

ИСКУССТВО
ДРЕВНЕГО
КИТАЯ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΥΡΑ

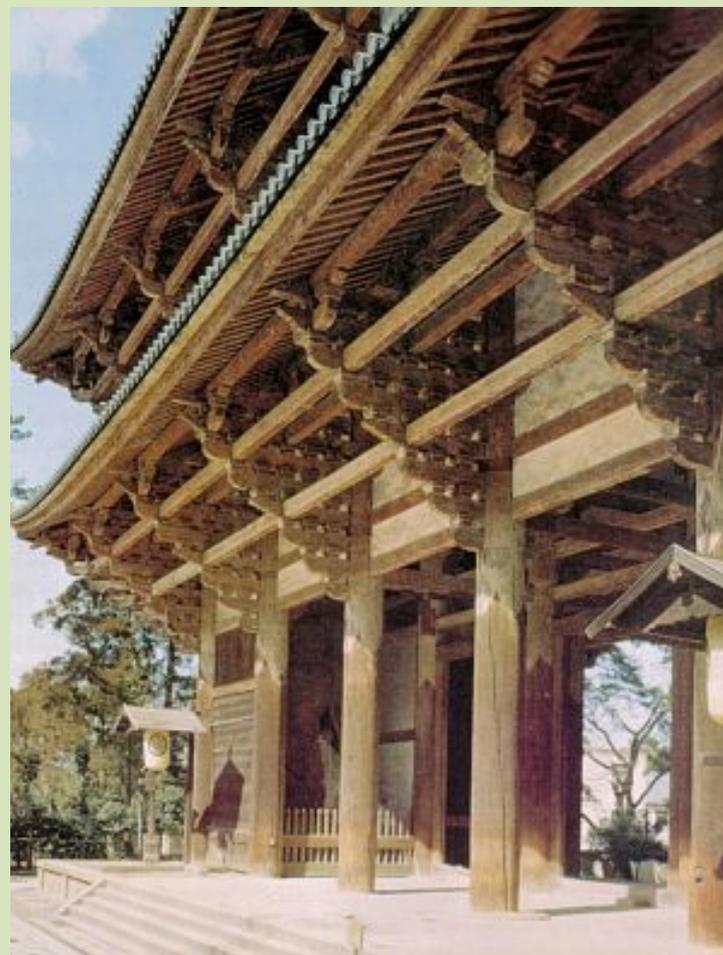
АРХИТЕКТУРА. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

- наиболее типичная конструкция дома - **каркасно-столбовая**
- материал для строительства - **древесина**
- эффект целостной композиции, т. е. **ансамбль** из множества домов
- древнее китайское зодчество характеризуется **применением красок** (крыши - желтый, карнизы - сине-зеленый, стены, столбы и дворы - красный).

ДОГУН - конструктивно-декоративная система расписных и покрытых лаком деревянных кронштейнов, поддерживающих перекрытие.

Другун. Прорисовка

ДВОРЦОВАЯ АРХИТЕКТУРА

Пекин, Запретный город

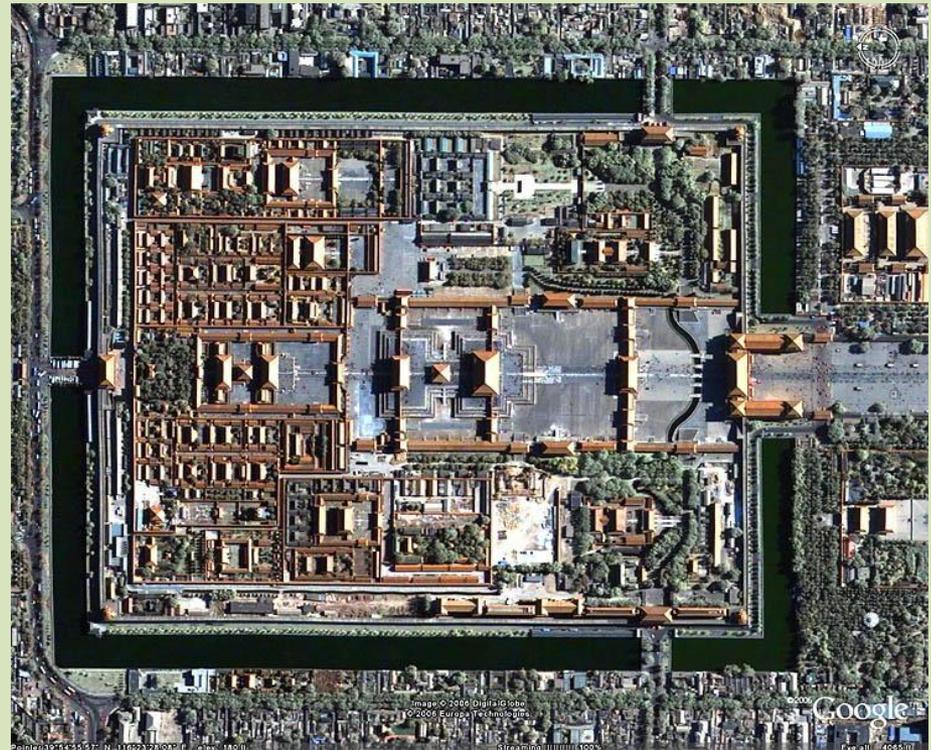

Планировка городских ансамблей

Пекин был задуман как мощная крепость. Массивные кирпичные стены с башенными воротами окружали столицу со всех сторон.

Планировка симметричная.

Правильное расположение улиц в виде сетки.

«Запретный город» (ныне превращенный в музей), обнесенный стенами и окруженный рвом с водой, представлял собой своеобразный **город в городе**, в глубине которого прятались покои императорских жен, увеселительные сооружения, театральная сцена и многое другое.

Запретный город в Пекине
вид от площади Тайхэдянь на ворота
Тайхэмынь

Вид с южной стороны на площадь

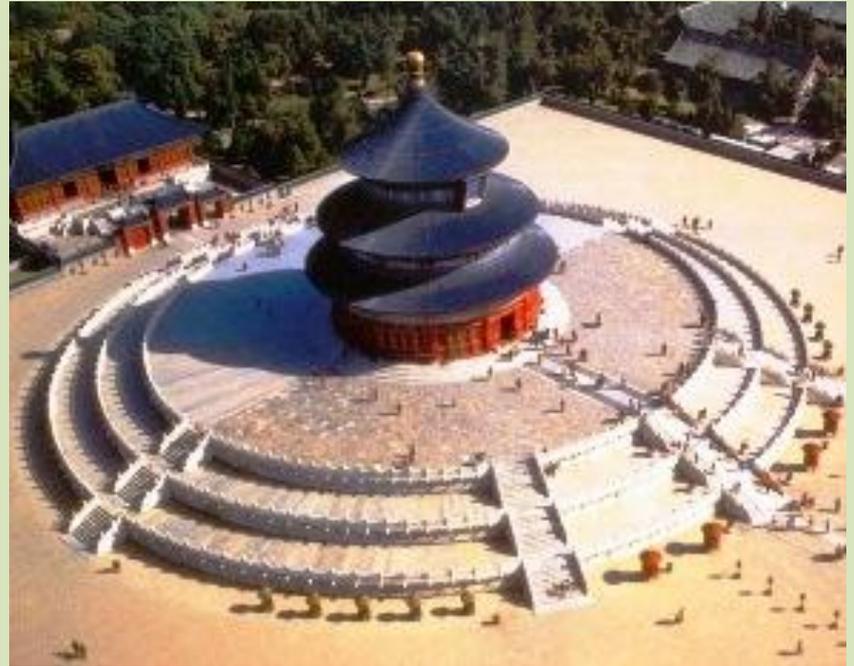
Вид на реку Золотой воды

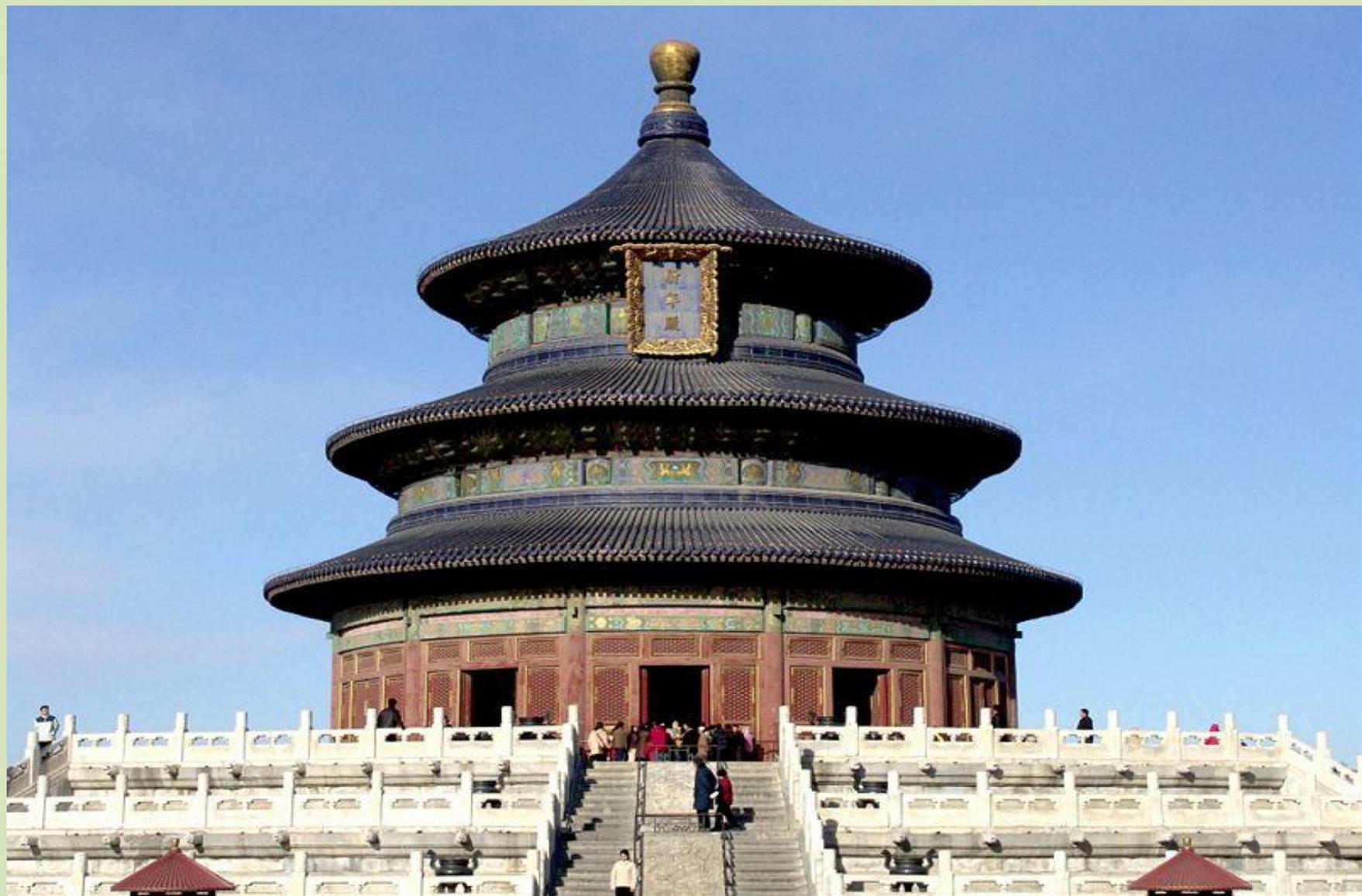
**Пекин, стена Запретного
города**

ХРАМЫ И АЛТАРИ

Храм Неба — храмово-монастырский комплекс в центральном Пекине, включающий единственный храм круглой формы в городе

