

芳春雨霽

Художественная культура Китая

Китай – это страна с богатым прошлым и не менее интересным настоящим, которая дала миру великих ученых и философов, подарила множество изобретений. Память о славных эпохах великих императоров, храбрых воинах и седых мудрецах хранится в уникальном искусстве и великом множестве памятников истории, архитектуры и литературы, дошедших через столетия до наших дней.

The background features a stylized, monochromatic illustration of a traditional Chinese landscape. It includes misty, layered mountains, several pagodas with tiered roofs, and a large, multi-tiered stupa. The scene is set against a light, hazy sky with soft, white clouds at the base of the mountains.

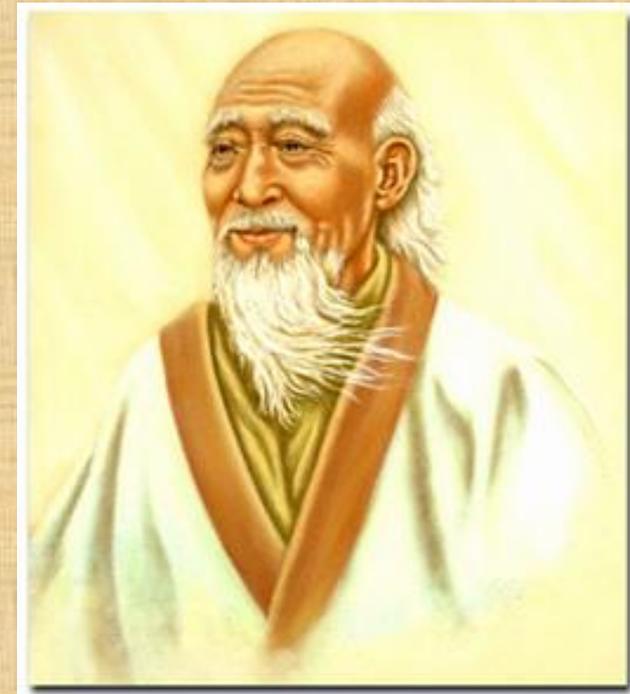
- **Художественная культура Китая впитала в себя основные духовные ценности, которые развивались в учениях даосизма и конфуцианства.**

Религия

ДАОСИЗМ

Цель приверженцев даосизма (даосов) – достичь гармонии с природой посредством медитации, следуя **Дао** - путем, который приводит к обретению благоденствия, процветания и долголетия.

Лао-цзы

Даоси

ЗМ

Самое важное условие достижения «дао» - **самоуглубление и духовное очищение в тишине и покое на лоне природы**

Взгляды Лао-цзы оставили глубокий след в китайском искусстве.

Китайские художники испытывали нечто похожее на религиозное благоговение перед природой.

РЕЛИГИИ

Я Конфуцианство -

этико-политическое учение в Китае. Основы конфуцианства были заложены в 6 в. до н.э *Конфуцием.*

