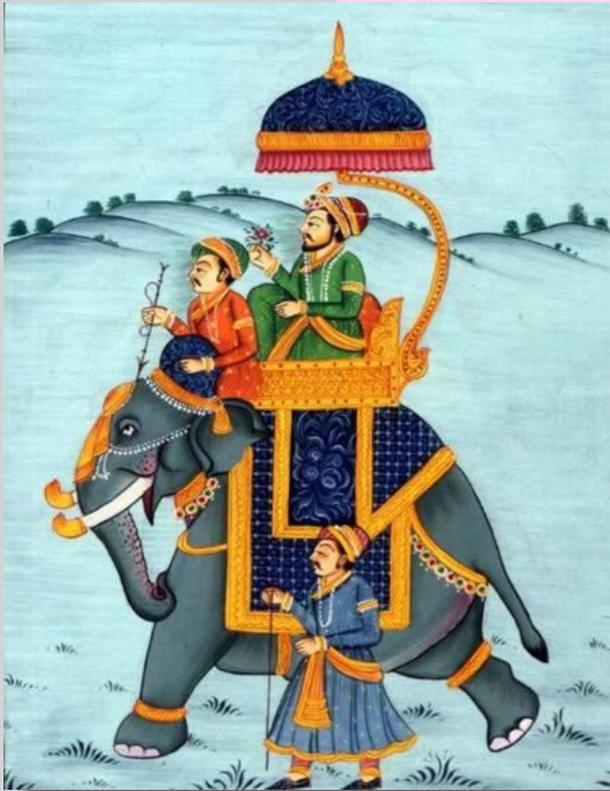

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Детская художественная школа им. Р.С. Мэрдугеева»
г. Улан-Удэ

Искусство Древней Индии

Преподаватель: Крюкова Н.П.

Древняя Индия – страна волшебных сказок и удивительных чудес – подарила миру бесценные художественные сокровища. Памятники древнеиндийской архитектуры, скульптуры и живописи отличаются такой живой силой воздействия и такой самобытной красотой, что их невозможно спутать с памятниками другой страны.

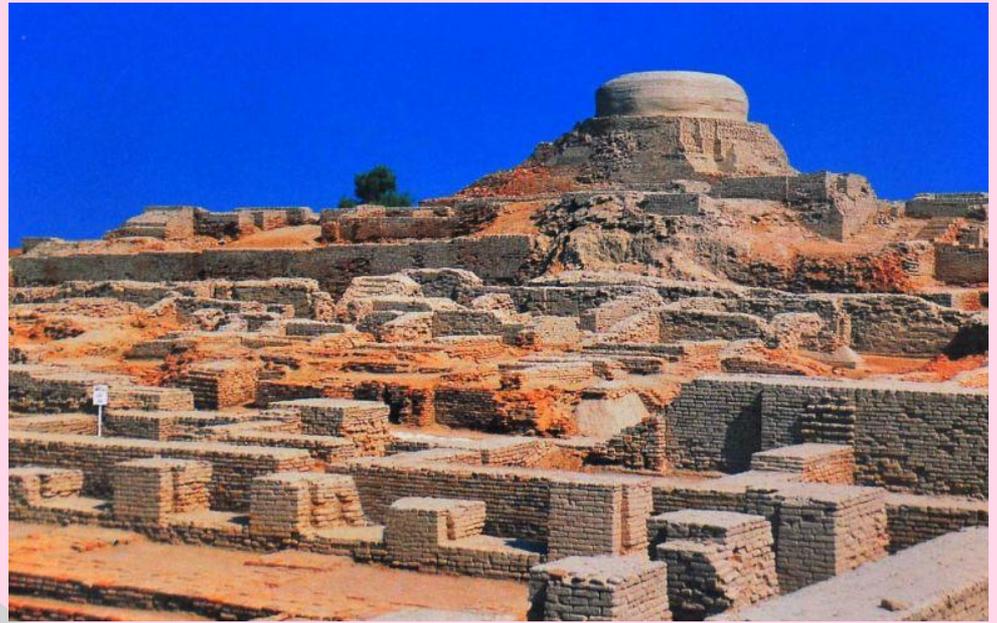
Зародившаяся в столь же отдаленные времена, как и культура Передней Азии и Египта, индийская культура прошла в древности тот же путь развития, что и эти страны. Но она сложилась в несколько иных природных условиях, что наложило на её формирование особый отпечаток.

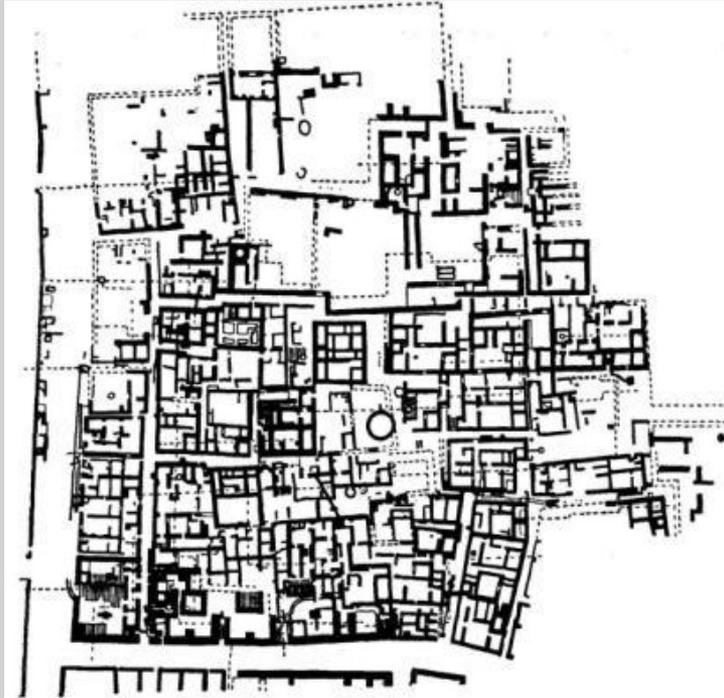
Вера в чудодейственную силу природы стала основой всей индийской мифологии, индийской культуры. Индийская мифология дала огромный материал для изобразительного искусства. Неразрывно сплетенные друг с другом архитектура, скульптура и живопись донесли до нашего времени в земных и прекрасных, а порой и устрашающих образах людей, зверей и демонов то легендарно-мифологическое ощущение мира, которое зародилось в недрах индийской фантазии ещё в глубокой древности

Древнейшая культура индии и искусство ранних государств (26в. До н.Э. – 3. До н.Э.)

Археологические изыскания в **Мохенджо-Даро** (в Синде, на берегу реки Инд) и в **Хараппе** (в Пенджабе на берегу реки Рави) показали, что уже в 3 – 2 тыс. до н.э. на Северо-западе Индостана сложились ранние классовые отношения, возникли государства и многолюдные города, которые вели широкую торговлю с другими странами.

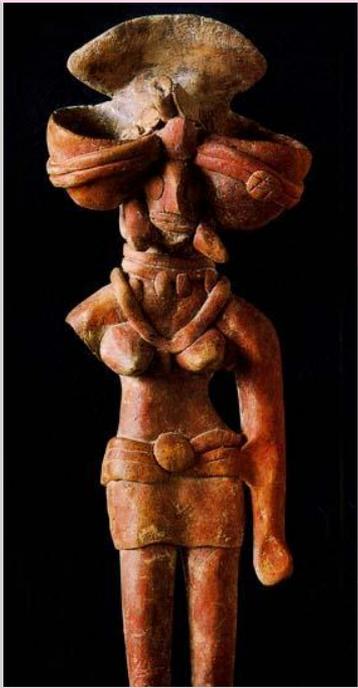
Открытые археологами дома, улицы и кварталы показали, что города Мохенджо-Даро и Хараппы были самыми большими из тех, что до сих пор удавалось обнаружить, что долгое время они жили богато и спокойно. Это подтвердили крупные склады зерна, доки, обширные рынки, те удобства, которые были продуманы для жизни их обитателей.

Города имели правильную планировку, их широкие улицы с высокими трехэтажными домами из хорошо обожженного и оштукатуренного поверху кирпича пересекались под прямым углом и были снабжены водостоками, канализацией и бассейнами для религиозных омовений. Очевидно, что уровень городской жизни не уступал уровню месопотамской культуры.

Кирпич был настолько хорошо обожжён, что и теперь его трудно расколоть.