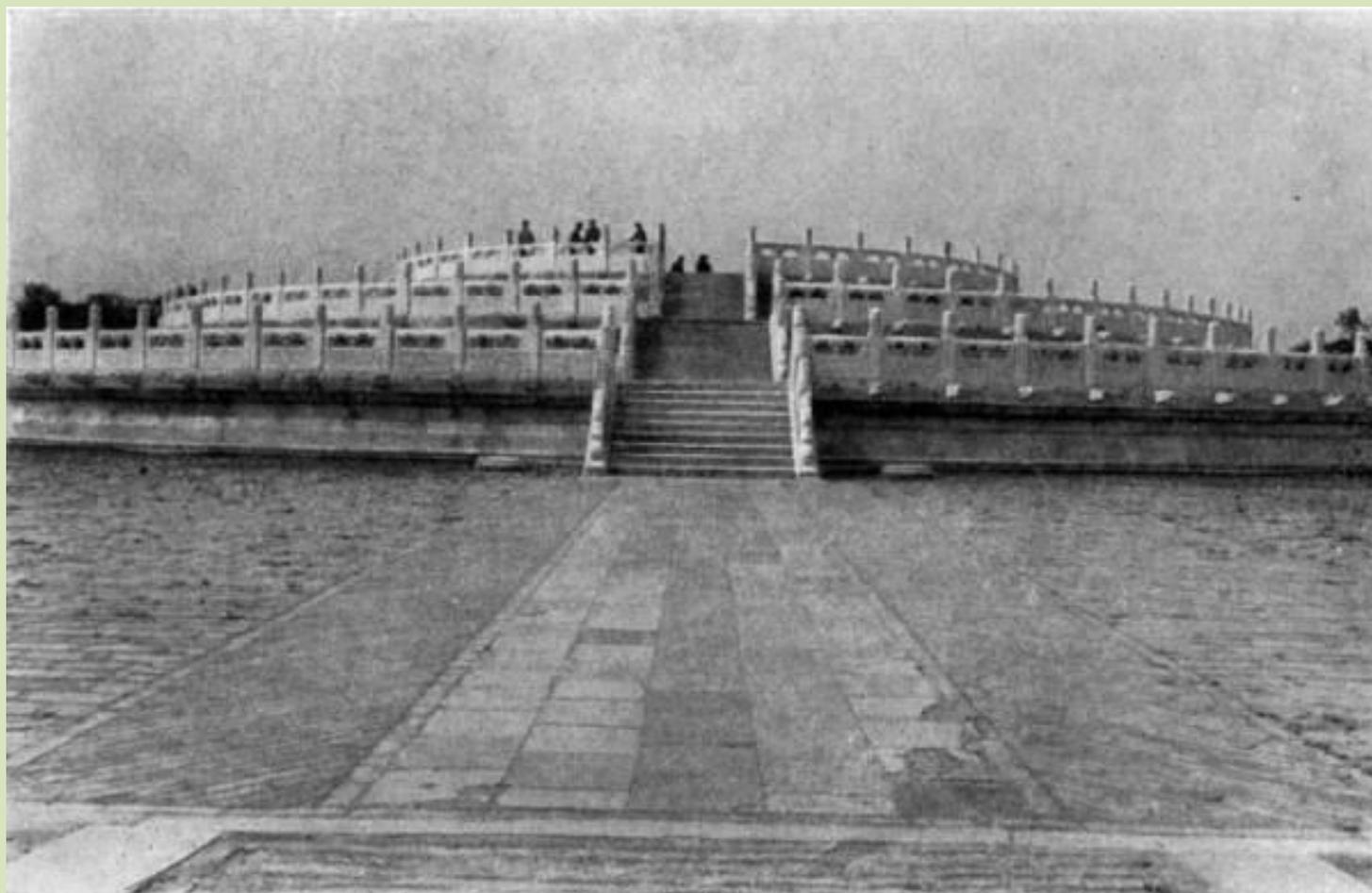

Храм Урожая (это главный храм комплекса, часто называемый Храмом Неба). Занесен ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества. Площадь комплекса составляет 267 га. Тяньтань является одним из символов города.

Ансамбль комплекса Храма Неба в Пекине

Алтарь неба

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

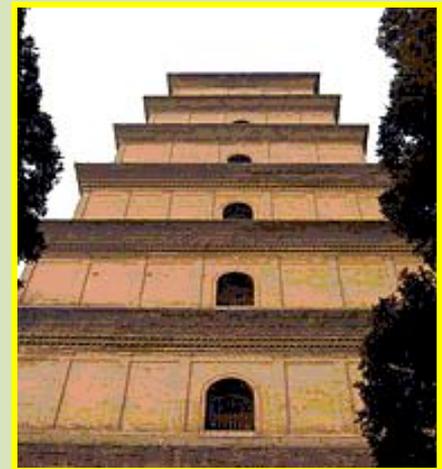
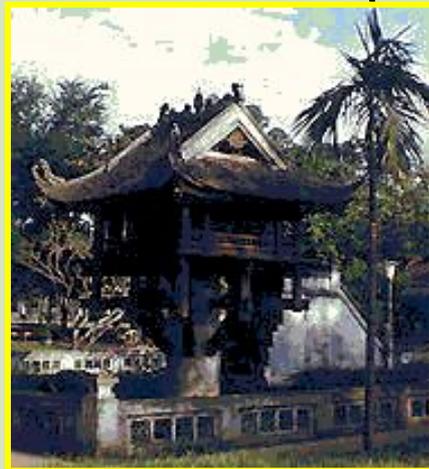
Пагода («башня сокровищ»):

- Буддийская мемориальная башня-реликварий;
- возводилась вблизи монастырей, на пересечении торговых путей, в живописных местах в честь деяний святых, знаменитых паломников, а также важных событий, связанных с буддизмом

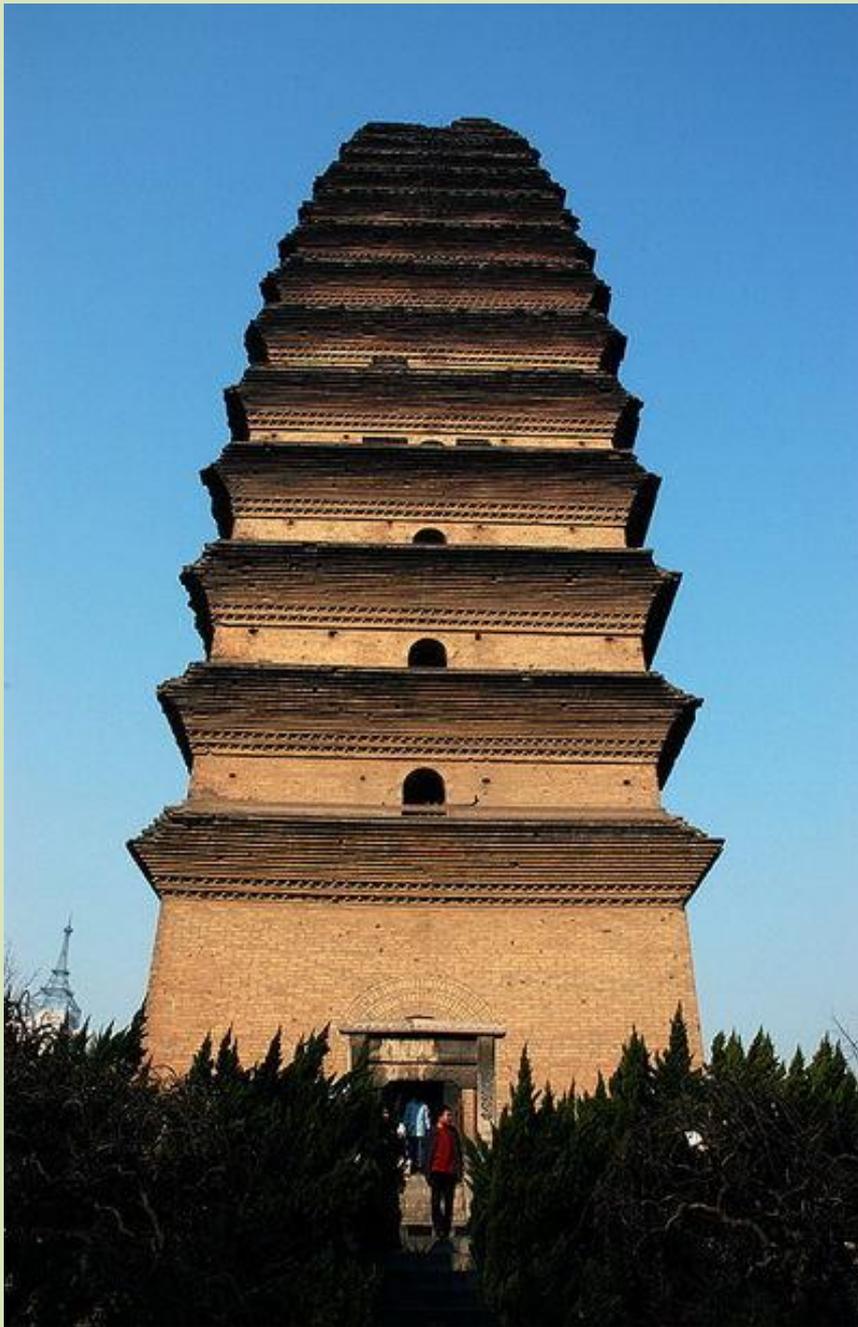

- Пагоды обязательно имеют **нечетное** (благопожелательное) **число ярусов** (3, 5, 9, 11)
- Пагоды имеют разнообразную форму: (квадратные, шести-, восьми-, двенадцатиугольные,

Большая пагода диких гусей (г.Сиань, 7-8 век)

Малая пагода диких гусей

Буддийские **скальные монастыри** включали многочисленные пещеры, украшенные статуями, рельефами, росписями.

Пещерный храм Юньган 5в

МЕМОРИАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пайлоу в
Пинъяо

- **Пайлоу** или **Пайфан** — резные орнаментированные триумфальные ворота из камня или дерева, возводившиеся в Китае в честь правителей, героев, выдающихся событий. Перекрыты одной или несколькими крышами в зависимости от числа пролётов.

**Пайлоу на пути к царским погребениям близ Пекина
15-16вв**

ГРОБНИЦЫ ШУ

Гробницы императоров династии Мин — комплекс мавзолеев тринадцати императоров китайской династии Мин (XV—XVII вв.)

