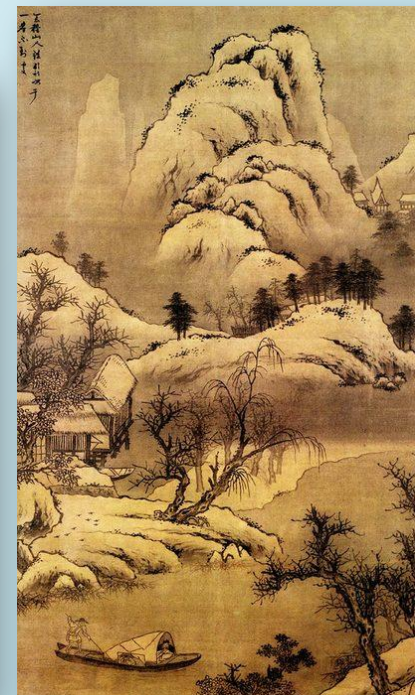
В VII – XIII вв. живопись завоевала ведущее место среди других видов искусства. Традиционно в ней выделяли пейзажный, портретный и историко – бытовой жанры. Особый интерес представляет пейзаж, в котором различают изображения «горы – воды» и «цветы – птицы».

Характерно, что китайские художники передавали не столько очертания гор, деревьев, сколько умели выразить мысль о безграничности окружающего мира.

В величественном мире гор, лесов и рек можно увидеть маленькие фигурки одного-двух путников. Они никуда не торопятся, они просто созерцают первозданную красоту.

Начиная с VIII века сложились различные манеры письма: тщательная, фиксирующая мельчайшие детали, и свободная, эскизная, имеющая незавершенный характер, предоставляющая возможность зрителю самостоятельно додумать то, что изобразил художник.

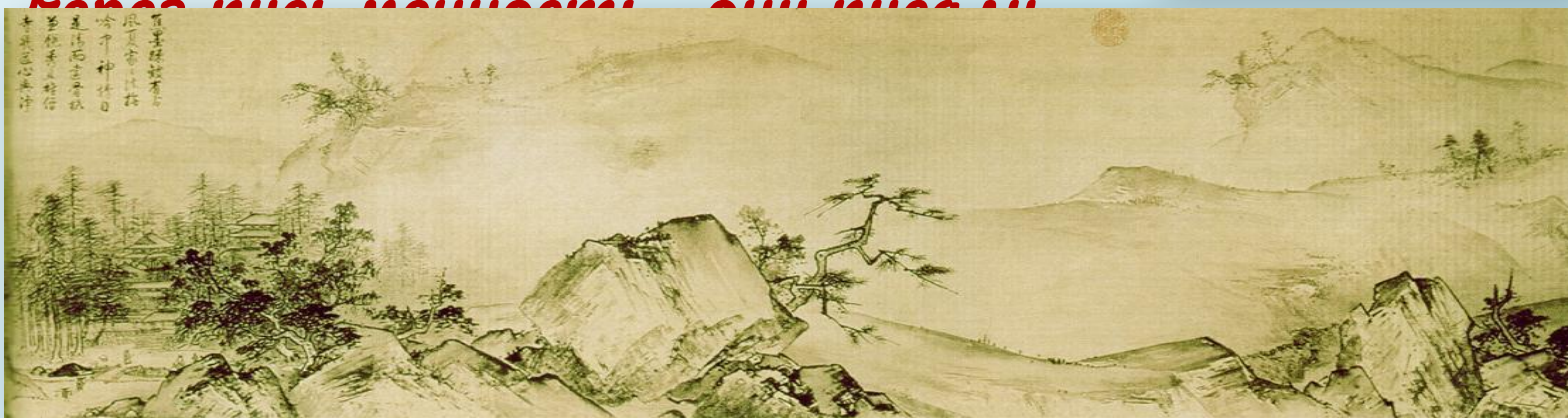

Пейзажная живопись Китая не отличается богатством и разнообразием красок. Зачастую она монохромна (одноцветна), но сколько в ней едва уловимых оттенков и сочетаний! Художникам блестяще удавалось воссоздать воздушное пространство, окутанное туманными облаками, пронизанное порывистым холодным ветром или залитое яркими солнечными лучами

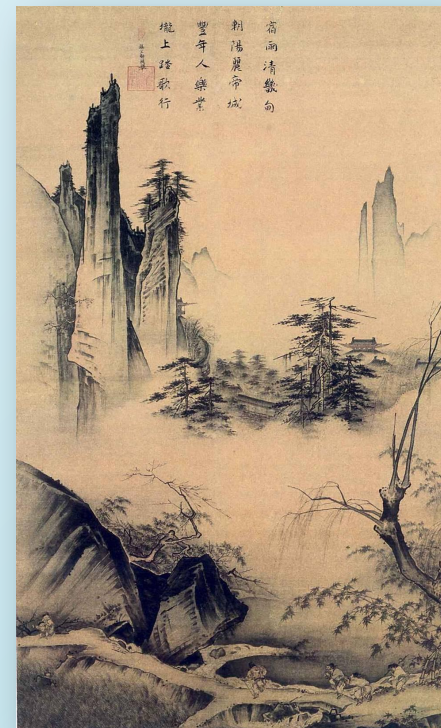
Картины обычно писались тушью или минеральными красками, сопровождая их каллиграфическими надписями.

Органическое слияние поэзии и живописи было отмечено одним из китайских критиков еще в IX веке:

«Когда они не могли выразить свою мысль живописью, они писали иероглифы, когда они не могли выразить свою мысль

Сближение живописи и поэзии было настолько сильно и органично, что порой трудно было провести между ними грань.