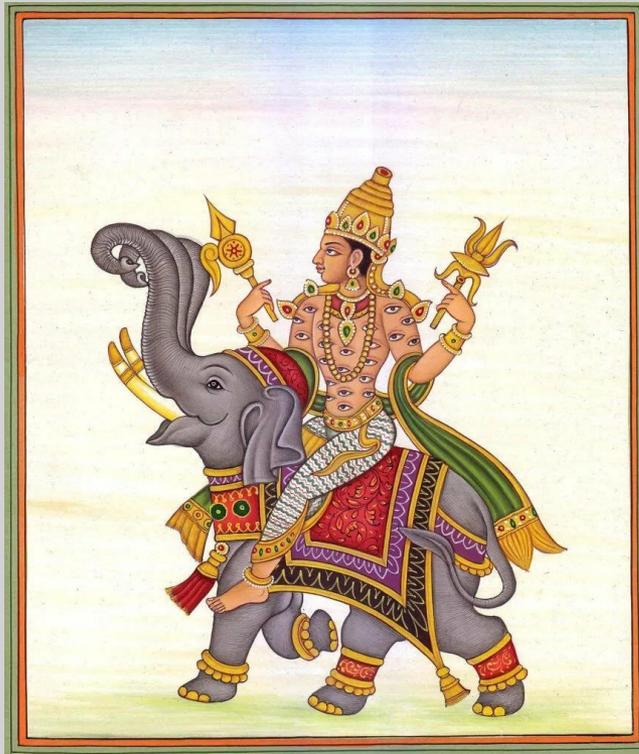
Найдены статуэтки из камня, меди и терракоты. Бронзовая скульптурка девушки-танцовщицы. Девушки, танцующие при храме, - обычай дошедший и до наших дней. Прекрасны и изображения животных: быков и буйволов.

Культура Мохенджо-Даро и Хараппы погибла в середине 2 тысячелетия до н. э. в результате вторжения в долину Инда племен ариев, стоявших на более низкой ступени развития и смешавшихся с коренным населением страны. Последующий период известен нам главным образом по древнейшему литературному памятнику Индии — Ведам, создание которых относится ко 2 тысячелетию до н.э. В гимнах, обращенных к богам, Веда передают религиозные и философские представления, изображают жизнь и быт ариев, населявших территорию Пенджаба, и окружавших их племен. Боги, описанные в Ведах, олицетворяли природные явления; описания природы в ведических гимнах наполнены глубоким поэтическим чувством. Люди разговаривают с одушевленной ими природой, наделяя ее божественными качествами.

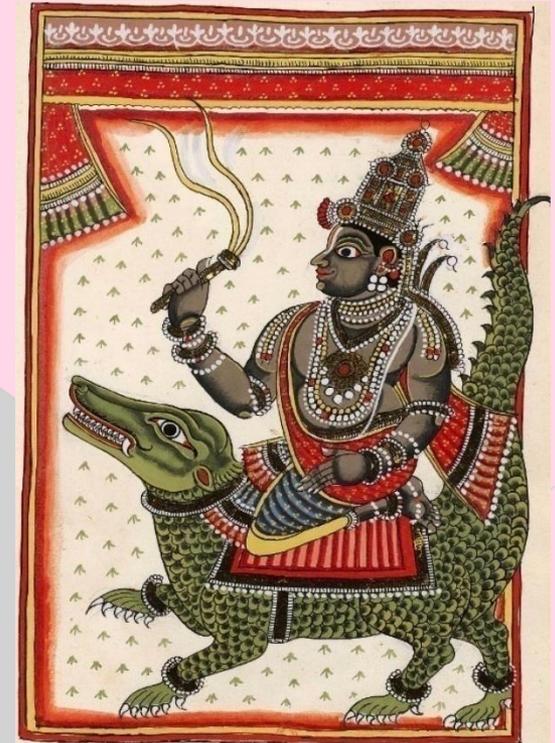
Но все же они мыслились в прекрасном облике людей, благожелательных ко всем земным существам. В Ригведе прославляются боги трех сфер: Индра – бог грозы, Агни – бог огня, Сурья, Митра и Савитару – боги солнца, Варуна – бог неба, а позднее и водной стихии, Притхви – богиня земли, Рудра (прообраз Шивы) – божество олицетворяющее разрушительные стихийные силы. Каждый из ведических богов считался высшим в своей сфере. Но в поздних гимнах особо выделяются Индра и Агни, совершающие свои полеты по Вселенной в великолепных колесницах. Все эти божества вместе с сонмом духов плодородия составили огромный круг персонажей последующего изобразительного искусства.

Индра

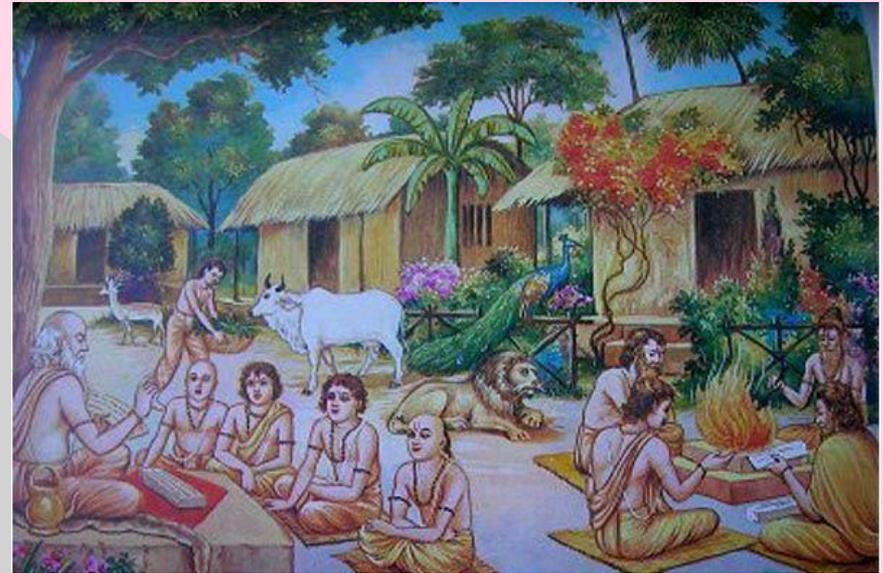

Агни

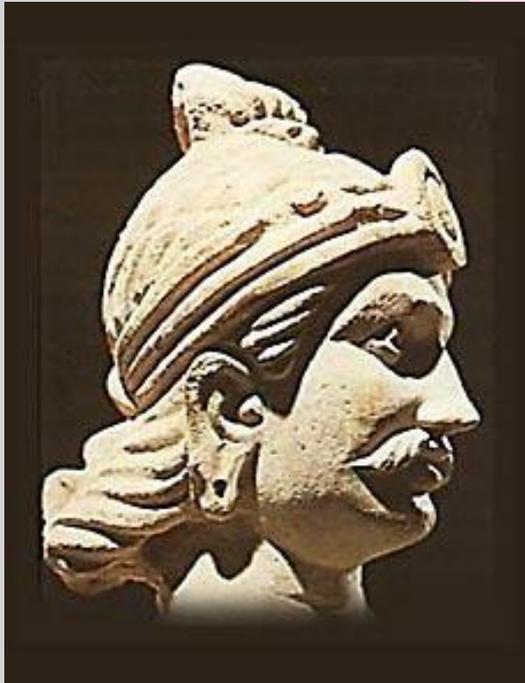

Варуна

В Ведах упоминается так же о музыке и архитектуре того времени. Судя по описаниям, люди «ведической» поры жили замкнутой патриархальной жизнью в небольших селениях, состоящих из круглых в плане деревянных построек с полусферическими и коническими крышами. Деревню окружала ограда, вокруг которой шла круговая тропа. Две широкие, пересекающиеся по прямому углом улицы делили её на четыре части и завершались четырьмя воротами.

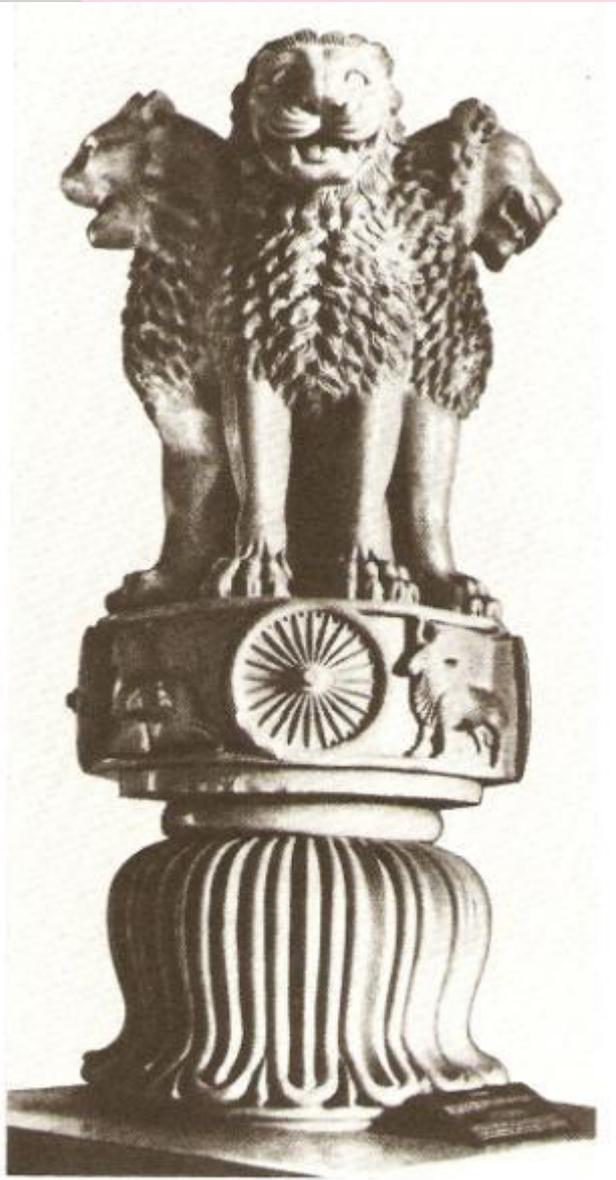

Государство Маурьев

Художественная жизнь Древней Индии достигла зрелости и полноты своего расцвета в конце 1-го тыс. до н.э., когда после отражения Чандрагуптой из рода Маурья натиска войск Александра Македонского, страна оказалась объединенной в обширное **государство Маурьев**. Царь Ашока (ок. 273 – 232гг. до н.э.) ещё более расширил её территорию. Громадное государство Маурьев установило при нем многочисленные торговые и культурные связи с разными странами – Шри-Ланкой(Цейлоном), Сирией, Египтом и др. От этого времени до нас сохранились и многие произведения индийской архитектуры и скульптуры, поскольку храмовые и мемориальные сооружения той поры выполнялись уже целиком из камня.