Ворота, ведущие в погребальный комплекс.

САДОВО- ПАРКОВАЯ АРХИТЕКТУРА

Назначение
китайского сада
заключалось в том,
чтобы вызвать у
зрителя
философское
настроение, сады
символизировали рай
на Земле.

В садово-парковом
искусстве воплощалась
идея природной гармонии
женского начала инь
(вода) и мужского начала
ян (камни).

Вокруг него размещаются **павильоны**, связанные открытыми галереями, каменные композиции в виде горок, стенок или отдельных своеобразных скульптур, **мостики**, водные протоки.

Вся территория делится на три части – среднюю, восточную и западную. Центром сада обычно служит водоём или искусственный холм.

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.

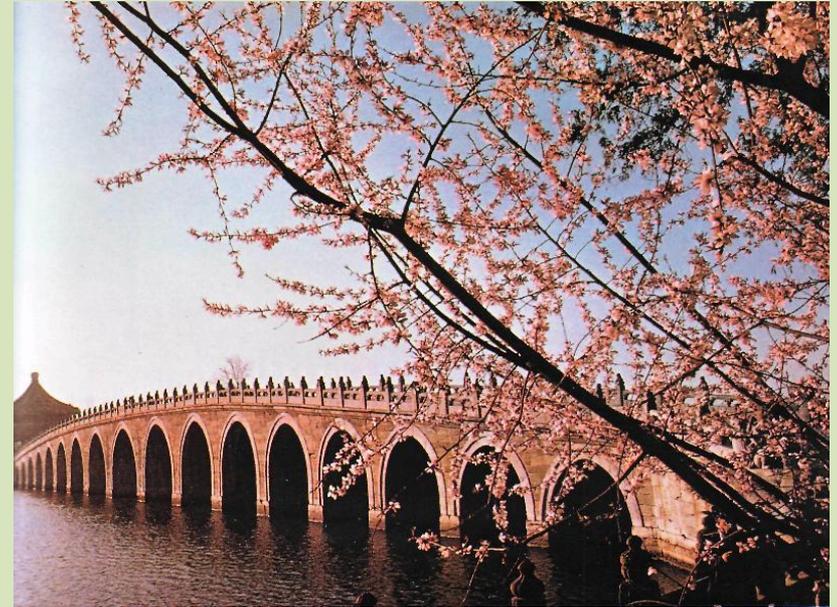

Парк
Бейхай

Парк Ихэюань

Верблюжий
МОСТИК

Семнадцатипролетный
МОСТ

МОСТЫ

Баодайцяо «**Мост драгоценного пояса**») — старинный арочный мост, перекинутый через Великий Китайский канал близ города Сучжоу в провинции Цзянсу.

Отличительная черта моста — три приподнятых центральных пролёта, через которые проплывали лодки с грузом. Мост имеет длину 317 метров при ширине 4,1 м и состоит из 53 арочных пролётов.

МО СТЫ

**Мост Нефритового Пояса, или Мост
Верблюжьего Горба, в Пекине**

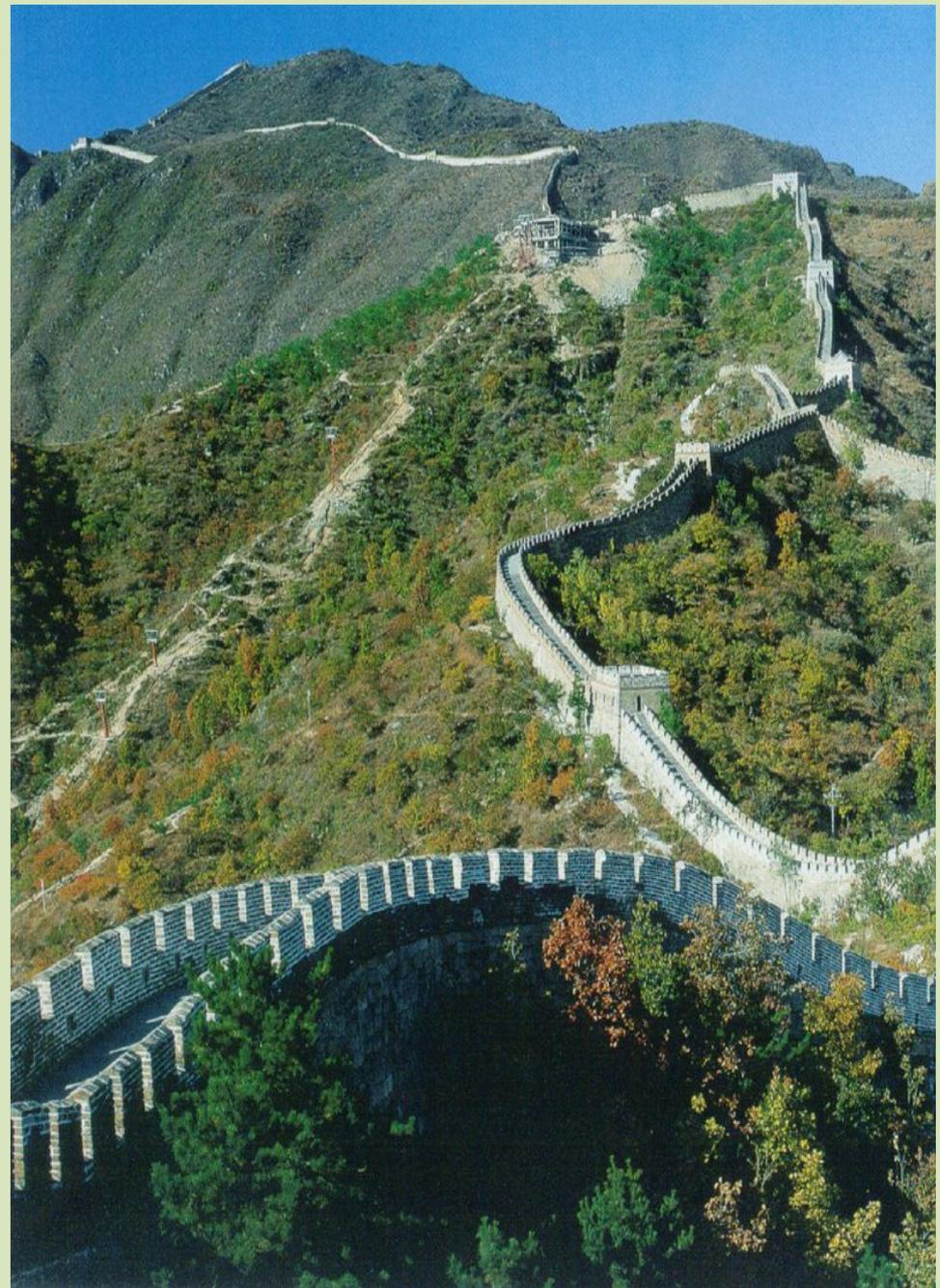
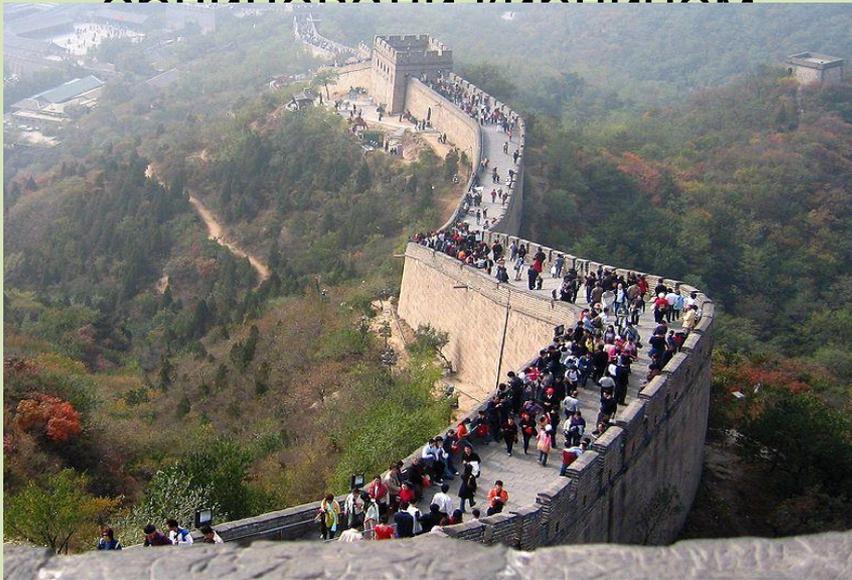
ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Каждый китайский город был окружен **стеной** ("стена" и "город" обозначались одним словом "чэн").

Великая китайская стена

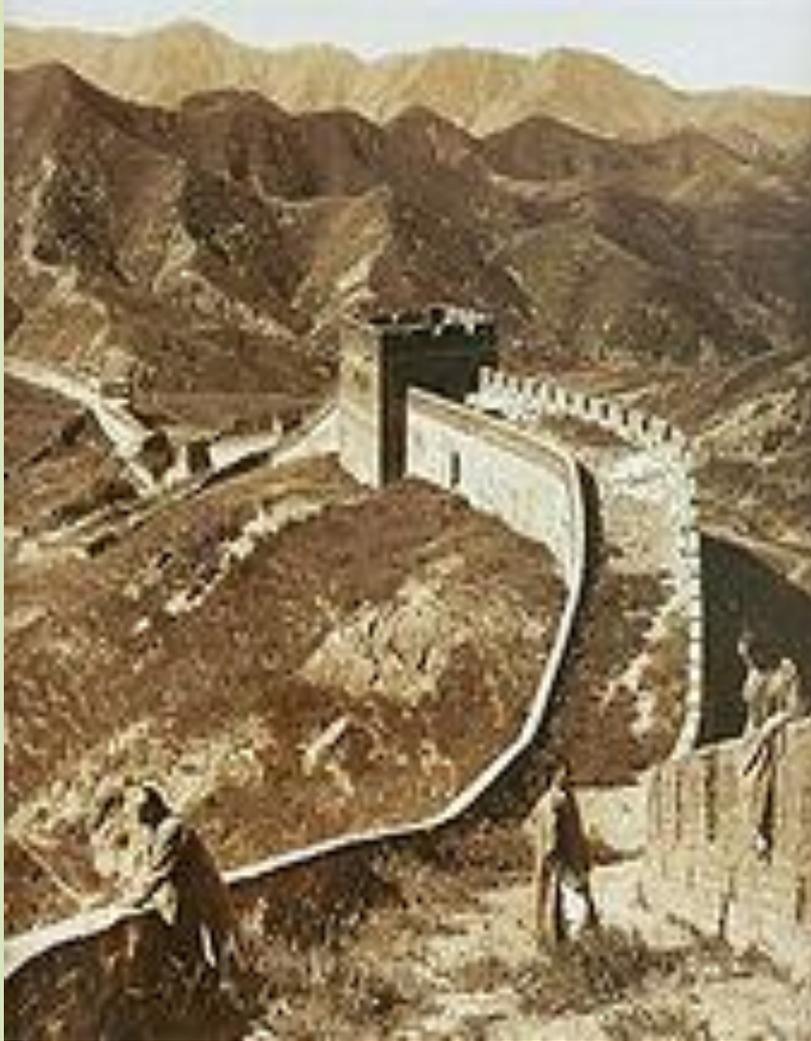
(протяженность более 3000 км). Стена имеет в ширину от 5 до 8 метров, а в высоту от 5 до 10 метров. Стена сначала была собрана из утрамбованного леса и камыша, затем её облицовали кирпичом

По поверхности стены идут зубцы и дорожка, по которой солдаты могли передвигаться. По всему периметру проставлены башни, через каждые 100 - 150 метров, для светового оповещения о приближении врага.