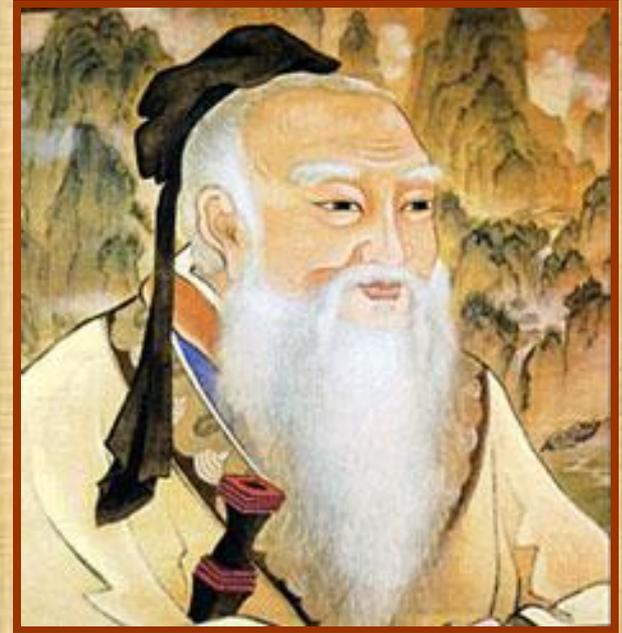
Конфуций

РЕЛИГИЯ

- Морально-этическое учение Конфуция (ок. 551-479 до н.э.) исходило из идеи разумного, навечно установленного небом порядка: власть государя считалась священной; также священным считалось соблюдение норм этикета в отношениях между правителем и подданными, членами семьи, живущими и умершими. Вместе с тем право каждого человека на почет и уважение определяли не богатство и власть, а образованность, гуманизм и чувство долга
- Более 2-х тысяч лет конфуцианство являлось официальной государственной идеологией.

Конфуцианст

Главным в конфуцианстве были вопросы этики, морали и управления государством. Основным принципом конфуцианской этики является понятие **ЖЭНЬ** («гуманность») как высший закон взаимоотношений людей в обществе и семье. Жэнь достигается путём нравственного самоусовершенствования на основе соблюдения **ЛИ** («этикета») — норм поведения, базирующихся на почтительности и уважении к старшим по возрасту и положению, почитании родителей, преданности государю, вежливости и т. д.

Конфуций

- 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.

Каллиграфия

Идея гармоничного соединения человека и природы пронизывает китайское искусство, начиная от каллиграфии до живописи. Даже письменность в традиционной китайской культуре рассматривается как особая область этики и эстетики.

Иероглиф выступает как идеальная модель художественного произведения, в нем сочетаются строгость и простота формы с глубиной и символичностью содержания.

Иероглиф «Жизнь»

Каллиграфия

Китайская каллиграфия и живопись взаимосвязаны, берут начало от древней китайской письменности, используют одинаковые предметы для работы — кисть, тушь, бумага, тонкий шелк.

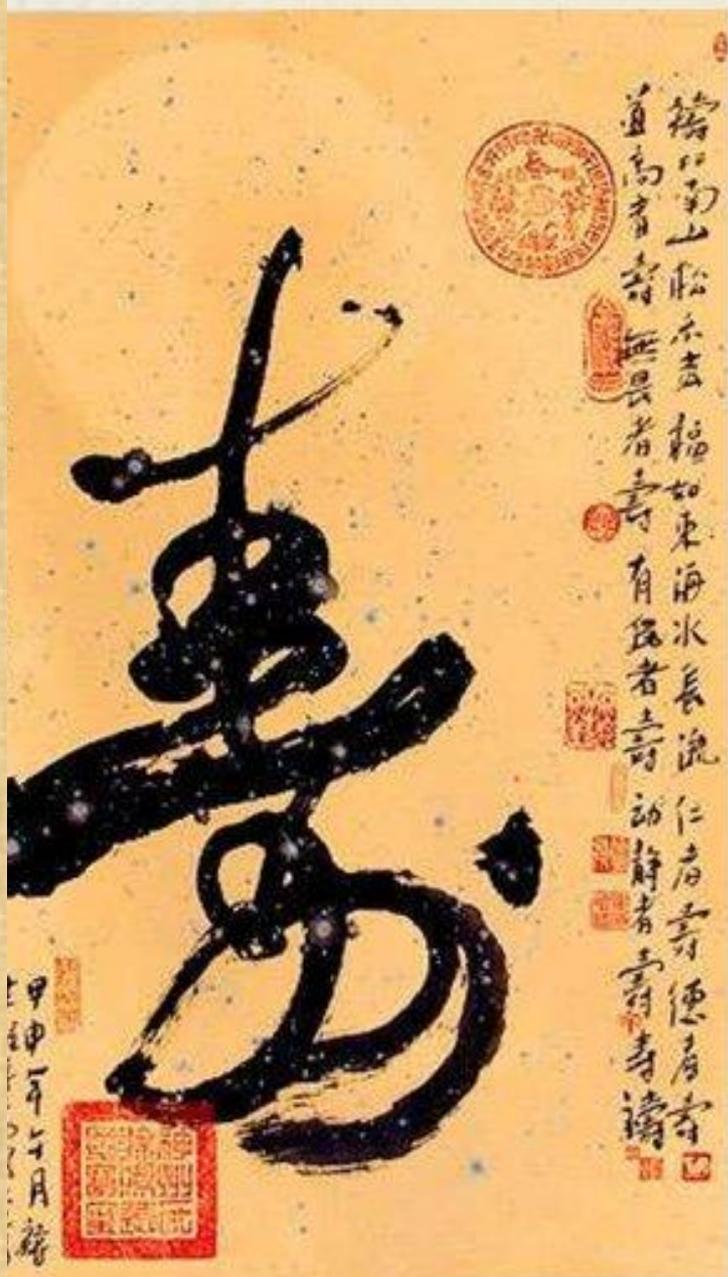
Приемы каллиграфии: использование пять основных оттенков туши, пять приемов работы кистью. Каллиграф при письме использует разнообразный наклон кисти, давление на бумагу, направление письма