Огромные средства тратились Маурьями на постройку культовых сооружений. Стремления увековечить деяния правителей воплотилось в щедром применении камня. При Ашоке впервые государственной религией был объявлен буддизм, одно из самых мощных религиозных течений Востока. Основателем этого учения считался царевич Сиддхарта Гаутама, живший в 6 в. до н.э. Утверждение буддизма государственной идеологией повлекло за собой широкое строительство храмов и мемориальных сооружений, посвященных Будде. В этих сооружениях нашли отражение и ранее существовавшие архитектурные традиции и народная мифология, соединившаяся со сказаниями и легендами о жизни, подвигах и перевоплощениях Будды(джатаках). Сам образ Будды в ранних буддийских памятниках не получил зримого воплощения. Он воспроизводился только через ряд символов – колесо закона (знак поворотного момента в его сознании в момент его просветления), ланей, слушающих его проповедь, слонов, поклоняющихся дереву, под которым он предавался раздумьям.

Основными буддийскими сооружениями были **ступы** – мемориальные памятники в честь деяний Будды, хранящие его священные реликвии, столбы – стамбха, на которых высекались буддийские проповеди, и скальные храмы, символизирующие отшельническую жизнь Будды в пещере.

Ступа представляла собой грандиозный, лишенный внутренних помещений, полусферический холм, выложенный из кирпича и камня поставленный на высоком барабане.

Пластичность каменной массы особенно ощутима в ступе, возведенной в 3 – 1 вв. до н.э. в **Санчи**.

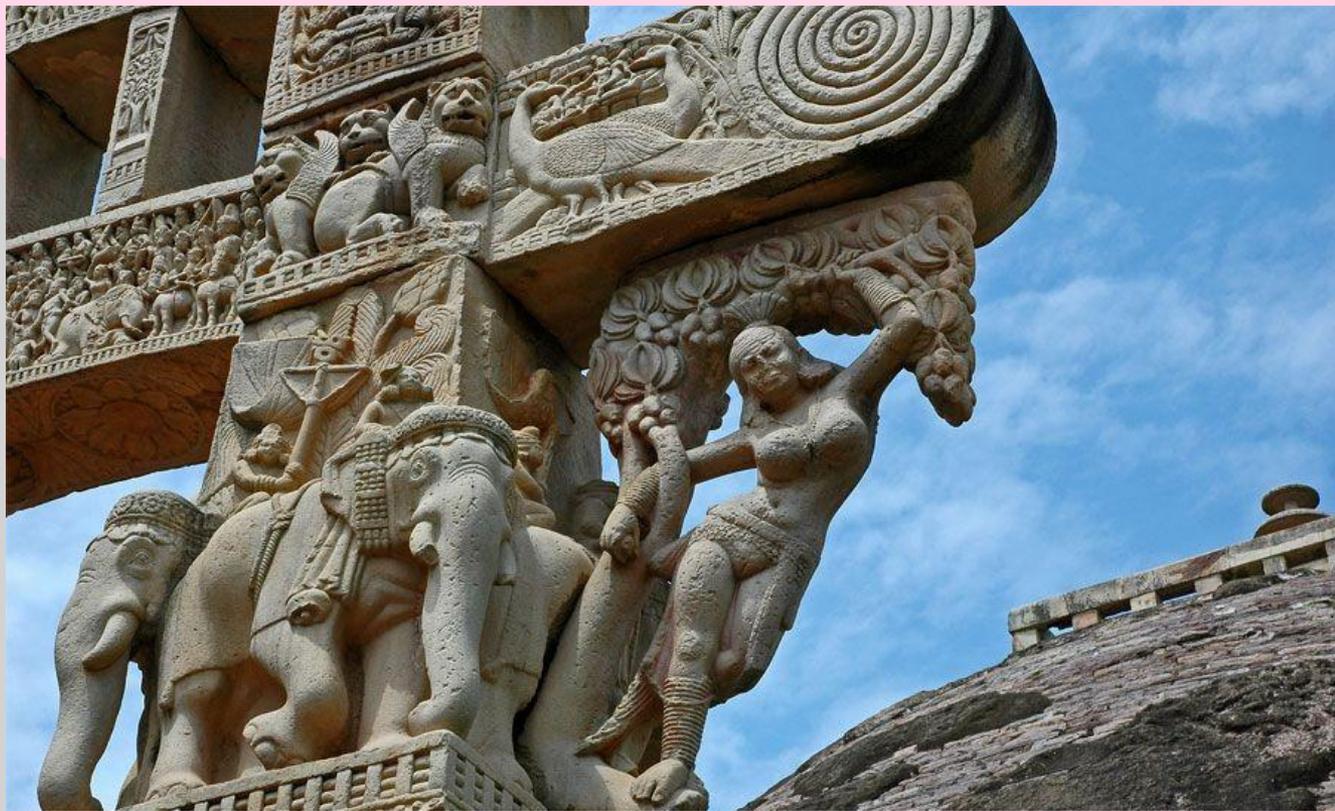
Буддийская ступа имеет форму полусферы – символ неба, бесконечности и Будды. Центральный шест – ось Вселенной, Мировое дерево. «Зонты» на кончике шеста – символ нирваны. Вход на территорию ступ оформляли резные ворота **тораны**. Они украшались декоративной и сюжетной резьбой.

Эти каменные ворота представляли собой два высоких и массивных столба, несущих три пересекающихся их перекладины, расположенные одна над другой. Самая высокая завершалась фигурами гениев-охранителей и буддийскими символами – колесом закона и крылатыми львами. Перекладины ворот, промежутки между ними и сами столбы сплошь заполнялись скульптурой. Между сценами не было тесной сюжетной связи. Рельефы посвящались как буддийским темам, так и более древним темам индийской мифологии. Живые и подвижные образы, выполненные в рельефе и круглой скульптуре, являлись не только религиозными символами, но воплощали в себе многогранность и богатство народной фантазии, образцы которой нам сохранила Махабхарата.

Все фигуры даются в разных масштабах и разных техниках, в зависимости от занимаемого ими места. Они показаны то в плоском рельефе, то в высоком, то в объемных формах круглой скульптуры, что создает богатую игру света и тени на поверхности ворот, подчеркивает высокое пластическое мастерство резьбы по камню. Необычайно поэтично и искусно выточенные в боковых частях ворот фигуры духов плодородия – якшинь, изображенных в виде юных гибких девушек, качающихся в ветвях. Их упругие, крепкие тела кажутся напоенными земными соками, а руки, обнимающие дерево, словно сплетены со всем растительным миром. Образы этих юных волшебниц проникнуты светлым жизнеутверждением лирики Вед.