История

Строительство первой стены началось в **III веке до н. э.** во время правления императора **Цинь Ши-хуанди** (династия Цинь), в период Воюющих царств (475—221 гг. до н. э.) **для защиты государства от набегов кочевого народа хунну.** В строительстве участвовала пятая часть тогдашнего населения страны, то есть около миллиона человек. Стена должна была чётко зафиксировать границы китайской цивилизации, способствовать консолидации единой империи, только что составленной из ряда **завоёванных царств.**

Фотография Великой Китайской стены

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

- При укладке каменных блоков стены употреблялась клейкая рисовая каша с примесью гашёной извести.
- Ежегодно проводится популярный легкоатлетический марафон «Великая Стена», в котором часть дистанции спортсмены бегут по гребню Стены.
- Вопреки существующему мнению, Великую китайскую стену нельзя увидеть невооружённым глазом с орбитальной станции, хотя на спутниковых снимках её видно.

*Мирная
Хорошеетеле
Культура*

КИТАЙСКАЯ ЖИВОТНИЦЬ И КАМПИРАФИЯ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

- Китайская художественная культура характеризуется устойчивой традицией, в которой нашло отражение **философское осмысление действительности:**
- **Особое религиозно-поэтическое восприятие природы** – носительницы универсальных законов бытия;
- **«Пейзажный» подход к явлениям жизни**
(*в живописи* – отображение величия природы или лирического очарования ее элементов,
в архитектуре – проектирование сооружений как части природного ландшафта).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

- Изобразительное искусство представляет собой **синтез живописи, поэзии и каллиграфии.**
- Общими для них являются тематика образов, инструменты и материалы.
- При этом первоосновой является поэзия, давшая развитие каллиграфии, а впоследствии – живописи, иллюстрирующей литературный текст.
- Иероглифы определили осмысление линии в живописи и пластике архитектурных форм.

КАММЕТРАФИЯ

КАЛЛИГРАФИЯ

- Первые упоминания о каллиграфии датируются серединой I тысячелетия до н.э.
- Каллиграфия возведена в Китае в ранг национального искусства.
- Письменность в традиционной китайской культуре рассматривается как особая область этики и эстетики.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

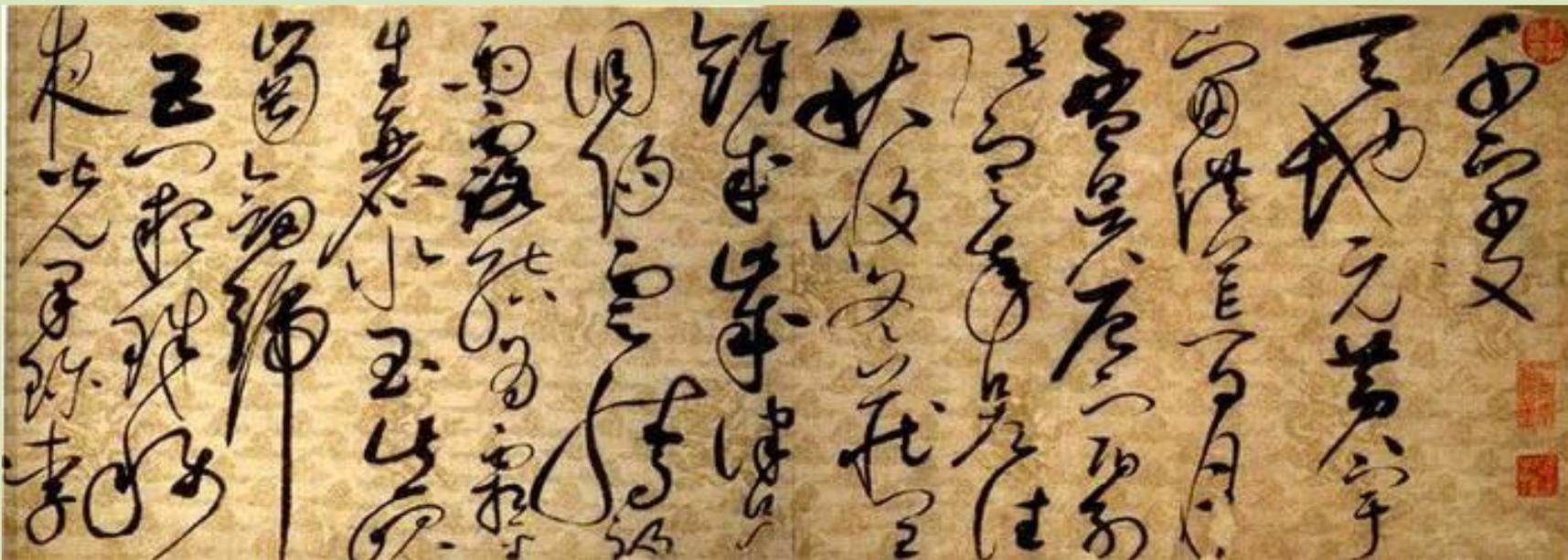
- Иероглифы возникли из **пиктограмм** – схематических изображений реальных предметов.
- Превратившись в абстрактную форму, иероглиф должен был напоминать естественное движение предмета.
- **Каллиграфия сравнивается с искусством танца** –

К

вода	огонь	солнце	луна	баран	эпоха
					ИНЬ, 2тыс лет до н. э.
					ЧЖОУ, 1тыс лет до н. э.
					ХАНЬ, Швек до н.э. -Швек н.э.
					ЦЗИНЬ, IV в.

			пошадь
			гора
			женщина
			солнце
			ребенок

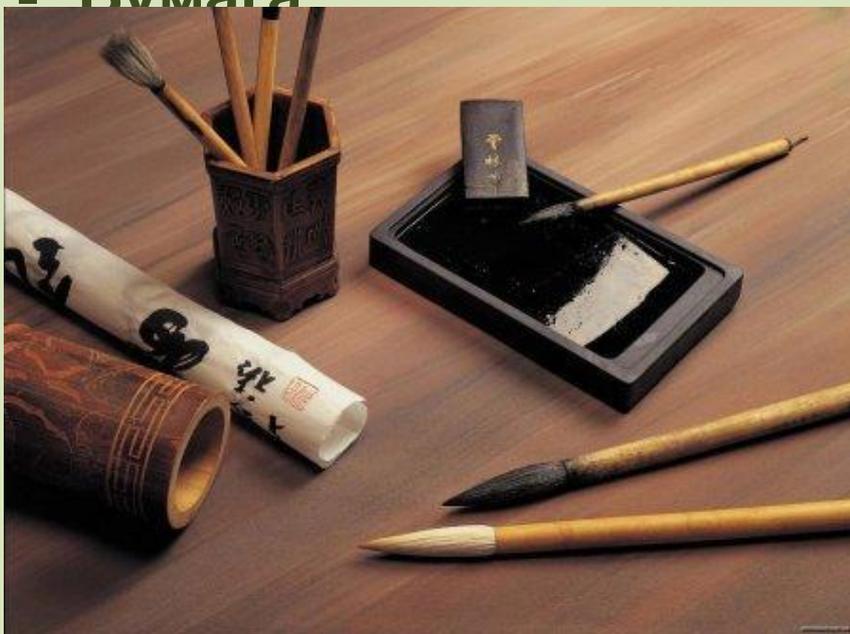
КАЛЛИГРАФИЯ

Император Чжао Цзи Каллиграфический свиток.
Стиль тонкого золота

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

- У каллиграфа и художника есть «**четыре драгоценности**»:
 - Кисть
 - Палочка туши
 - Тушечница
 - Бумага

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

- **Печати** на живописных и каллиграфических свитках как знак автора появились **ок. 10 в.**
- **До 15 в.** печать изготавливал ремесленник по рисунку художника (использовались твердые материалы), позже, с началом использования мягкого камня, художники и каллиграфы начали сами резать печати.
- Печать содержит иероглифическую миниатюру – высказывание, поэтическую фразу, имя художника:

«Куда поведет кисть»

«Ученик большого мастера»

«Я буду учиться – пока буду дышать»

*«Нет вещи, которая не может быть сделана, но
есть вещи, которые не должны быть сделаны»*

(Ци Байши)

ЖИВОТНЫМ

ЖИВОПИСЬ

- **Гохуа** – китайская традиционная живопись минеральными и растительными водяными красками и тушью на шелковых и бумажных свитках, веерах, экранах, альбомных листах.
- Произведения гохуа основаны на соединении живописных и графических приемов, с включением в композицию картины каллиграфической поэтической надписи и печати мастера.

ЖИВОТНЬСЬ

- В китайской картине каждый предмет глубоко **символичен**, каждое дерево, цветок, животное или птица является знаком поэтического образа.
- **Пара уток** символизировала семейное счастье,
- **фазан** — удачную карьеру,
- прекрасный **цветок лотоса** — символ чистоты,
- гибкий и полый внутри **бамбук** — олицетворение мудрости и противостояния жизненным невзгодам,
- вечнозеленая **сосна** служила аллегорией долголетия,
- цветущая **слива мейхуа** — символ благородства и стойкости.

ЖИВОТНІСЬ

Ли Жун-
вэй

Бабочка и розовый
цвет

Птица среди
лотоса

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.
- Свитки имели две разновидности: **горизонтально ориентированные и вертикальные**.

Горизонтальные свитки – многометровая полоса бумаги/шелка; изображение позволяет охватить взглядом всю ширь мироздания, ощутить движение времени, пространство, последовательность событий и т.п.

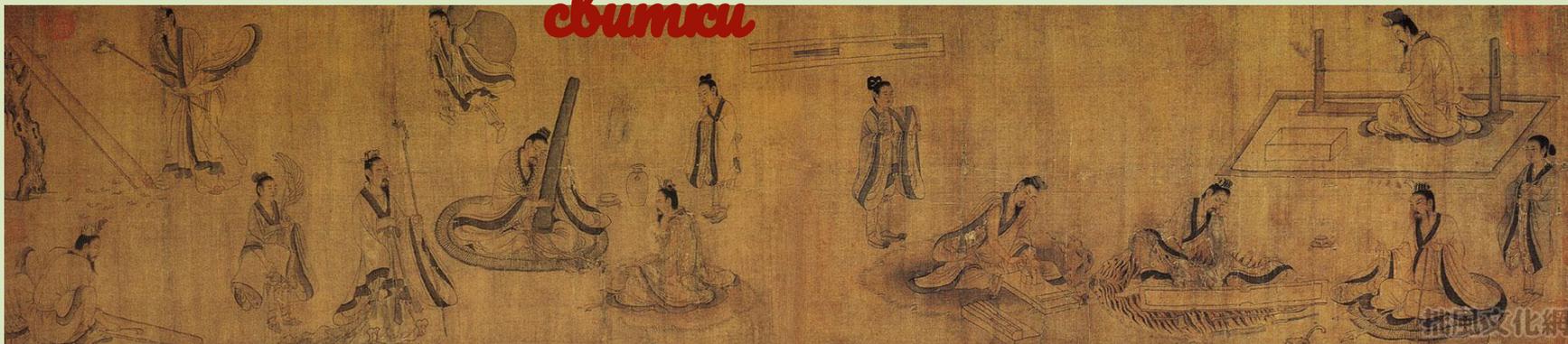
Свитки сворачивали в рулон и постепенно рассматривали.