Каллиграфия

Каллиграфия возведена в Китае в ранг национального искусства

Еще в древности в Китае каллиграфия, искусство красивого письма, превратилась в самостоятельный вид изобразительного искусства. Каллиграфия служит средством передачи эмоций, эстетических воззрений, характера мастера каллиграфии. Она оказала влияние на развитие изобразительного искусства Китая в целом. Каллиграфию сравнивали с искусством танца. Каллиграфия в Китае актуальна и сегодня, к ней приобщают детей, чтобы заложить в ребенке основы эстетического вкуса. При написании иероглифов многие каллиграфы забывают все заботы, сосредоточив все мысли на красоте своего занятия.

Живопись Китая

Одним из высших достижений древне-китайского искусства является живопись, в особенности живопись на свитке. Китайская картина-свиток - это совершенно новый вид искусства, созданный специально для созерцания.

Копия картины-свитка «Вдоль реки»

Человеческие образы (портрет), пейзаж, фауна-флора - таковы три важнейших жанра китайской живописи.

- Портрет называли в Китае жанром **«жень-у»** - **«Люди»**
 - Пейзажный жанр - жанром **«шань-шуй»** - **"горы и воды"**.
 - Жанр фауны-флоры - жанром **"цветы и птицы"**. Для этого жанра характерны темы трав, бамбука, камней, а также зверей, птиц, насекомых и пр.
-

Где-то в южной стране эта
девушка скромно живет,
И лицо у нее схоже с персиком
нежным и сливой.

Утром бродит она у Чандзяна
стремительных вод,
А у берега Сян выбирает ночлег
сиротливый.

Только люди вокруг равнодушны
к ее красоте,

Для кого же тогда улыбаться
открыто и ясно?

А короткая жизнь приближается к
горькой черте.

Увядает краса - и она
разрушенью подвластна.

(Цао Чжи)

ТХАО ШЕ-ПЕНГ.
ДЕВУШКА И ЛАНЬ

ИЗОБРАЖЕНИЯ

- 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**

ЖИВОТНЦЫ

- В китайской картине каждый предмет глубоко символичен, каждое дерево, цветок, животное или птица является знаком поэтического образа: горы, к примеру, выражали творческое мужское начало - «Ян», вода - пассивное женское начало - «Инь», 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.

Ма Линь. Слушая ветер в

Традиционным жанром китайской живописи является «гохуа». Картины пишутся черной или серой тушью с помощью кисточки на бумаге или шелке.

Чжао Мэнфу. Краски осени в горах

Живопись обязательно сопровождалась стихотворными строками. Стремление найти для изображенного художником адекватное словесное выражение, а поэтические строки выразить живописными средствами сделалось уникальной отличительной чертой китайской живописи во всех ее жанрах.