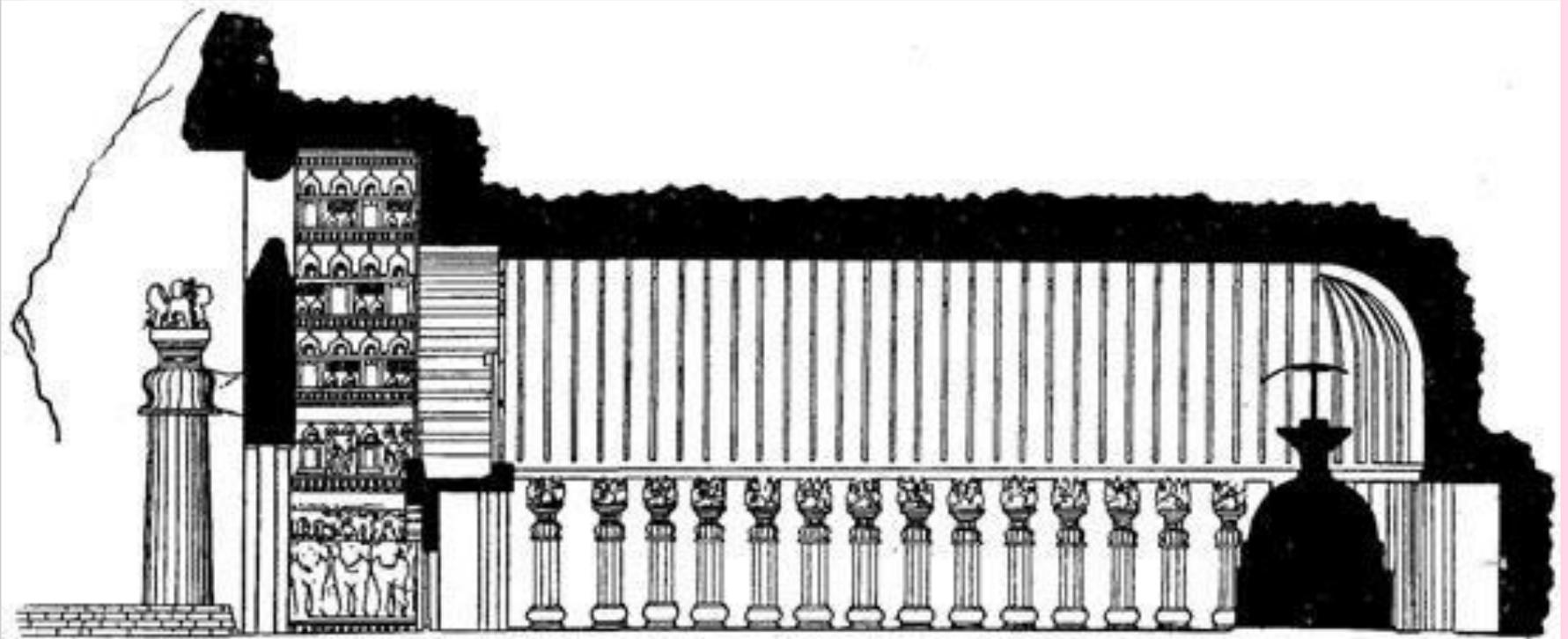

Не менее совершенное мастерство камнерезных работ демонстрировали и новые формы храмов. При Ашоке **начали высекаться пещерные буддийские монастырские комплексы**, достигающие подчас значительных размеров. Основными их сооружениями были **квадратные залы – вихара**, за которыми в толще каменной глыбы располагались кельи монахов и храмы – чайты. Строгие и величественные **помещения чайты**, вытянутые в глубину скалы и разделенные двумя рядами колонн на три нефа, украшались скульптурой, а подчас и росписями. Внутри храма у закругленной стены напротив входа помещалась ступа хранилище реликварий.

Чайтя Ломас Риши и Судама.

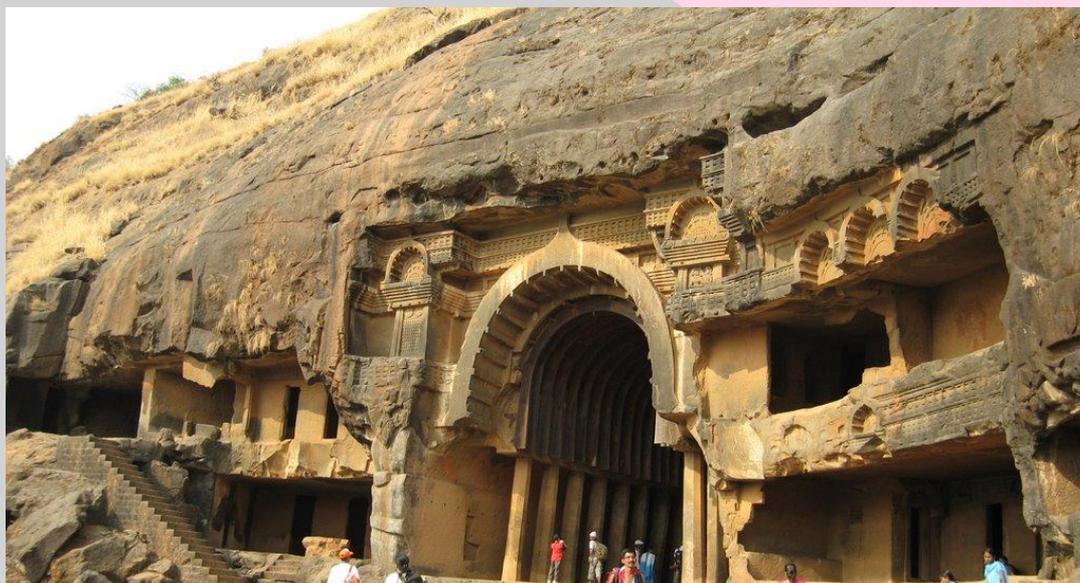

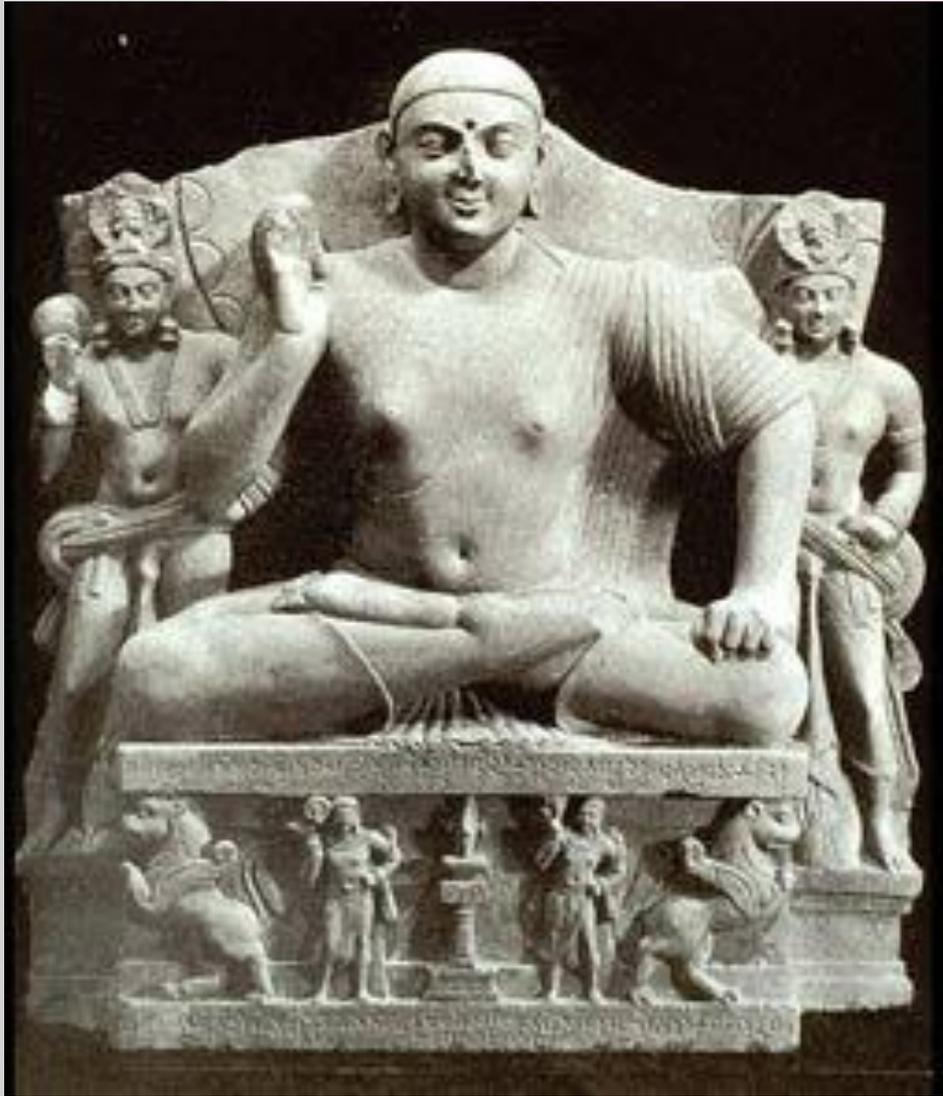
Одним из самых прекрасных образцов храмового скального зодчества несомненно была **чайтья в Карли** (I в. до н.э. – I в. н.э.). строгий и величественный интерьер этой чайтьи, высеченной высоко в горах, был огромным сравнительно с предыдущими храмовыми интерьерами. В длину он насчитывал 41 метр, ширина его равнялась 15,5 метра, а высота достигала 15 метров (то есть почти равнялась современному пятиэтажному дому). Пол и колонны чайтьи, отполированные до блеска, отражали неяркий дневной свет, проникающий сквозь световое окно над входом. Портик с массивными столбами так же задерживал проникновение солнечных лучей. Необычайную таинственность и значительность интерьеру придавали выстроившиеся вдоль стен мощные восьмигранные колонны, увенчанные низко спускающимися монументальными капителями в виде опрокинутой чаши лотоса и групп коленопреклоненных слонов с восседающими на них гениями. Ощущение массы скалы и красоты архитектурного пространства рождали у людей благоговейный восторг. Ступа, воздвигнутая в глубине храма, своими мягкими очертаниями дополняла спокойные формы храма.