Композиция открытая, часто дробится на отдельные сцены с помощью иероглифов или изобразительных деталей (деревья и т.п.)

Гу Кайчжи (344-406) Наставления старшей придворной дамы

Горизонтальные свитки

Гу Кайчжи (344-406) Изготовление циня

Чжань Цзэдуань
(960-1127) Вверх по реке
в праздник
поминовения
Длина свитка 5м

Вертикальные свитки

создают образ величия и единства природы; для них характерны:

- высокая точка ракурса;
- наличие нескольких точек обзора;
- ярусная композиция; нижний край – передний план – проработан детально, верхний край – дальний план – содержит обобщенные детали изображения (воздушная перспектива);
- высокая линия горизонта;
- воздушная перспектива.

Из трактата художника *Ван Вэя* (701-761) «*Тайны живописи*»:

«Далекие фигуры все без ртов, далекие деревья без ветвей. Далекие вершины без камней: они, как брови, тонки-неясны. Далекие течения без волны: они – в высотах, с тучами равны.

Такое в этом откровенье!»

«Кто смотрит на картину, тот стремится видеть прежде всего дух. Затем уж различает он, где чисто, где мазки.»

Техники живописи

- **Гун-би** («тщательная кисть») – живописная манера, основанная на тончайшей графической проработке деталей.
- В манере гун-би выполнялись обычно полихромные повествовательные и жанровые композиции.

Ли Чжаодао (657-741) Путешествие Минхуана в Шу

Техники живописи

- **Се-и** («выражение идеи») – манера, отличающаяся особой живописностью эскизного спонтанного лаконичного рисунка, призванного выразить сущность предмета и позволяющего зрителю домыслить «не досказанное» художником.
- В манере се-и исполнялись цветы и растения, монохромные пейзажи.

Лян Кай (1140-1210)
Шестой патриарх рубящий бамбук

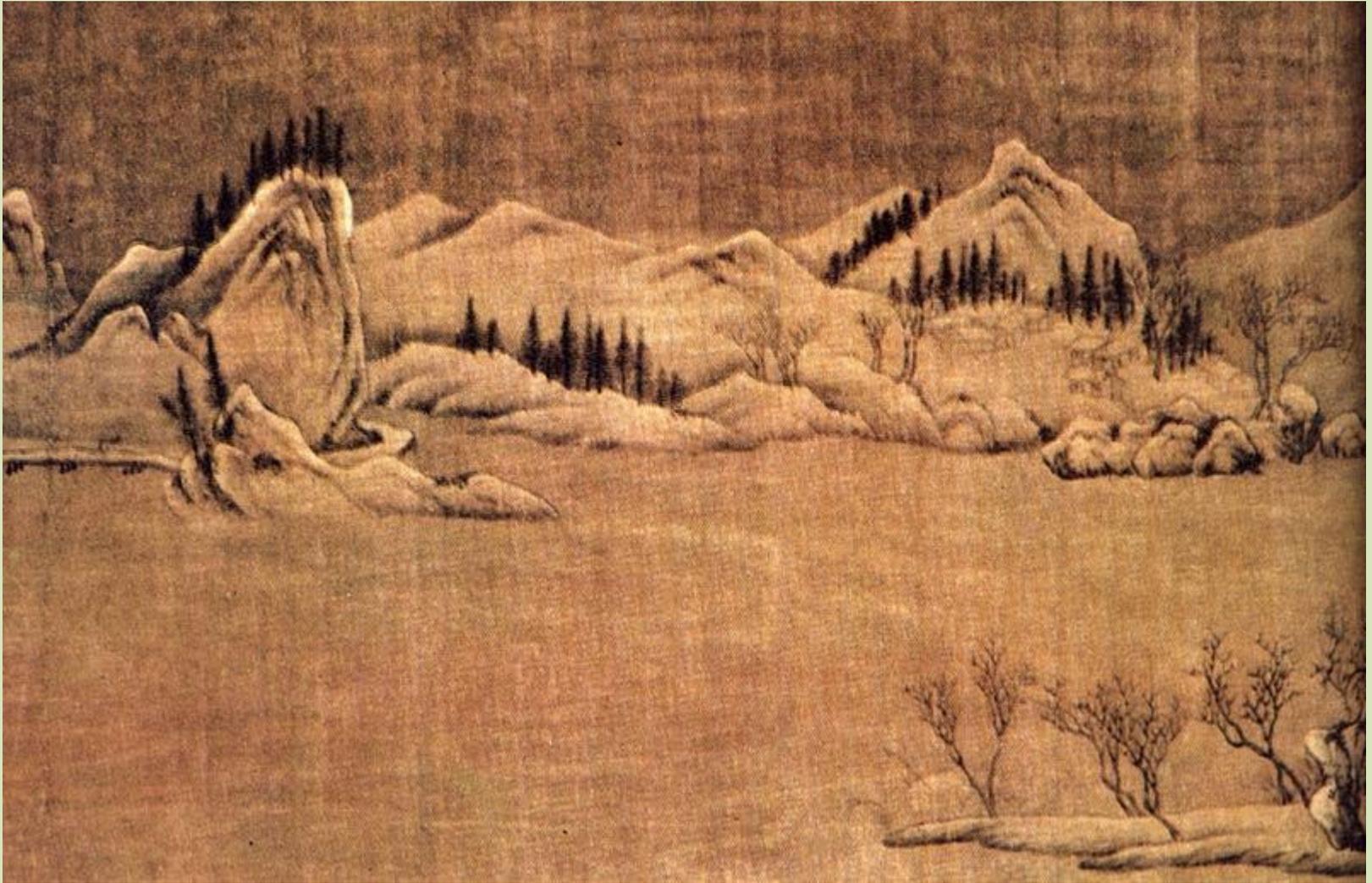

Ци Бай Ши (1864-1957)
Стрекоза

Жанры живописи

- **Шань-шуй** («горы-воды») – пейзаж с изображением гор, рек и водных потоков как наиболее почитаемых сакральных элементов природы, выражающих противоборствующие во вселенной силы **Инь-Ян** (инь – женское начало – вода, ян – мужское начало – горы).

Ван Вэй (701-761) Просвет после снегопада

丹青翠尺較假橫
妙宮夏樓控海
系跋馬垂鞭值休
曠漾舟近岫有逢
迎將軍自是起
凡繪宗伯矚照焉
空許風物感序
傳彷彿矣回感慨
託怡情
乙未仲夏浩題

八骨龍

卷之三

漫漶不可識

六澗香

子梅水保之

秋聲

漫漶不可識

俊逸參軍

漫漶不可識

漫漶不可識

漫漶不可識

漫漶不可識

漫漶不可識

Ли Чжаодао Башня Лояна

Ма Юань (1190-1279) Напевая в пути

Ма Юань (1190-1279) Весна на горной тропе

Жанры живописи

- **Хуа-няо** («цветы-птицы») – один из традиционных жанров живописи и декоративно-прикладного искусства Китая: **свободные композиции мотивов цветов, птиц, растений, плодов, насекомых** как бы выхвачены из жизни и размещены на чистом фоне.
- Воплощает принцип «великое в малом».
- Характерны благопожелательные композиции, в которых человеческие качества сопоставляются с особенностями цветов, растений, циклов природы.