Грандиозный, почти космический образ природы создавал в своих полотнах один из выдающихся китайских художников - **Ван Вэй** (699 или 701 -759 или 651).

Основал школу **монохромной пейзажной живописи.**

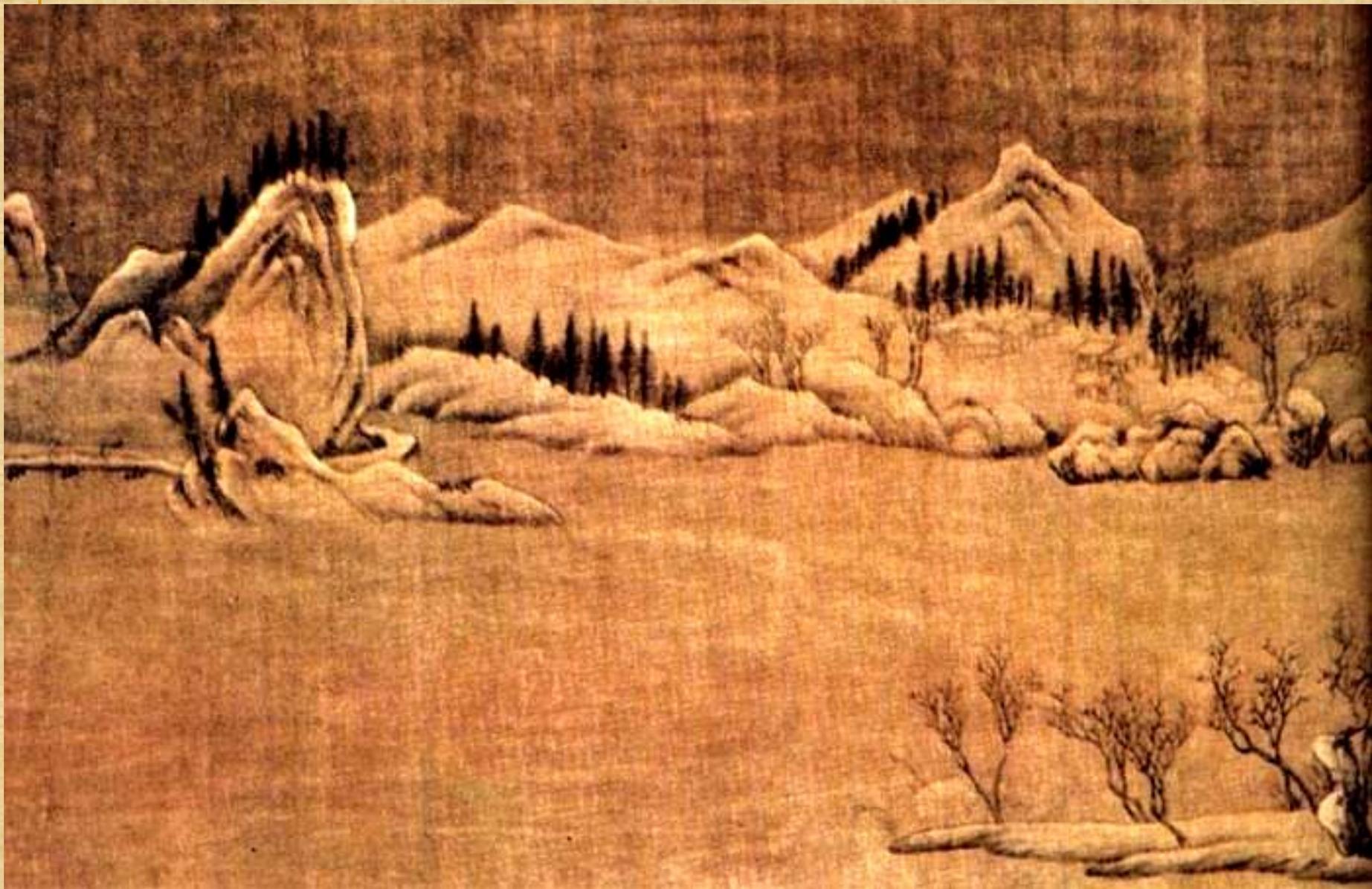
(Монохромная живопись это живопись, которая выполняется одним тоном либо оттенками одного тона.)

