

Тема урока:

Жанры китайской живописи.

Блестящего расцвета достигла средневековая китайская живопись, представляющая собой одно из ярчайших явлений в истории мировой культуры.

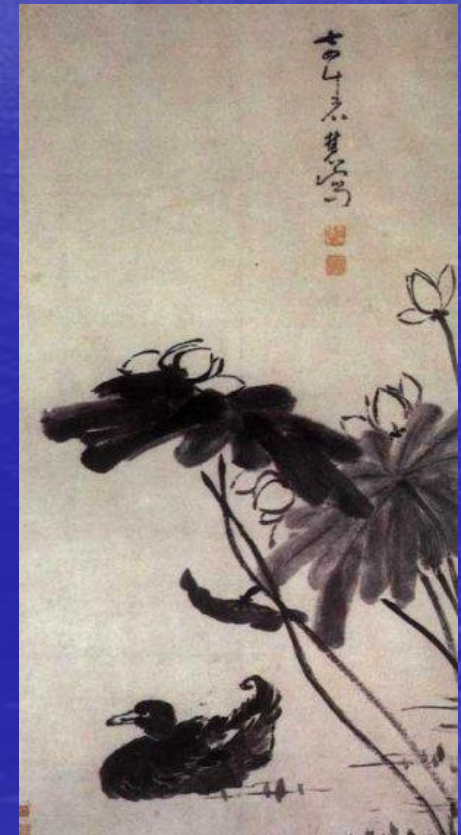
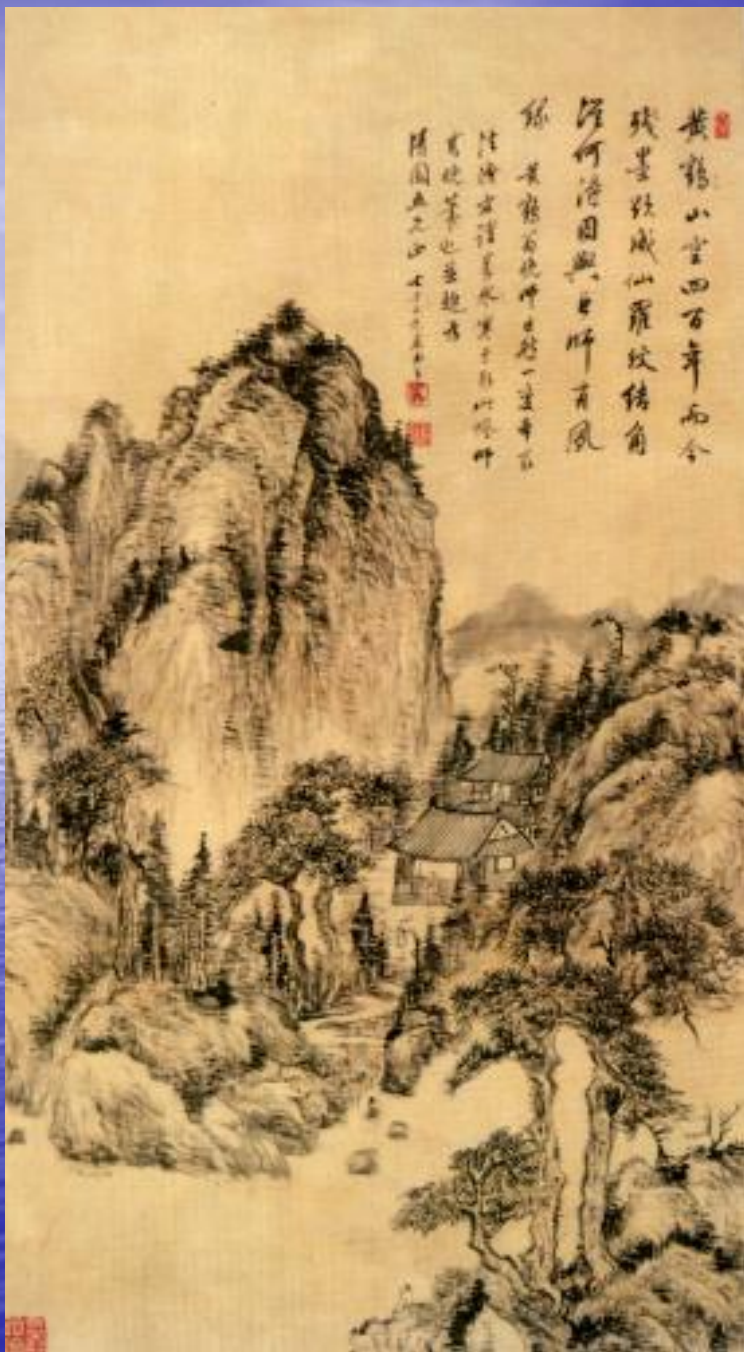