Император Чжао Цзи (1082-1135) Голубь

Ветка персика и бабочка

Ци Бай Ши

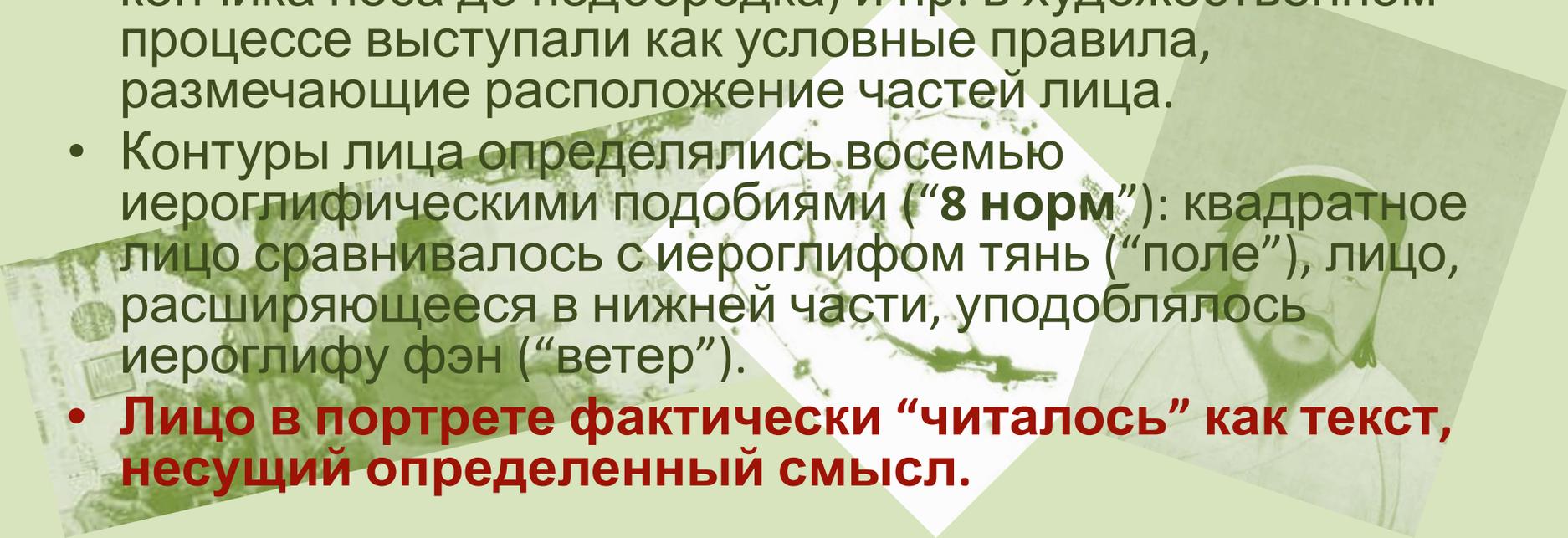
Тыква-горлянка

Жанры живописи

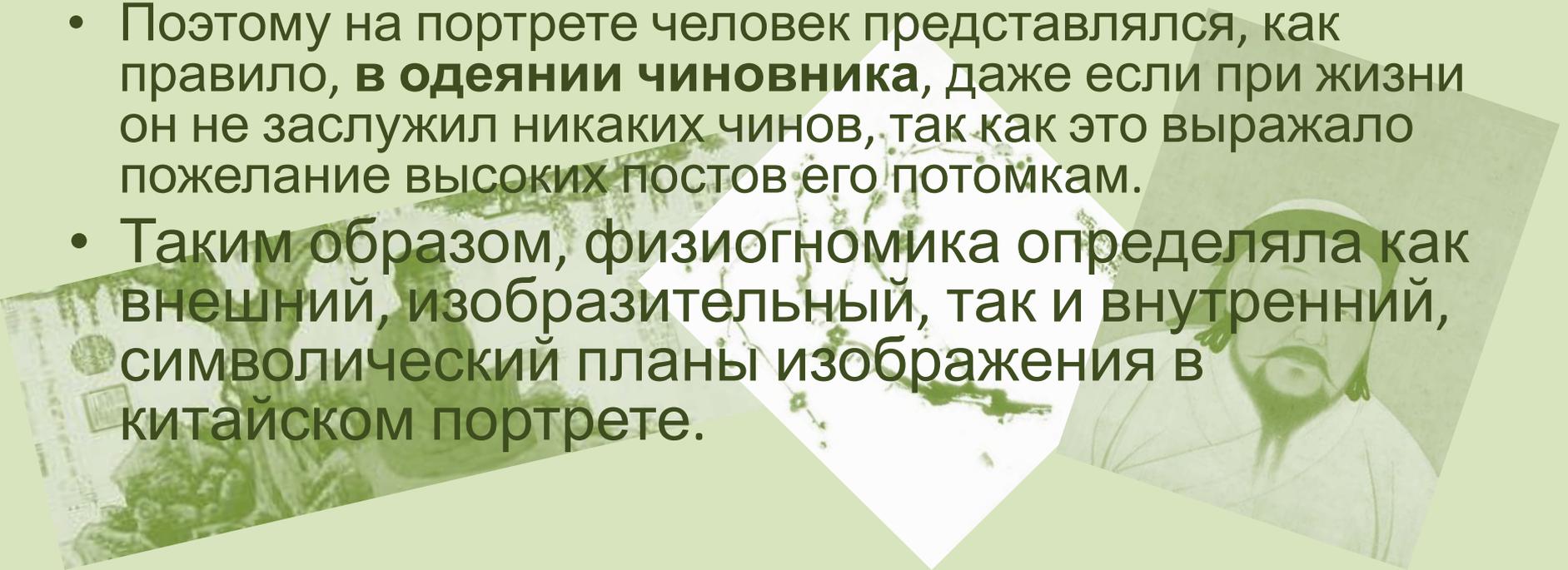
- **Жэнь-у, жэньхуа** («живописание людей») – жанр живописи на свитках, ширмах, альбомных листах, посвященной различным аспектам духовной и социальной жизни человека.
- Включает произведения портретного, иллюстративно-назидательного, повествовательного и религиозного характера
- Сюжетные группы: картины нравов и обычаев, изображения знатных дам, персонажей даосско-буддийского пантеона, парадный портрет, ритуальный заупокойный портрет.

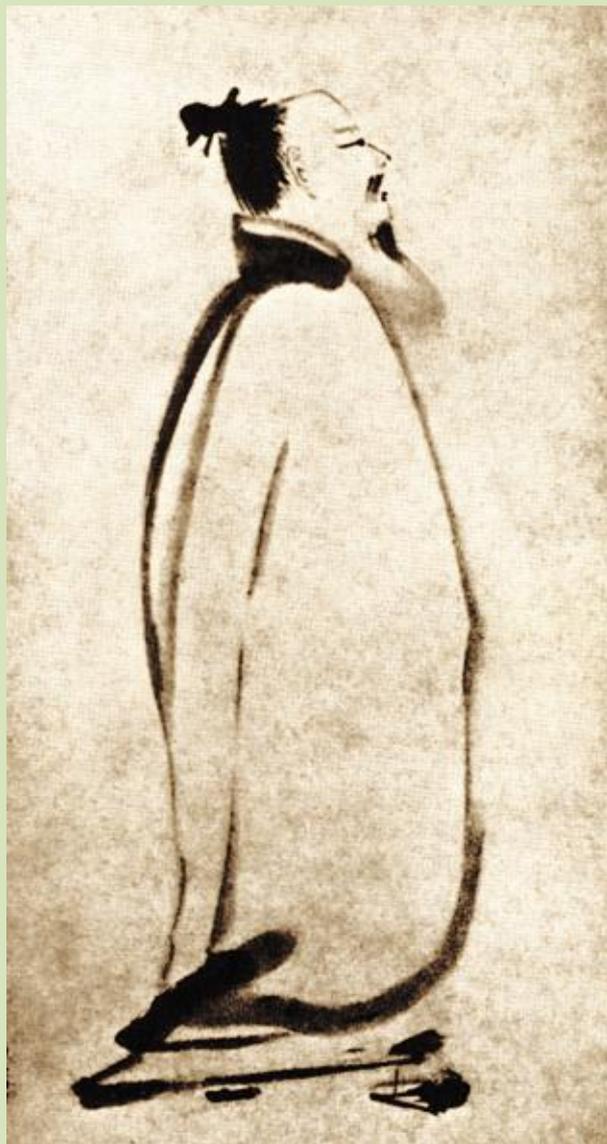

- **Китайский портрет** тесно связан с **физиогномикой** (искусством предсказания судьбы по внешнему облику, основанном на представлении о взаимосвязи судьбы и характера человека с его физическими характеристиками).
- В физиогномической практике и теории портрета применялись одинаковые схемы и термины.
- Физиогномические термины **“5 вершин”** (лоб, нос, подбородок и скулы), **“3 двора”** (“верхний двор” – от границы волос до переносицы, “средний двор” – от переносицы до кончика носа и “нижний двор” – от кончика носа до подбородка) и пр. в художественном процессе выступали как условные правила, размечающие расположение частей лица.
- Контуры лица определялись восемью иероглифическими подобиями (**“8 норм”**): квадратное лицо сравнивалось с иероглифом тянь (“поле”), лицо, расширяющееся в нижней части, уподоблялось иероглифу фэн (“ветер”).
- **Лицо в портрете фактически “читалось” как текст, несущий определенный смысл.**

- В традиционном китайском портрете **акцентировались признаки, имевшие благоприятное значение** с точки зрения физиогномики, в лице убирались проявления болезни и дряхлости.
- С одной стороны, изображение должно было быть **фотографически точным** (это портрет конкретного человека), а с другой – **черты лица подгонялись под благоприятную физиогномическую схему**, пророчащую знатность и богатство потомкам портретируемого.
- Поэтому на портрете человек представлялся, как правило, **в одеянии чиновника**, даже если при жизни он не заслужил никаких чинов, так как это выражало пожелание высоких постов его потомкам.
- Таким образом, физиогномика определяла как внешний, изобразительный, так и внутренний, символический планы изображения в китайском портрете.

Портрет поэта Ли Бо

Лян Кай

Бессмертный

Ван Вэй Портрет ученого Фу Шэна

Император Чжао Цзи
Слушая цинь

Император Кублай-Хан

Ли Хун-
цзяо

Император Тай-
цзу

СКУЛЬПТУРА

Буддийская скульптура

- В скульптуре буддийских пещерных монастырей сложился ранее неведомый Китаю **образ Будды** – властителя вселенной, несущего людям свой закон.
- Тяжеловесные и статичные, сросшиеся с массой скалы **колоссальные статуи Будды**, сидящего в строго фронтальной позе с поднятой в жесте поучения и покровительства рукой, воспроизводились множество раз в разных вариантах и масштабах.

Вайрочана в пещерных храмах Лунмэнь

и

ет

та

ысо

пе

Погребальная скульптура

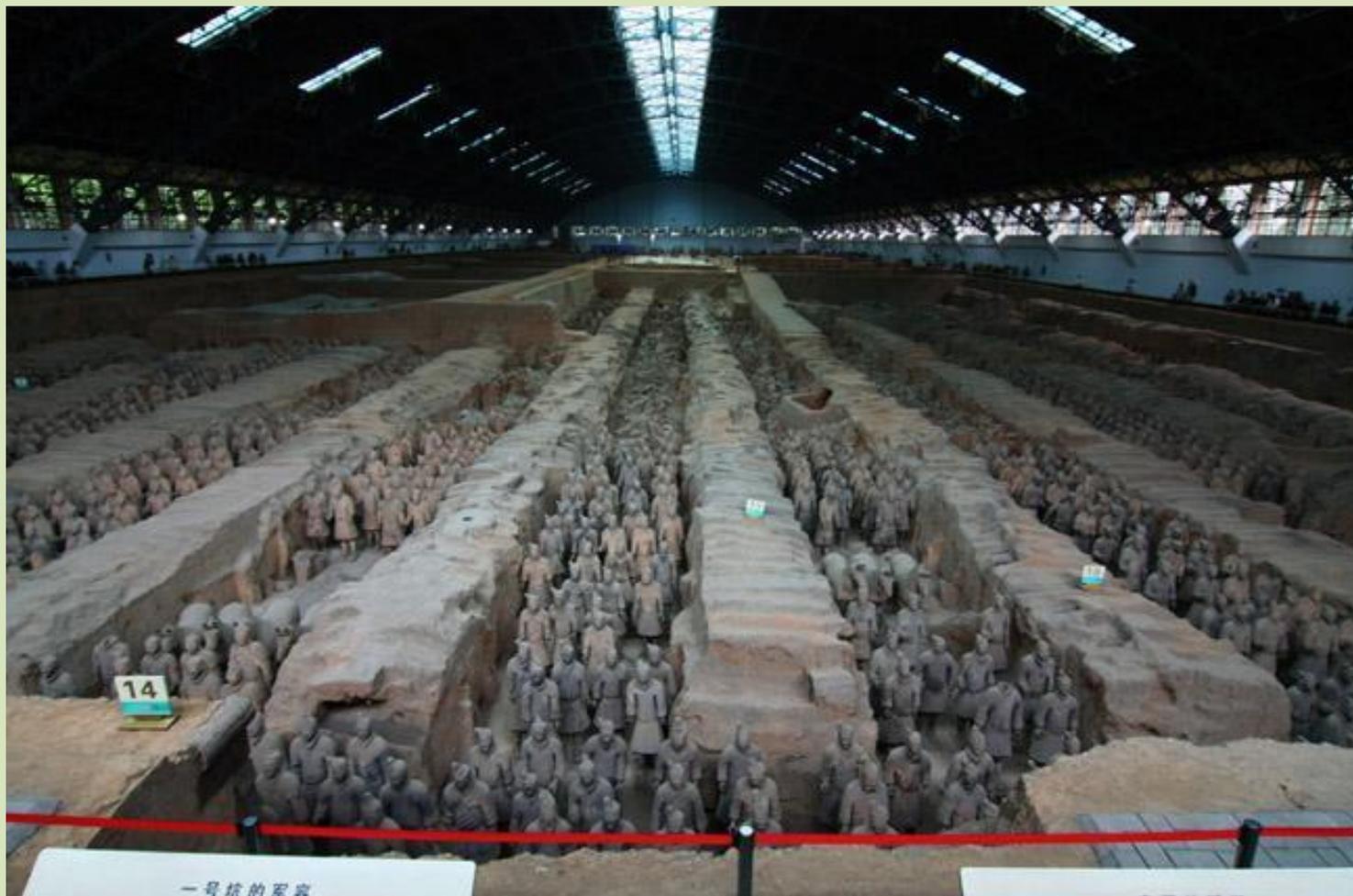
Терракотовая армия

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.