Пейзажный жанр «горы и воды»

Пейзажная живопись утвердилась как жанр позже портретного жанра, но по количеству картин и месту, занимаемому среди других жанров традиционной живописи, она занимает лидирующее положение.

Слитность человека и природы в значительной степени проявлялась именно в картинах этого направления. В них как бы соединяются три мира: мир воды, мир камня и мир дерева. И человек, являясь только малой частью мироздания, что особенно было выразительно на фоне величественных гор и ландшафтов, в то же самое время составлял единое целое с ними.

Жанр «цветы и птицы»

Для этого жанра характерны темы из жизни растений, птиц, насекомых. Художники данного направления в своих картинах передавали свои ощущения и восприятие мира, не только с помощью специфических художественных решений, но и через символические значения различных представителей флоры и фауны.

Так, особенное место в этом жанре занимало изображение **"четырех совершенных"** (дикой сливы мэйхуа, бамбука, сосны и хризантемы), которое символизировало чистых благородных людей, чья дружба и взаимная поддержка прошли все испытания.

Картины на тему "цветы и птицы" почти всегда были наполнены скрытым символическим смыслом.

Символом китайской живописи стала мейхуа, розово – белые цветы которой раскрываются, когда повсюду еще лежит снег.

В пору, когда ещё тихо
Дремлет природа под
снегом,
Вести приходят из сада,
Первые вести весны.
Там мейхуа пробудилась:
По воскрешённым
побегам –

Поэтесса Ли Цинчжао (XI – XII вв.)

В изображении безмолвной жизни цветов художники избегали ярких красок. Цветы, по их мнению, прекрасны своей слегка поблекшей красотой, приглушенными тонами.

Анималистический жанр

Анималистический жанр часто рассматривается как разновидность жанра «цветы и птицы». Художники этого направления специализируются на изображении животных и птиц. Так же, как и в жанре «цветы и птицы» картина анималистов свойственен символизм.

Например, тигр - защитник от злых духов; журавль, черепаха - символы долголетия; селезень с уткой, две рыбки, две бабочки, два цветка лотоса на одном стебле - символы супружеского счастья, петух олицетворяет красоту, широкую известность и добрую славу.

Жанр портрета

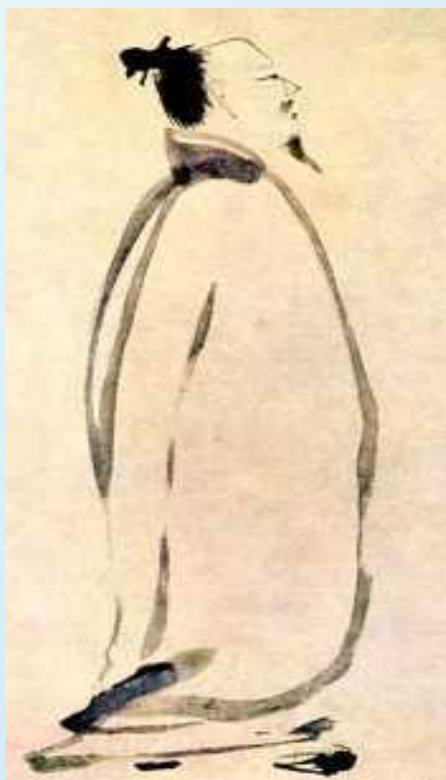
Жанр портрета – один из древнейших в китайской живописи. Он известен еще с V в. До н.э. и связан, как и в Древнем Риме, с культом предков. Написать портрет для китайского художника означало «выразить душу», «писать образ», «писать истинную природу человека».

Для традиционного портретного жанра конфуцианского направления характерно изображение мемориальных портретов исторических и государственных деятелей, высоких сановников, членов их семей и придворных красавиц. Сторонники даосско-буддийской традиции стремились раскрыть внутренний мир и черты характера конкретного человека, создавая образы поэтов, отшельников, простых людей, фантастические портреты святых.

«Портрет поэта Ли

Ли Бай
(李白)

Портрет Ли Бо – это обобщенный образ – символ, где видимое сходство уступает место передаче духовной атмосферы, творческого настроения. На картине он изображен в момент поэтического вдохновения.

Это, скорее, этюд, выполненный в однотонных, пульсирующих ритмических линиях.

Ли Бо изображен во весь рост в профиль.

Фигура спрятана в длинных складках и широких рукавах одежды, голова слегка приподнята.

Создается впечатление, что художник передает силуэт единым движением кисти, точно так же, как пишут иероглиф. Фон свитка остается незаполненным, а поэтому кажется, что Ли Бо навсегда уходит в пространство необъятного мира.

... Люблю однообразную мечту
В созданиях художников Китая,
Застывшую, как иней, красоту,
Как иней снов, что искрится, не та
Симметрия – их основной закон.
Они рисуют даль – как
восхождение,
И сладко мне, что страшный их
дракон –
Не адский дух, а символ
наслажденья.

А дивная утонченность тонов,
Дробящихся в различии согласно
Проникновенье в таинство основ,
Лазурь в лазури, красное на
красном!

А равнодушие к образу людей,
Так поэт К. Д. Бальмонт (1867 – 1942) выразил свои впечатления от произведений мастеров китайской живописи, очень точно передающие звериным, их своеобразие в стихотворении «Великое Ничто»
Сплетенье в строгий узел всех

страстей
В конце VIII – XIX в. Средневековая китайская живопись пришла в упадок.

*Презентацию подготовила
учитель музыкального искусства и МХК
МКОУ СОШ № 1 с. Эльхотово РСО-Алания
Улубиева О.Г.*