С необычайной убедительностью китайские мастера сумели воплотить поэтическую красоту природы, свои представления о совершенной гармонии и величии Вселенной. В картинах они передали не только свои личные впечатления, но и жизненную философию китайских мудрецов.

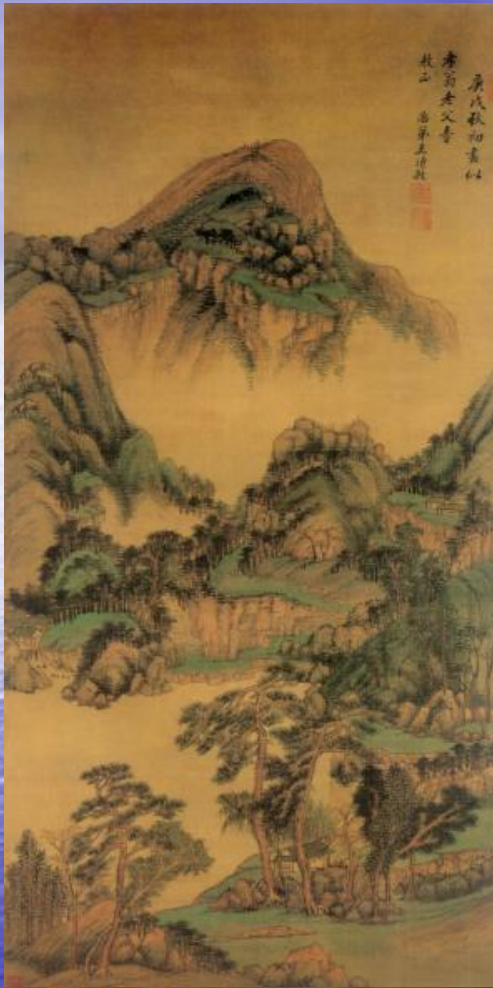

Стремление через частное и единичное постичь всеобщие законы бытия и взаимосвязь явлений составляет характерную черту китайской живописи.

Органическое слияние поэзии и живописи было отмечено одним из китайских критиков в IX в.: «Когда они не могли выразить свою мысль живописью, они писали иероглифы, когда они не могли выразить свою мысль через письменность, они писали картины».