Чайтъя в Карли

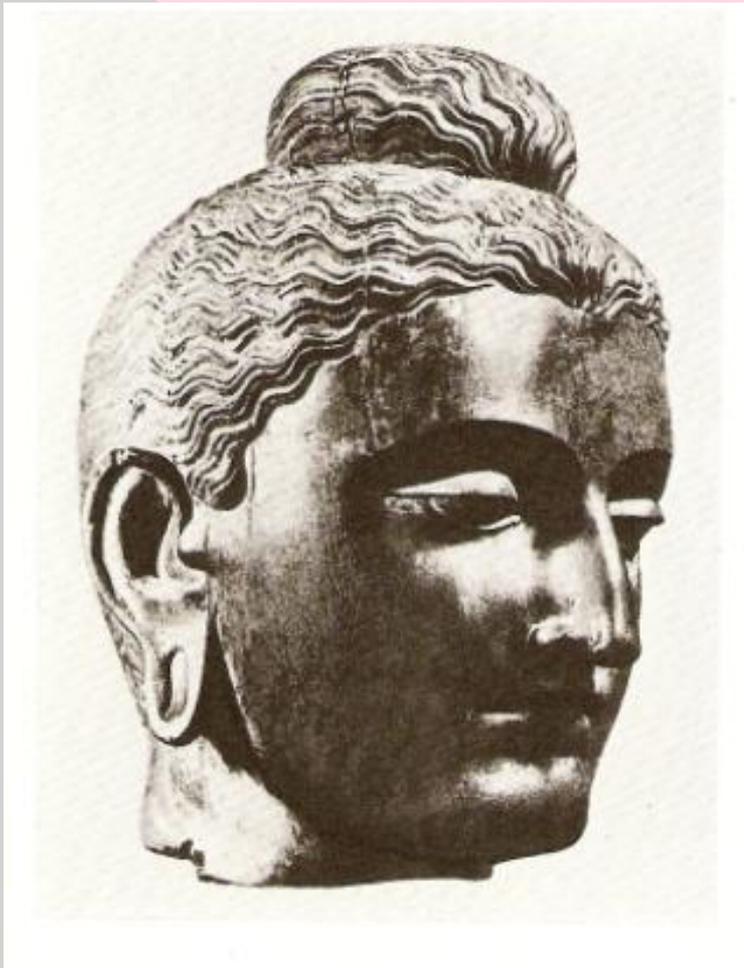

Государство Кушанов

В 1 – 3 вв. н.э. на севере Индии образовалось новое мощное государство Кушанов. Оно стало крупным культурным очагом Древней Индии. Буддизм продолжал оставаться ведущей идеологией, его учение претерпело важные изменения. Если в прежнем учении Будда представлялся реальным лицом, учителем и наставником, то новое направление, возникшее при Кушанах и получившее наименование **Махаяна (большая колесница или большой путь спасения)**, в отличие от старого – **Хинаяна (малая колесница)**, представило Будду не только как спасителя человечества, но и как божество, вмещающее в себя все человеческие страдания. Будда был обожествлен и получил впервые зримое выражение в искусстве. Важное место в нем заняли и окружающие его божества и духи – добрые гении людей – **бодхисатвы**, помогающие им в горестях и печалях. В индийскую скульптуру и живопись хлынул огромный мир образов и тем.

Черты буддийского искусства, которые в течение последующих столетий быстро распространились по всей Индии, странам Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока, особенно явственно проявлялись на первом этапе в Гандхаре (на территории современного Афганистана и Пакистана). В этой северо-западной области Индии, где после завоеваний Александра Македонского жили греки, бактрийцы и малоазийцы, столкнулись и сплелись воедино черты индийских и эллинистических художественных традиций. Здесь сложились и **первые скульптурные образы Будды** в виде идеально прекрасного человека, пребывающего в состоянии глубокого созерцательного покоя.

Для передачи неведомого ранее божественного облика Будды и его учеников были разработаны сложные изобразительные приемы и правила. Ряд особых признаков святости. Для Будды их насчитывалось более тридцати. В их числе – миндалевидный овал лица и длинные мочки ушей – знаки его благородного происхождения, бугор мудрости на темени, монашеское одеяние, точно определенные позы и символические жесты.

Одухотворенность греческой пластики соединились в тонких чертах лица Будды с чертами восточной красоты, а порою и с полнокровной силой брахманских образов. Прототипами стоящих фигур Будды стали греко-римские статуи, а позы сидящего Будды со скрещенными ногами и пятками, вывернутыми наружу, равно как и многочисленные жесты поучения, были местными.

Для его юных помощников – царевичей бодхисатв, оставшихся на земле ради спасения людей, – богатые одежды, короны и ожерелья. Поиски красоты и выразительности были долгими и приводили подчас к очень разным решениям. Но лучшие гандхарские изображения Будды и буддийских святых полны не только величавого спокойствия и отрешенности от всего земного, но и глубокой духовной значительности. Именно гандхарские мастера впервые открыли для Индии внутренний мир человека, сумели наполнить его образ достоинством.

Раннеисламский период

В эпоху средневековья крупного централизованного феодального государства в Индии сопровождалось утверждением ислама как государственной религии. Однако это нельзя объяснить лишь приверженностью к нему пришедших к власти иноземных завоевателей и султанов. С наступлением нового периода феодализма ислам в том виде, в котором он был привнесен в Индию, явился более подходящей государственной религией, чем индуизм с его сложнейшей догматической и обрядовой системой.

Другим преимуществом мусульманской религии перед брахманской было представление о равенстве людей перед богом независимо от их расовой и отчасти даже кастовой принадлежности. Благодаря этому многие индусы, особенно низших каст, принимали ислам, надеясь этим улучшить свое социальное положение.

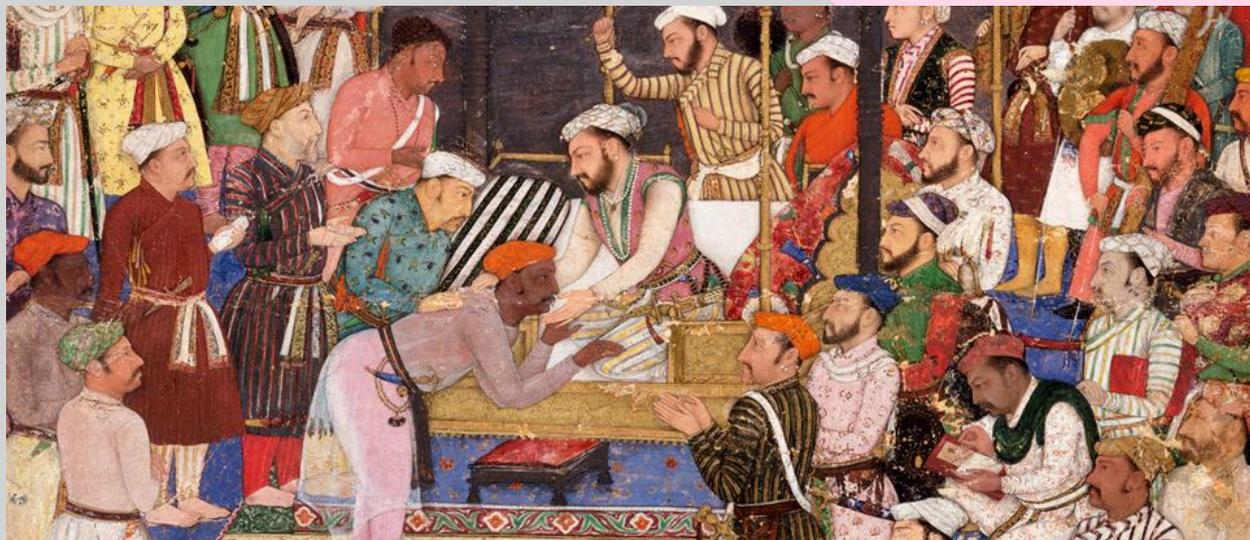

В XII—XIII вв. в Индии появились основные типы культовых сооружений мусульман — мечети, минареты, медресе, мавзолеи. В основных типах архитектурных сооружений раннеисламского периода прослеживаются исламские традиции, но в деталях культовых построек явно видно влияние индийского зодчества. Входные ворота в исламские сооружения напоминают входы в скальные храмы Индии. Как колонны, так и детали архитектурных украшений с обилием растительного и цветочного орнамента заимствованы из буддийских и индуистских построек. Еще одна важная особенность архитектуры раннеисламского периода — ее органичная вписанность в окружающую природу. Это качество издревле было присуще индийским архитектурно-скульптурным ансамблям.