- Ее возводили **в течение десяти лет** после восшествия императора на престол.
- Гробница была окружена **двумя рядами высоких стен, в плане образывавших квадрат (символ Земли)**.
- В центре располагался высокий конусообразный **могильный холм. Круглый в плане, он символизировал Небо**.
- Стены облицованы отшлифованными мраморными плитами и нефритом, пол устлан огромными полированными камнями с нарисованной на них картой девяти областей Китайской империи.
- На полу стояли скульптурные изображения пяти священных гор, а потолок имел вид небосвода с сияющими светилами.
- После того как саркофаг с телом императора Цинь Ши-Хуанди перенесли в подземный дворец, вокруг него расположили огромное количество драгоценных предметов, сопровождавших его при жизни: сосуды, ювелирные изделия, музыкальные инструменты.
- 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 пошалаей

Терракотовая армия из могильника императора Циньшихуана

Музей терракотовых фигур.

Терракотовая скульптура из могильника императора Циньшихуана

Музей терракотовых фигур.

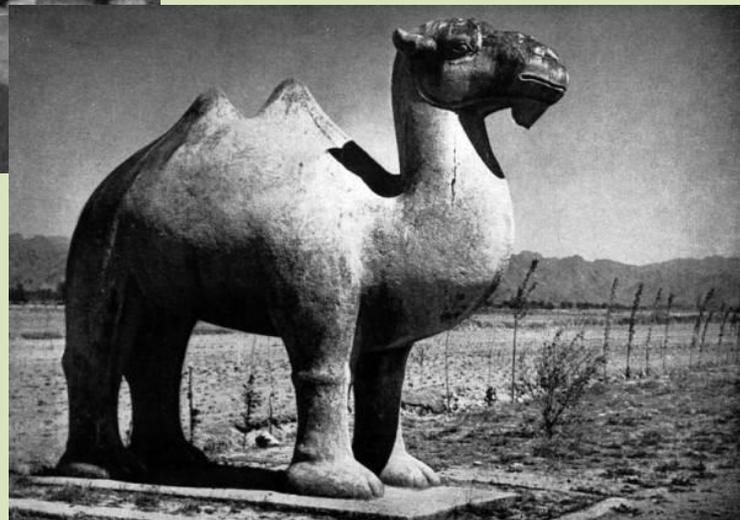
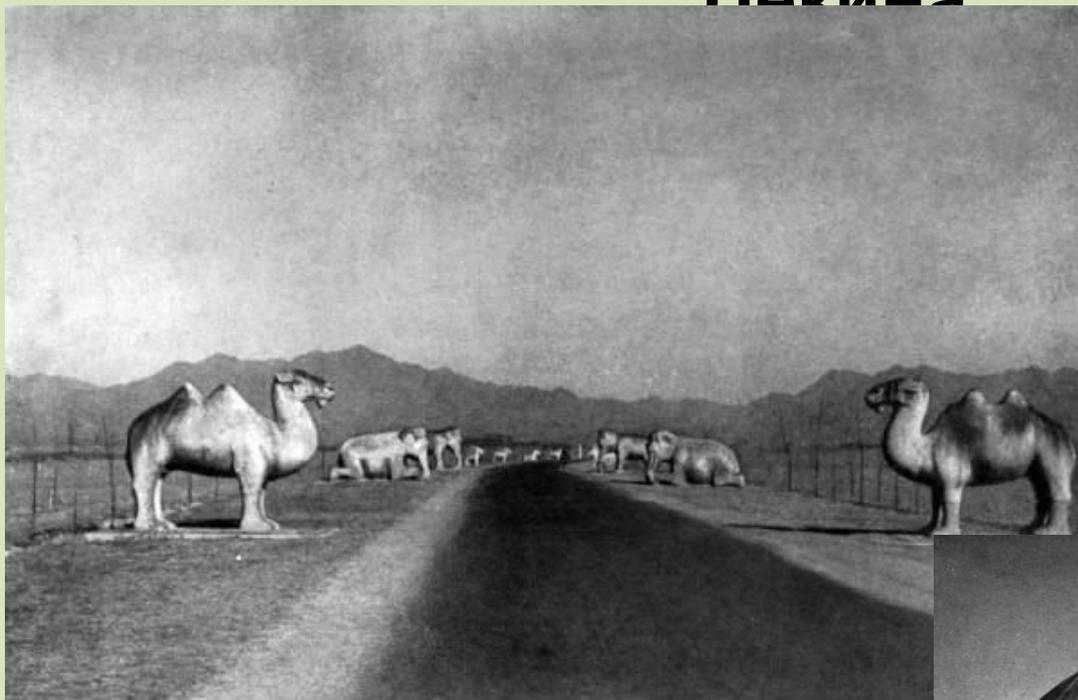
Терракотовая скульптура из могильника императора Циньшихуана

Музей терракотовых фигур.

Погребальная скульптура

Аллея духов к царским погребениям близ Пекина

ЖИТАЇСКИЙ
ФАРФОР.

КИТАЙСКИЙ ФАРФОР.

- «Фарфоровое» ремесло получило распространение в I тысячелетии нашей эры.
- Процесс производства фарфора Китая был засекречен, за разглашение тайны неверный подвергался казни.
- Некоторые техники росписи фарфора: *сань-цай* («три цвета»), *у-цай* («пять цветов»), *доу-цай* («борьба цветов»). Также ценился **белый неглазурованный фарфор** и сосуды с росписью кобальтом (**сине-белый фарфор**), которые имели большой спрос в Европе и России.

КУТАЙСКИЙ ФАРФОР.

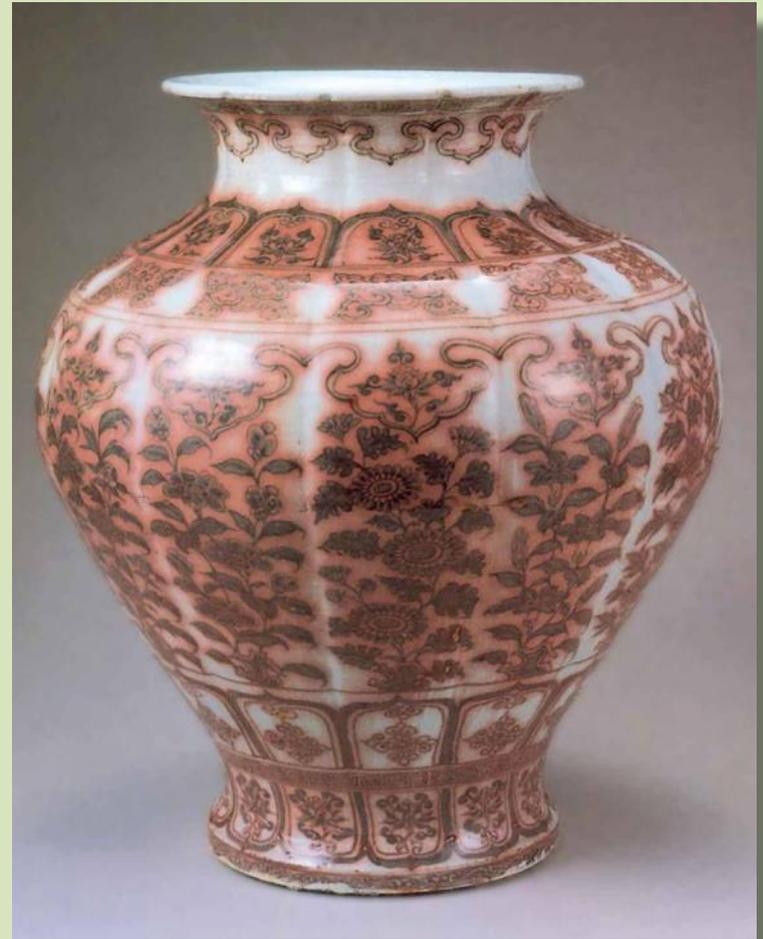
КИТАЙСКИЙ ФАРФОР.

Храмовая
ваза

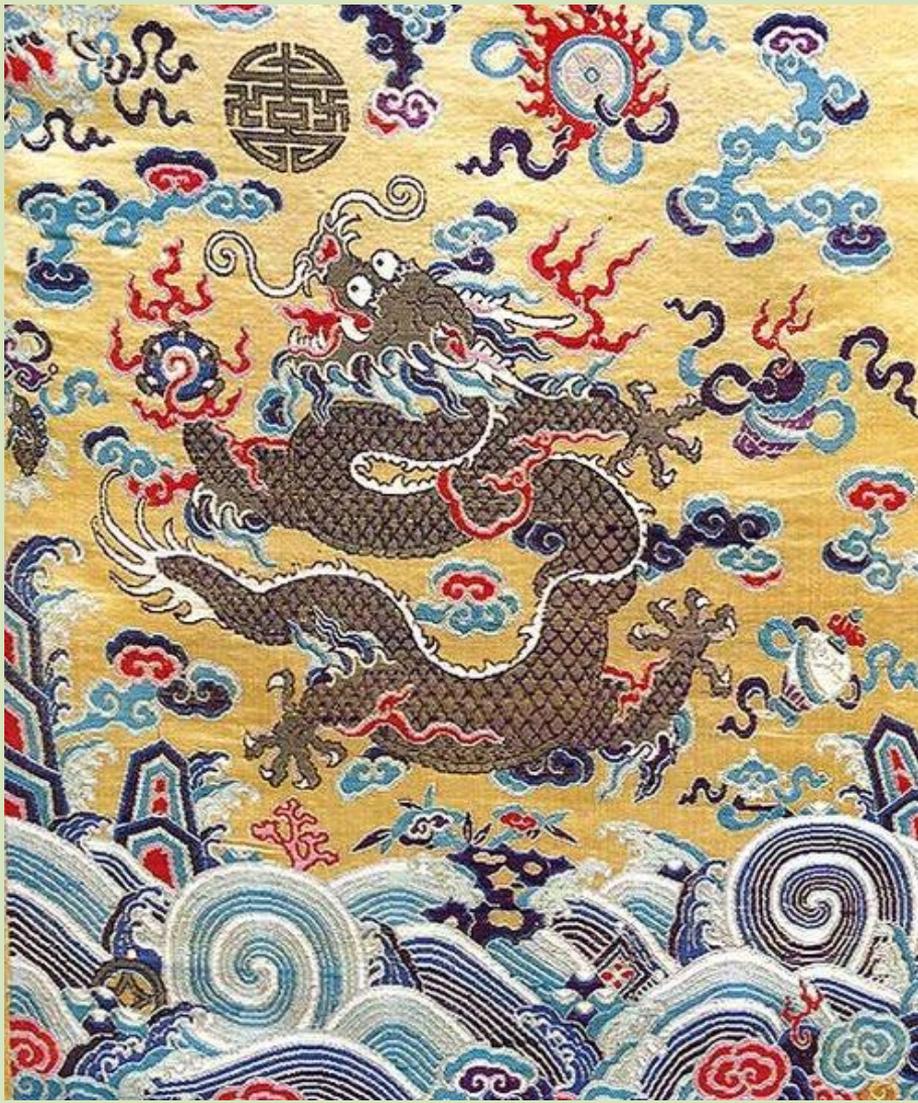
Ваза с
пионами

Ваза в форме
дыни

КИТАЙСКИЙ ШЕЛК (Этапы изготовления)