Создавал пейзажи используя размытие туши. Расписывал шёлк, стены.

Черной тушью он прорисовывал линии переднего плана, делая их более четкими и графичными, а мягкими размывками - очертания предметов второго плана, создавая иллюзию влажной дымки, окутывающей горы. Эта техника позволяла ему передавать множество различных нюансов в природе: туман, стылую воду в зарослях ивняка и даже умиротворяющую тишину сумеречных равнин

Ван Вэй. 8 в.

Ван Вэй. Просвет после снегопада в горах у реки

Картины Ван Вэя подобны стихам, а стихи
подобны картинам

明月松間照
清泉石上流

項禮畫於時
己巳春分二日
之夕齋頭七松
風不絕聲甚
助筆興

Го Си

ГО СИ
ОСЕНЬ В ДОЛИНЕ ЖЕЛТОЙ РЕКИ

Фрагмент со свитка
XI в. Шелк, тушь.

Го Су. Осенний туман рассеялся над горами и равнинами

Сю Вэй

枝葉自成排嫩枯
向上裁信才歸來非
着意是晴是雨恁人猜

Сюй Вэй. Бамбук. Бумага, тушь

平生所說已成翁獨立書齋
嘯晚風筆底明珠無處賣
閒拋閒擲楚藤中天地道人謂

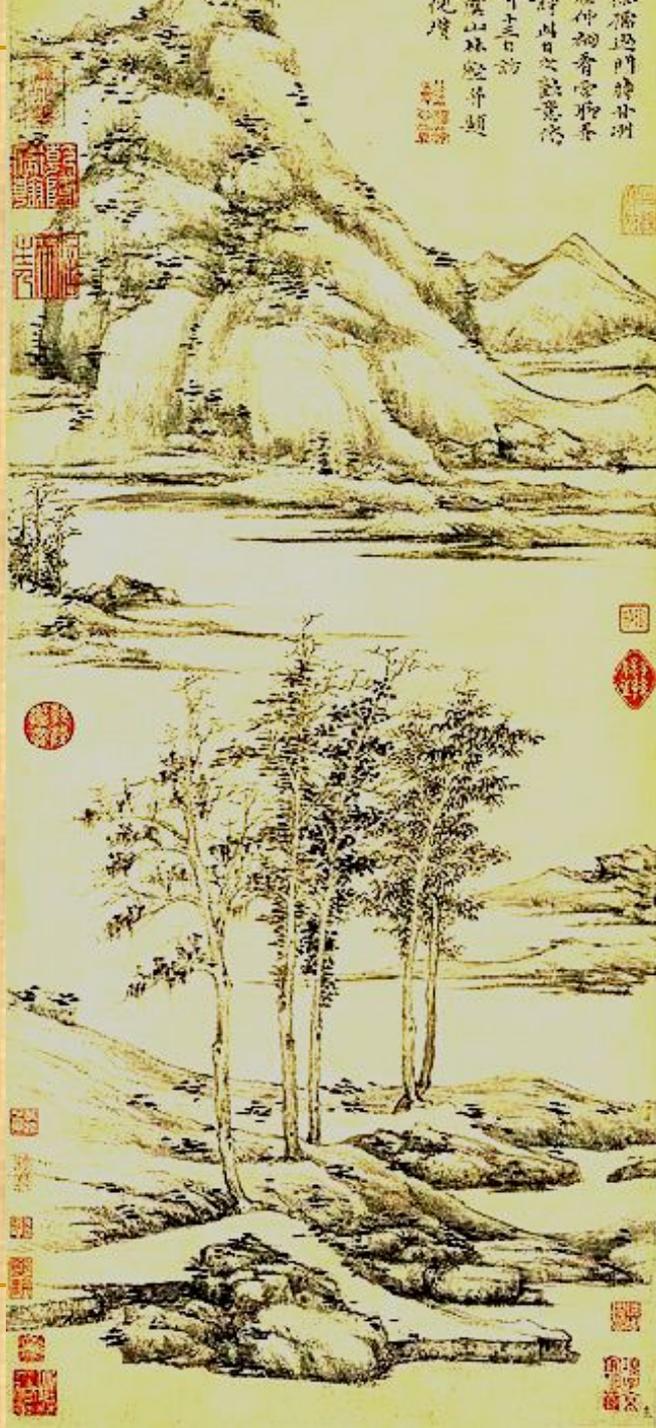
Виноград

Камень, бамбук и слива

Орхидея

Ни Цзань
«Деревья и долины
горы»

Ли Чжаодао
Путники в горах

Жэнь Жэньфа
«Ястреб, схвативший
воробья»

ЖИВОТНІСЬ

Ли Жун-
вэй

Бабочка и розовый
цвет

Птица среди
лотоса

Бадашань жэнь.
Цветок, скала, и две
рыбы

ЖУТАЎСЖУЎ
ФАРФОР.

ЖИТАЙСКИЙ ФАРФОР.

Блюдо с
драконом

Чаша типа
гэ

КИТАЙСКИЙ ФАРФОР.

Китайские
вазы

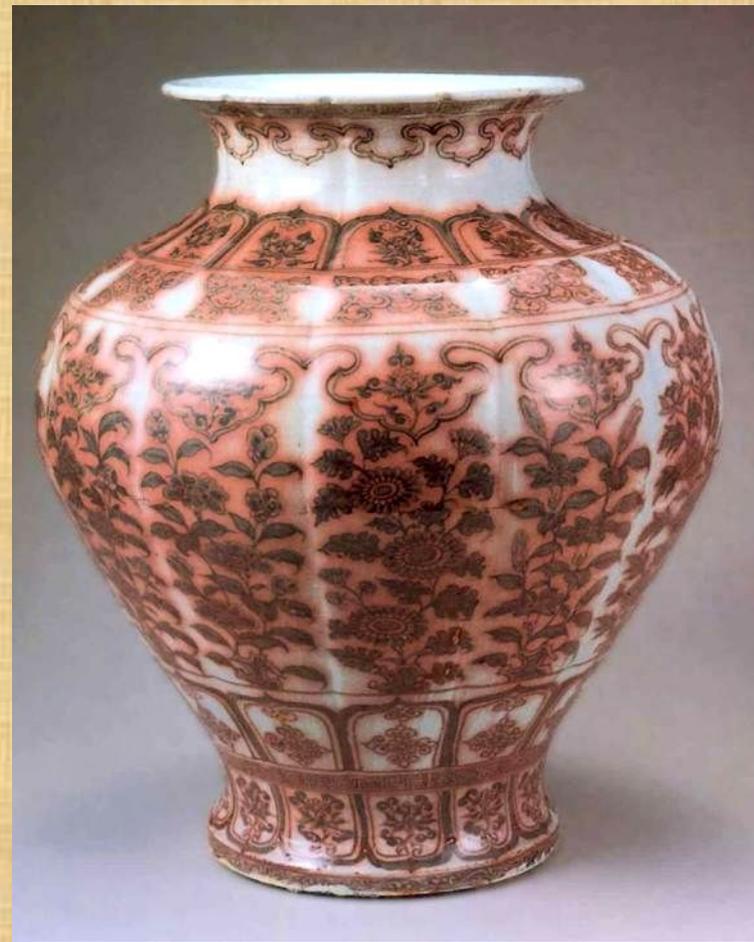
КИТАЙСКИЙ ФАРФОР.

Храмовая
ваза

Ваза с
пионами

Ваза в форме
дыни