Империя Великих Моголов

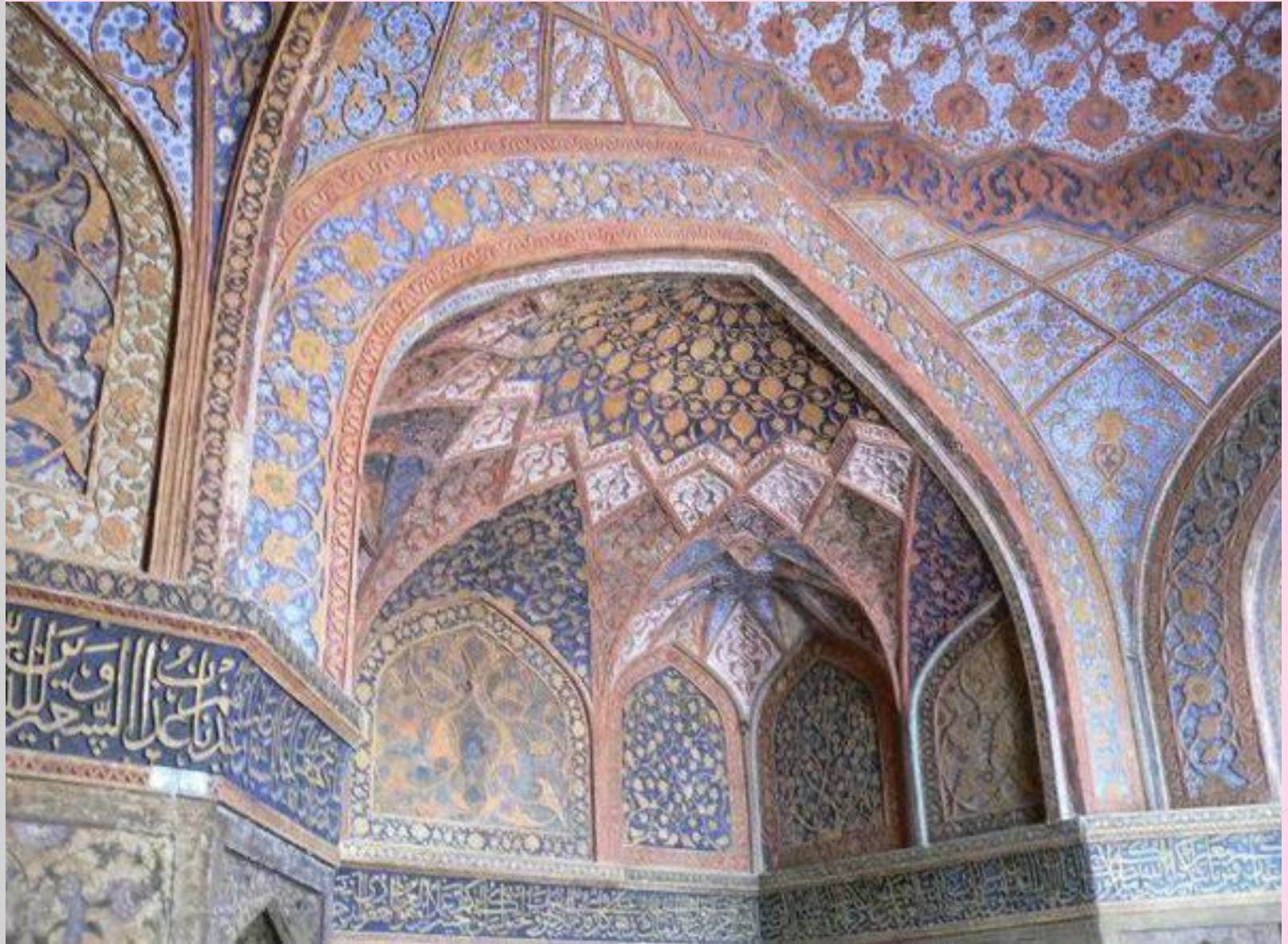
Династия Великих Моголов ведёт своё происхождение от Тимура Самаркандского. Укрепил власть этого рода в Индии и создал централизованное государство на всей её территории правитель Акбар (1556—1605 гг.). Он вошёл в историю не только как талантливый организатор и дальновидный политик, но и как тонкий знаток и покровитель искусства. При дворе правителя находили работу многие индийские архитекторы и художники. Акбар стремился объединить Индию, и это усиливало влияние индийского искусства на мусульманское. Постепенно исчезли сдержанность и простота форм сооружений, архитектура и её убранство стали более сложными.

Образцом этого стиля служит мавзолей Акбара в Сикандре (начало XVII в.). Ансамбль расположен в саду, окружённом оградой с большими воротами. Главное здание имеет три этажа со стрельчатыми арками. Третий этаж представляет собой открытую террасу без покрытия, но по углам его находятся четыре небольших купола, каждый из которых поддерживают четыре стройные колонны. Во внутреннем дворе, выложенном мраморной мозаикой, возвышается ещё одна небольшая терраса — на ней стоит саркофаг Акбара, выполненный из белого мрамора.

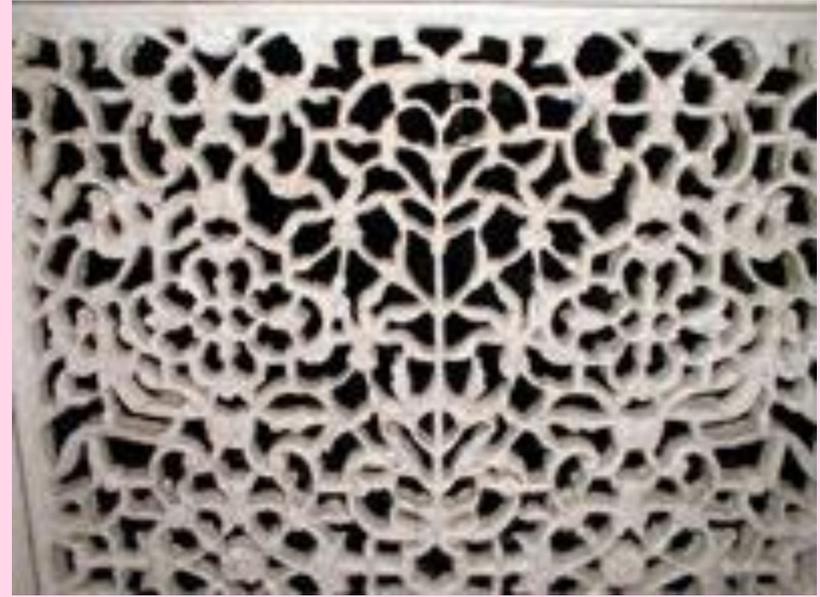
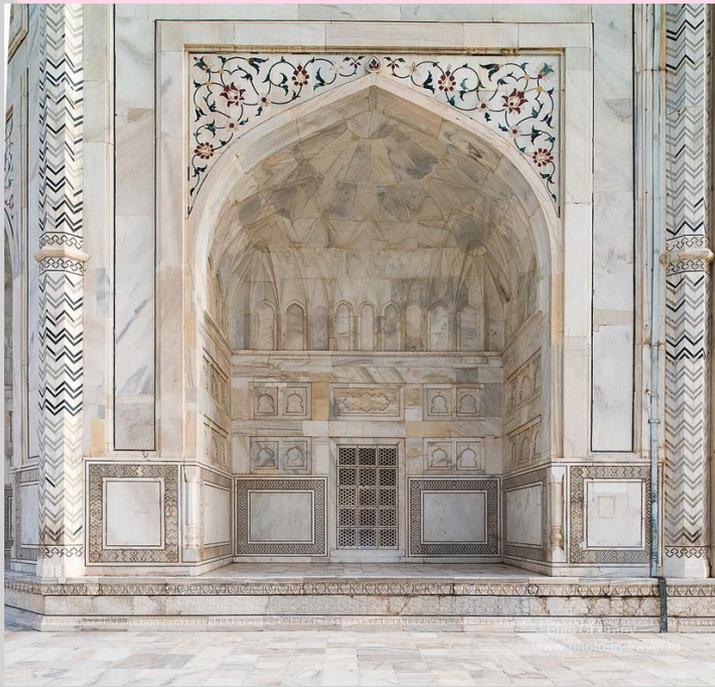