- все начинается с разведения шелковичных червей; личинки могут погибнуть от малейшей инфекции и неправильного кормления;
- взрослые личинки – гусеницы - начинают вить коконы в специально организованных для них условиях;
- продукт труда гусениц – кокон – формируется в течение 3-4 дней из нитей длиной от 300 до 1000 метров;
- чтобы извлечь из липкого коконов нить, их окунают в горячую воду, где клейкое вещество растворяется;
- полученная из одного кокона нить слишком тонка, и ее соединяют еще с несколькими такими же;
- из полученной пряжи ткют полотно, в итоге вес ткани из 500 км нити составляет всего лишь 1 кг!
- Но и здесь шелковое искусство не заканчивается: на очереди окраска материала, декоративная отделка , например, вышивка шелком по шелку.

Кэсы (тканая шелковая шпалера)

Этот способ заключается в переплетении длинных нитей основы и коротких нитей утка разного цвета. На границах цветных участков образуются просветы, за что ткань и получила свое название (в переводе с китайского кэсы — «резаный шелк»).

Повседневное платье императора

Праздничное платье императора

Погребальный стяг

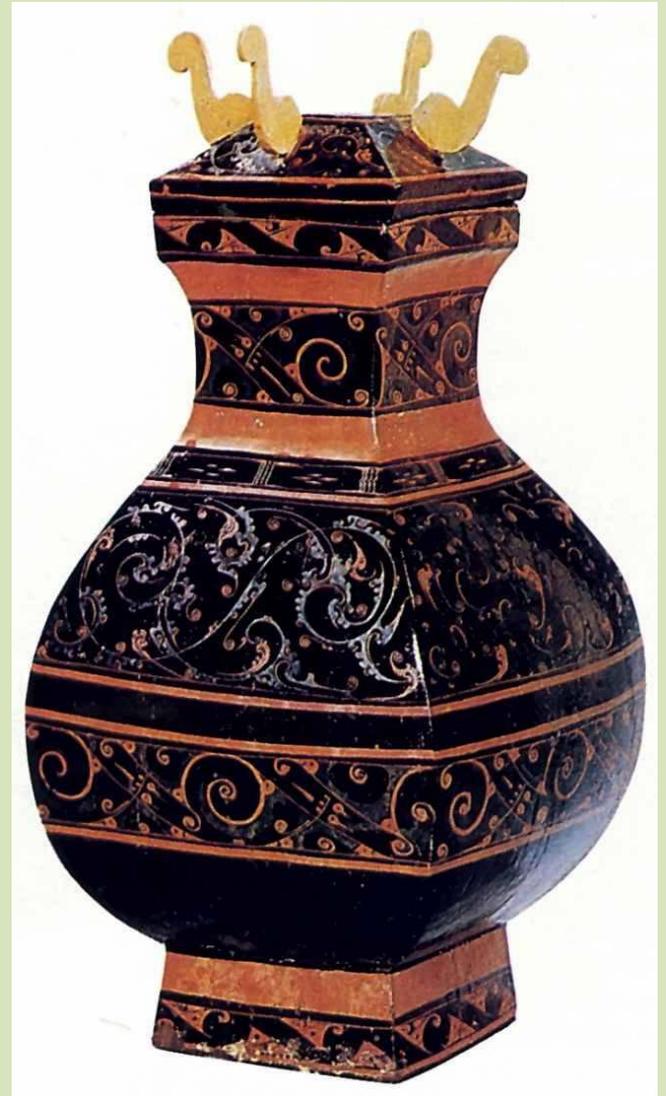
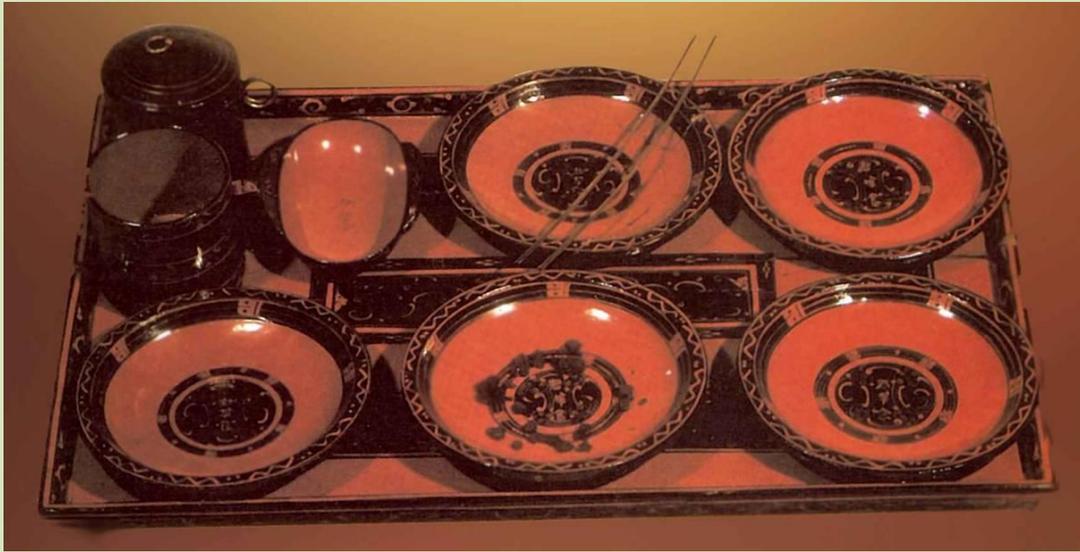
Обувь «лотосовая
коробочка в три цуня»

КИТАЙСКИЙ ЛАК

Производство лака, как и шелкоткачество, родилось в Китае.

Окрашенный в разные цвета **натуральный сок лакового дерева** многократно наносили на поверхность изделия, что придавало ему блеск, прочность и предохраняло от влаги.

Лаковые изделия (погребальная утварь, посуда, мебель) декорировали с помощью **резьбы, росписи, инкрустации.**

Лаковый ритуальный сервиз, треножник, погребальная урна, покрытые росписью

Лаковые столик и стулья, трон, шкатулка (резьба)

Лаковая ширма с резьбой и инкрустацией

Бронзовые изделия

Ритуальные сосуды

Ритуальные сосуды

- **Лэйвэнь** («узоры грома») – орнамент в виде соединенных цепью наподобие меандра мелких спиралей, выполненный гравировкой или штамповкой на ритуальных бронзовых сосудах.

- **Таотэ** – в древнекитайской бронзе условная зооморфная маска, включенная в орнамент.

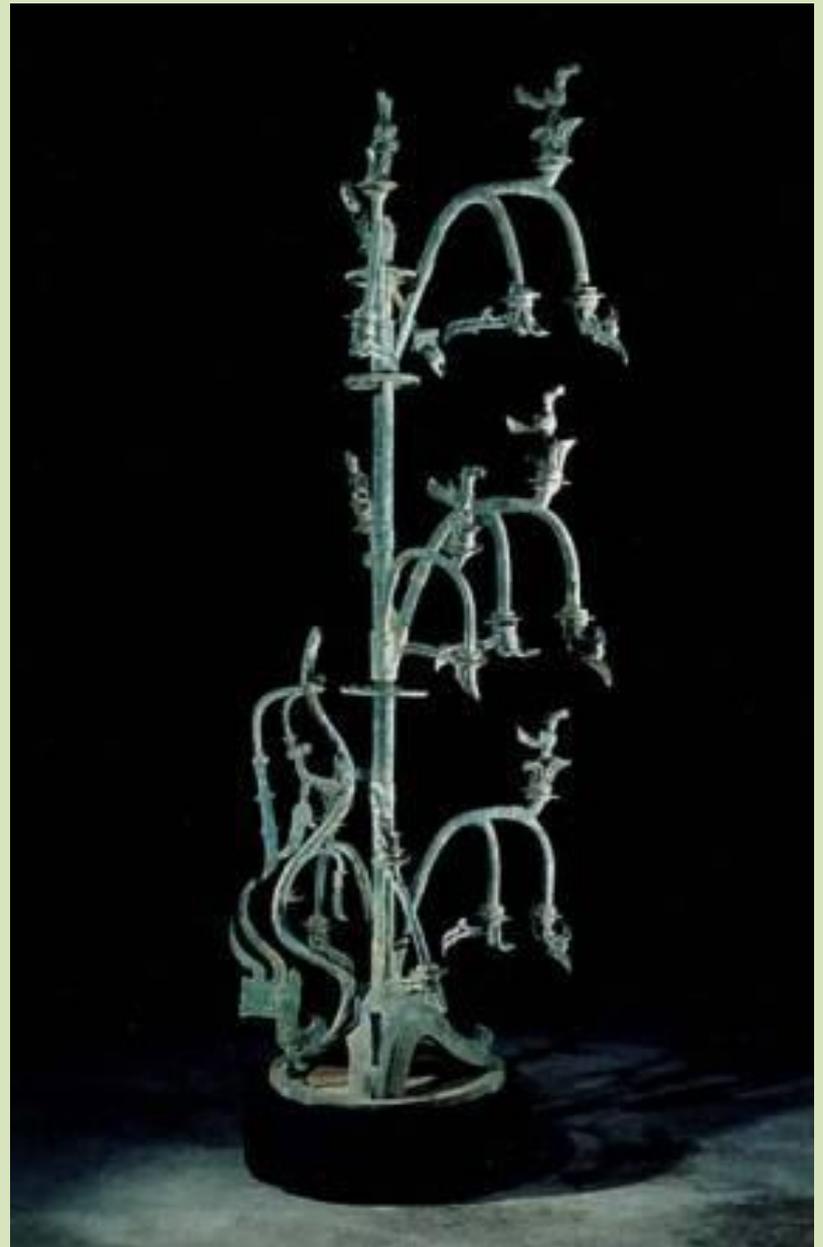

Бронзовая скульптура (крылатый дракон)

Бронзовые колокола

Бронзовые светильники в форме Дерева Духов (Мирового Древа)

Украшения

Резьба по камню

Нефритовая черепаха

Ритуальный нефритовый диск
«би» - символ небесной
защиты в загробном мире

Статуэтка птицы из
священного камня нефрита

Традиции резьбы по кости в современных работах