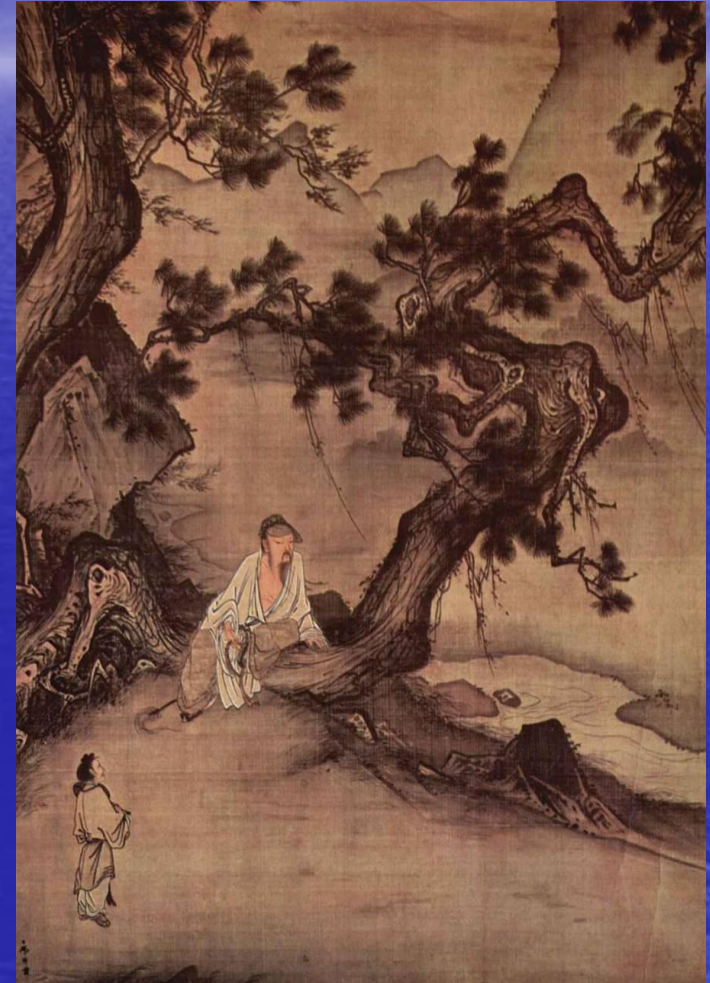
Китайская живопись

пейзаж

портрет

историко - бытовой

Пейзажная живопись

«ГОРЫ- ВОДЫ»

«ЦВЕТЫ- ПТИЦЫ»

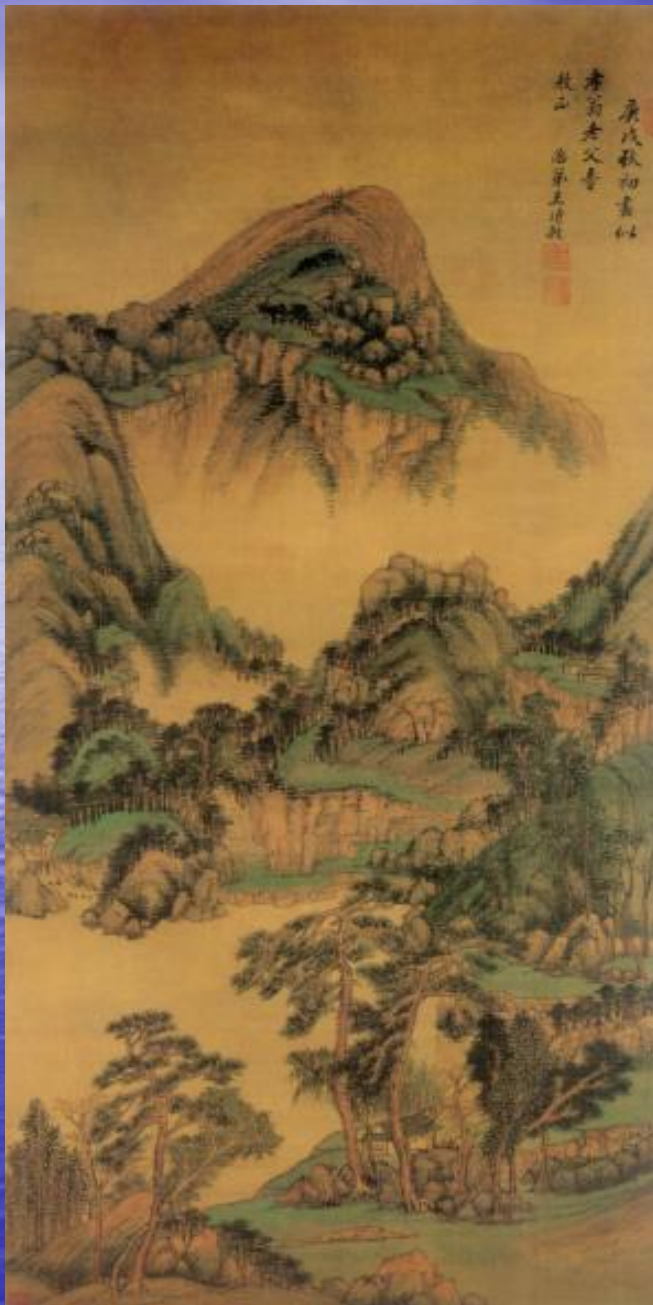
Характерно, что китайские художники передавали не столько очертания гор, деревьев, сколько умели выразить мысль о безграничности окружающего мира. Открывая перед зрителем широкую панораму, художник предоставлял возможность тщательно изучать и исследовать изображенное с разных точек зрения. В величественном мире гор, лесов и рек можно увидеть маленькие фигурки одного - двух путников. Они никуда не торопятся, они просто созерцают первозданную красоту.