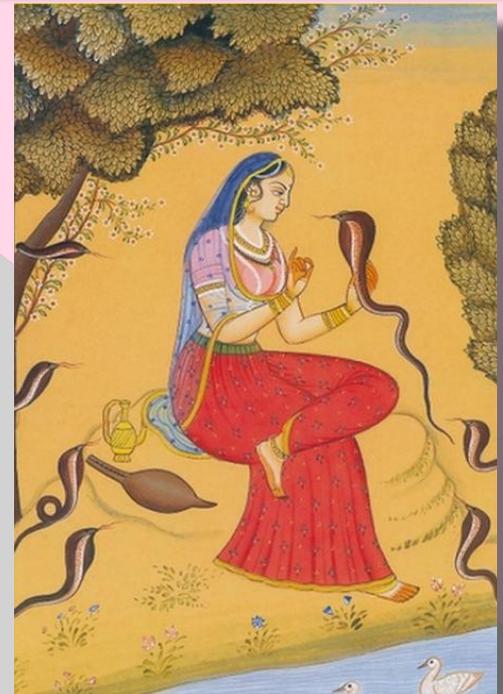
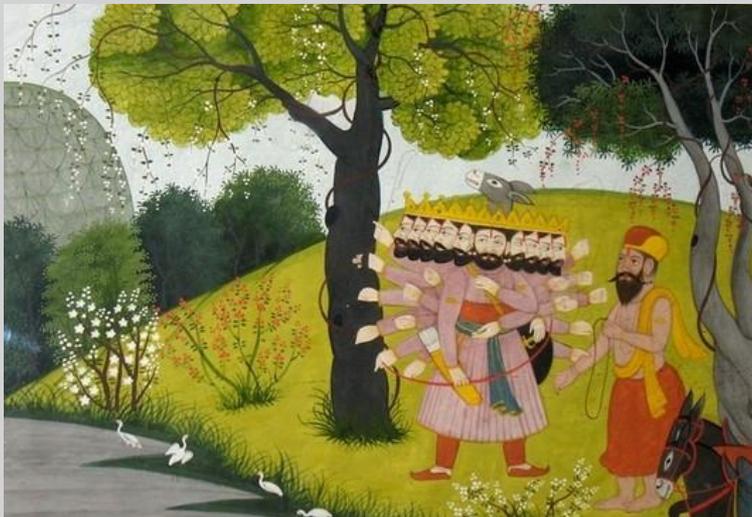
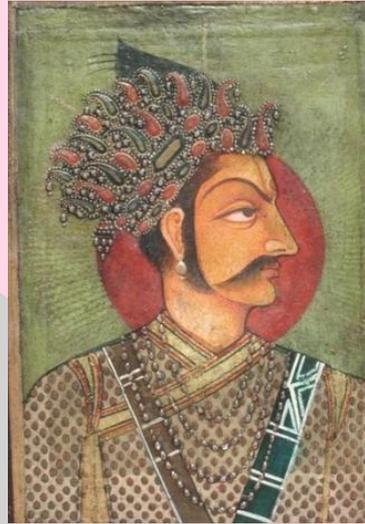
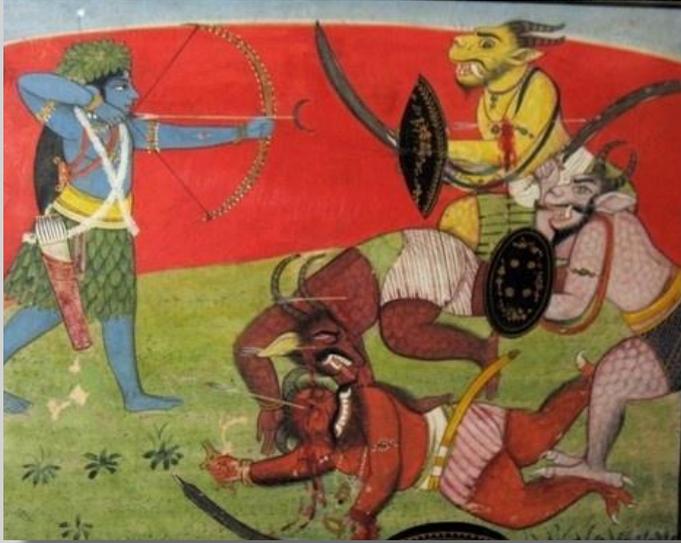
При Шах-Джахане (1627—58), одном из преемников Акбара, архитекторы вновь обратились к формам исламской архитектуры.

Выдающийся памятник архитектуры Индии — мавзолей Тадж-Махал в Агре (середина XVII в.). Он был выстроен Шах-Джаханом в память о любимой жене Мумтаз-Махал, здесь же позже был похоронен он сам. Тадж-Махал расположен в большом парке с фонтанами и бассейном, к мавзолею ведут дороги и канал. Величественное пятикупольное сооружение вознесено на платформу, отделяющую его от земли. Многоугольное в плане здание прорезано глубокими нишами и завершено огромным сферическим куполом. По углам платформы располагаются четыре высокие стройные башни, напоминающие минареты.

Стены Тадж-Махала выложены белым полированным мрамором с инкрустацией из самоцветов. Фантастический архитектурный образ Тадж-Махала ставит его в один ряд с лучшими памятниками средневековой Индии.

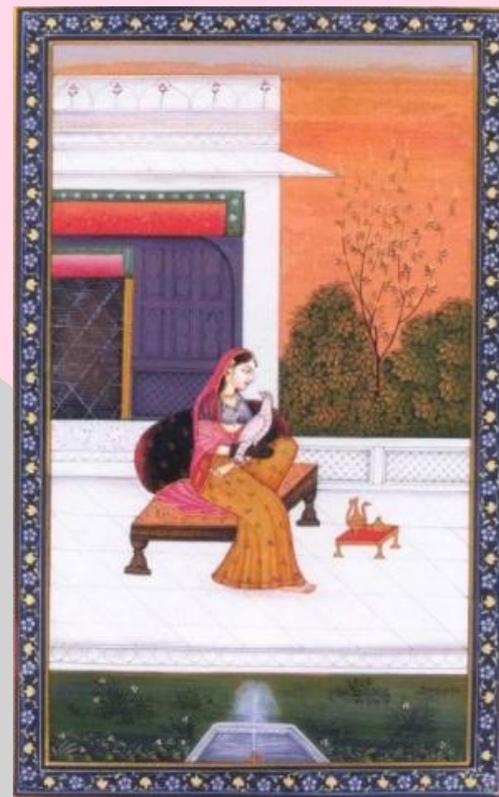
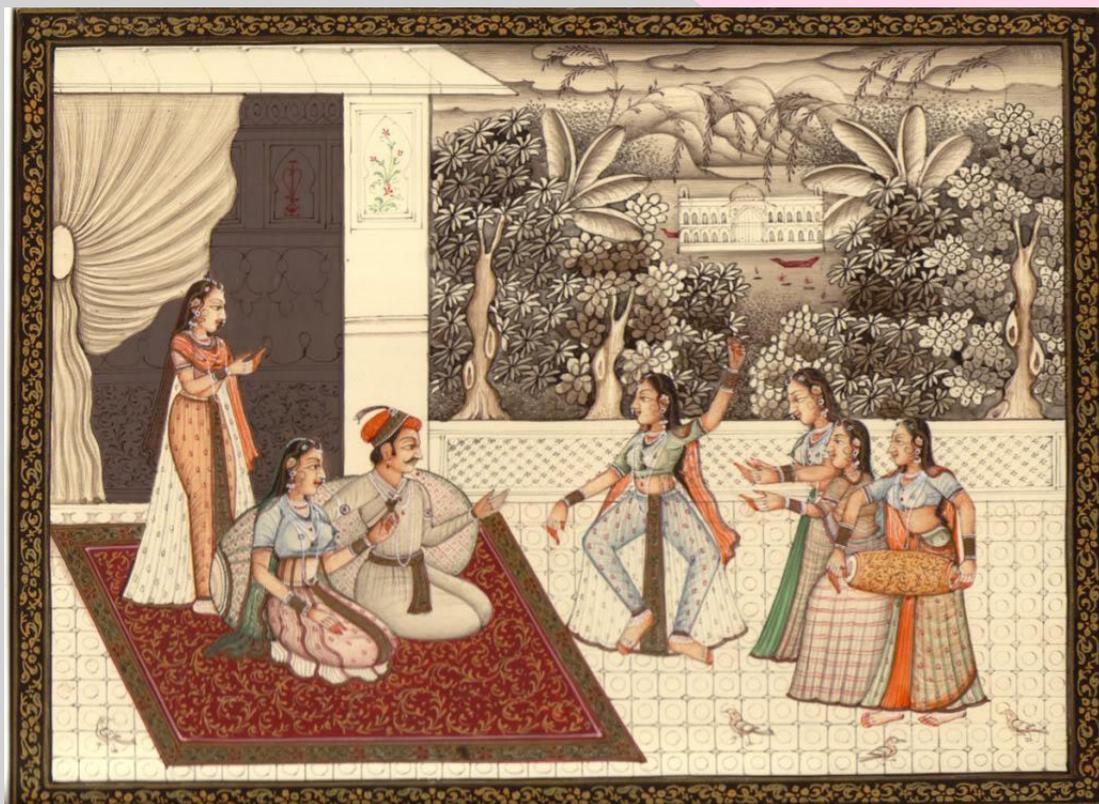
ИНДИЙСКАЯ МИНИАТЮРА