На горной вершине
Ночью в покинутом храме.
К мерцающим звездам
Могу прикоснуться рукой.
Боюсь разговаривать громко:
Земными словами
Я жителей неба
Не смею тревожить покой.

Ли Бо. «Храм на вершине горы».

Перевод А. Гитовича

Известный поэт и живописец VIII в. Ван Вэй в трактате «Тайное откровение науки живописца» давал советы начинающим художникам:

«Нельзя давать деревья без числа: важнее показать, как стройны, милы горы»; «Среди скал, нависших и опасных круч хорошо бы приютить странное дерево»; «Далекие горы нужно снижать и раскладывать; близким же рощам надо скорее дать вынырнуть резко».

В пейзажах китайских художников много символов, зачастую непонятных европейцу. Пара уток символизирует семейное счастье, фазан — удачную карьеру, прекрасный цветок лотоса — символ чистоты, гибкий и полый внутри бамбук — олицетворение мудрости и противостояния жизненным невздам, вечнозеленая сосна служила аллегорией долголетия, цветущая слива мейхуа — символ благородства и стойкости.

Здесь показана природа пробуждающийся от сна и полный движения. Ритмы картины напряжены и беспокойны. Силуэты гор словно растут, прорывая туман, а деревья, будто стряхивая с себя сон, расправляют свои еще безлистые ветви. В этом вертикальном свитке передано ощущение могучей стихийности природы, ее напоенности весенними соками.

Го Си. Ранняя весна. Фрагмент.

В пору, когда еще
тихо
Дремлет природа под
снегом,
Вести приходят из
сада,
Первые вести весны.
Там мейхуа
пробудилась:
По воскрешенным
побегам —
Россыпи розовой
яшмы
С солнечной
стороны...
Ли Цинчжао.

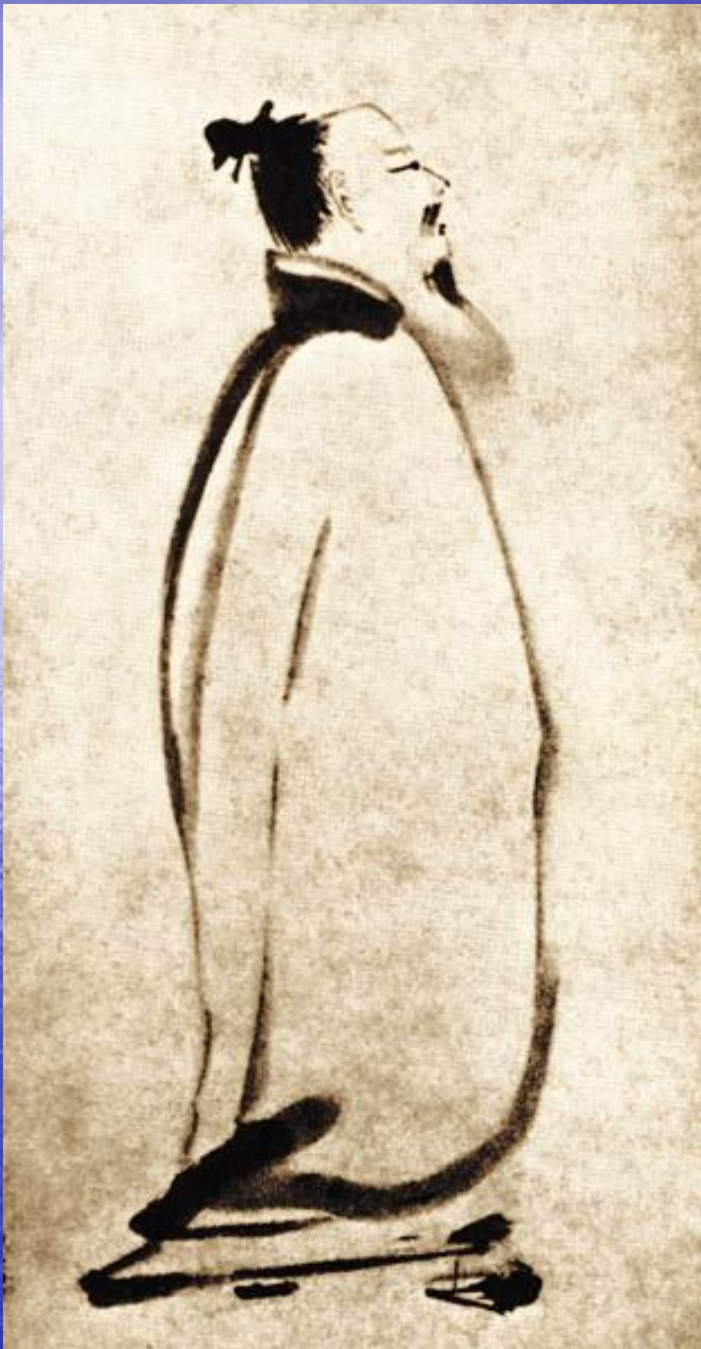

Ма Юань. «Утки, скала, мейхуа».

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». Наиболее популярны были изображения буддийских святых, исторических и государственных деятелей, знаменитых людей.

Ли Гун - линь. «Портрет Вэймо».

Портрет Ли Бо — это обобщенный образ-символ, где портретное сходство уступает место передаче духовной атмосферы, творческого настроения поэта. На картине он изображен в момент поэтического вдохновения. Это скорее символический этюд в однотонных, пульсирующих тушью ритмических линиях. Ли Бо нарисован во весь рост в профиль. Его фигура спрятана в длинных складках и рукавах одежды, голова слегка приподнята. Создается впечатление, что художник рисует силуэт фигуры 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.

Лян Кай. Портрет поэта Ли Бо.

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

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

А равнодушие к образу людей,
Пристрастие к разновидностям звериным,
Сплетенье в строгий узел всех страстей,
Огонь ума, скользящий по картинам!..

К. Д. Бальмонт «Великое Ничто»

ИСТОЧНИКИ

Электронное средство учебного назначения «История искусств. 10-11 классы»

Мировая художественная культура. 7 класс. Поурочные планы по учебнику Даниловой Г.И. /сост. Н.Н. Куцман.- Волгоград: ИТД «Корифей» 2008.

Мировая художественная культура. От истоков до 17 века: учебник для 10 класса. Общеобразовательных учреждений гуманитарного профиля /Г.И. Данилова. Москва.: Дрофа, 2007.

Фон презентации из шаблонов Microsoft PowerPoint 2003