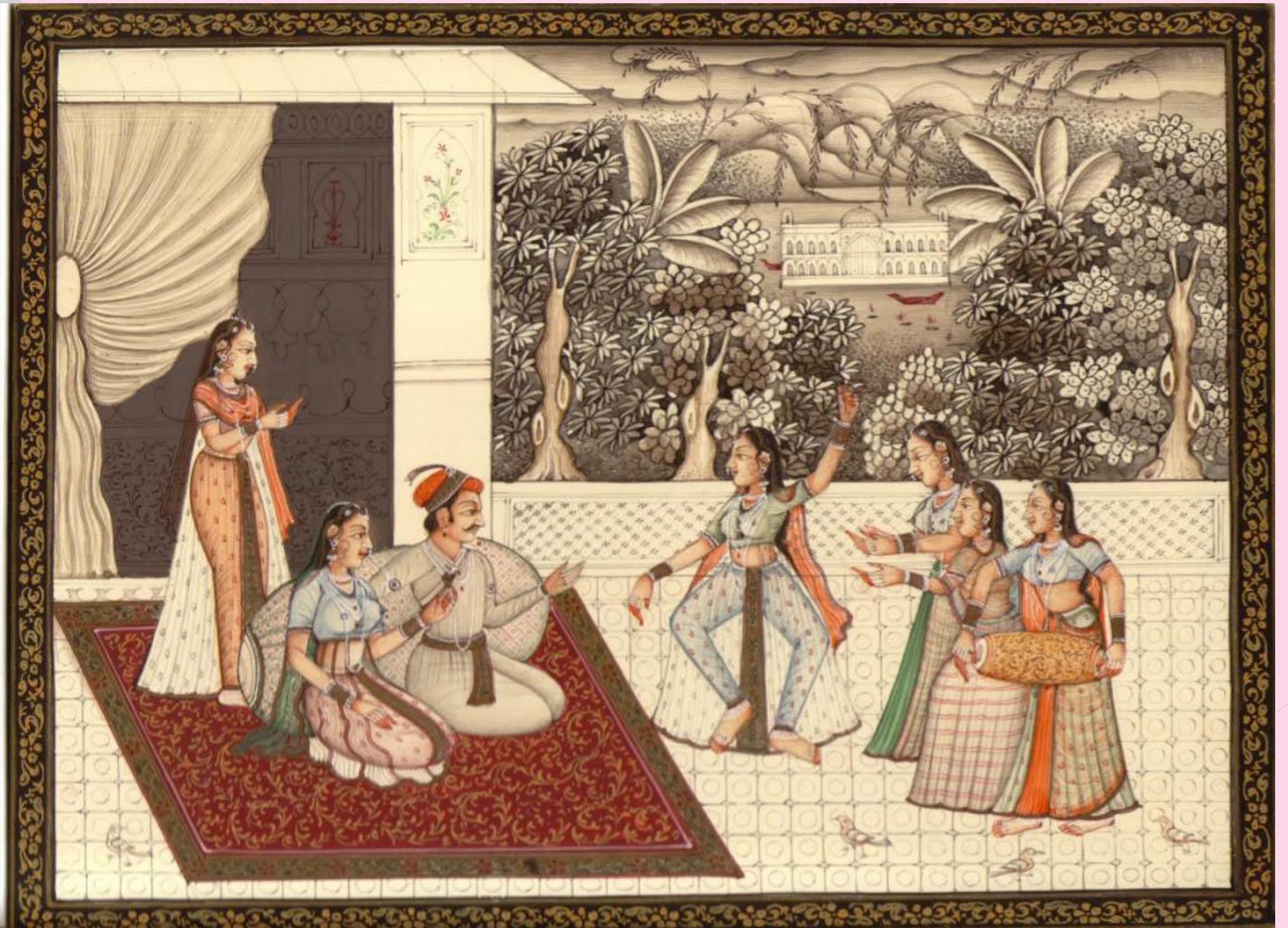

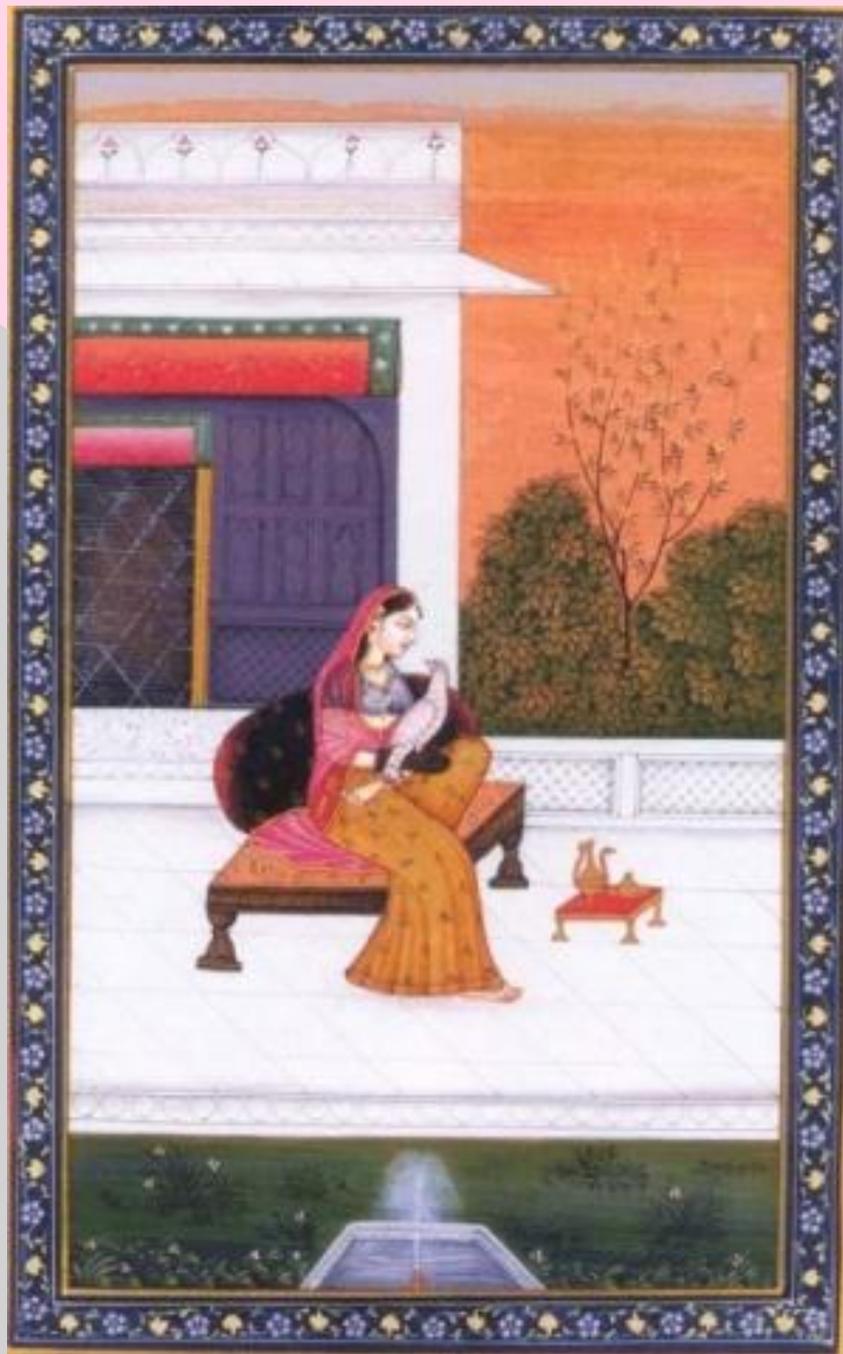
Неотъемлемой частью индийской культуры является миниатюра, которая представляет собой живописные листы средних размеров, собираемые в папки. По технике и трактовке изображаемого индийская миниатюра в основном сродни фрескам, росписям на тканях.

На изображениях воспроизведены типы костюмов и архитектуры: мужчины носят просвечивающие халаты с длинными, плавно опускающимися полами и островерхие тюрбаны. На женщинах — легкие шарфы и клетчатые юбки. Беломраморная архитектура украшена декором из лепестков лотоса и завершается башенками или низкими куполами; фоном миниатюр часто являются цветущие деревья с белыми лепестками. В небе виднеются светлые, правильно округленные облака.

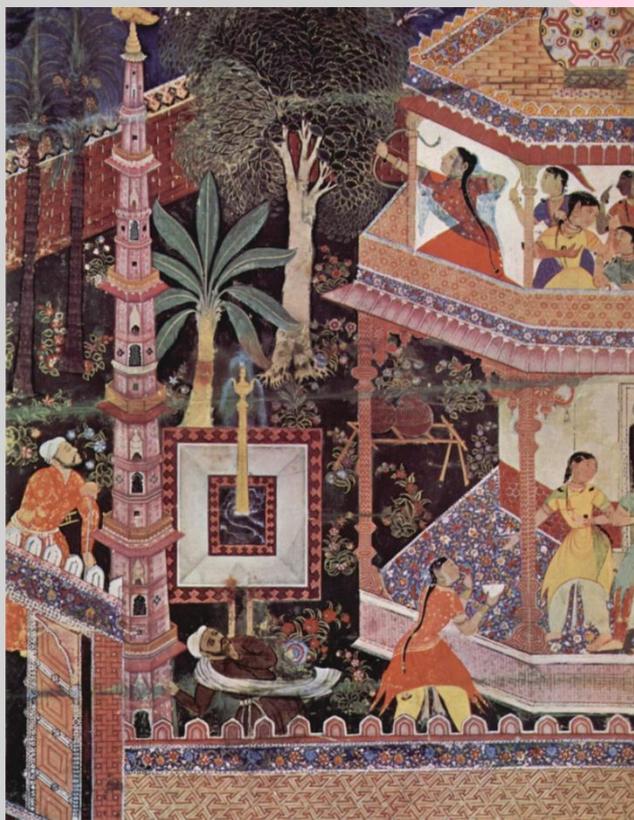
Собрания "Бхагавата-пураны"

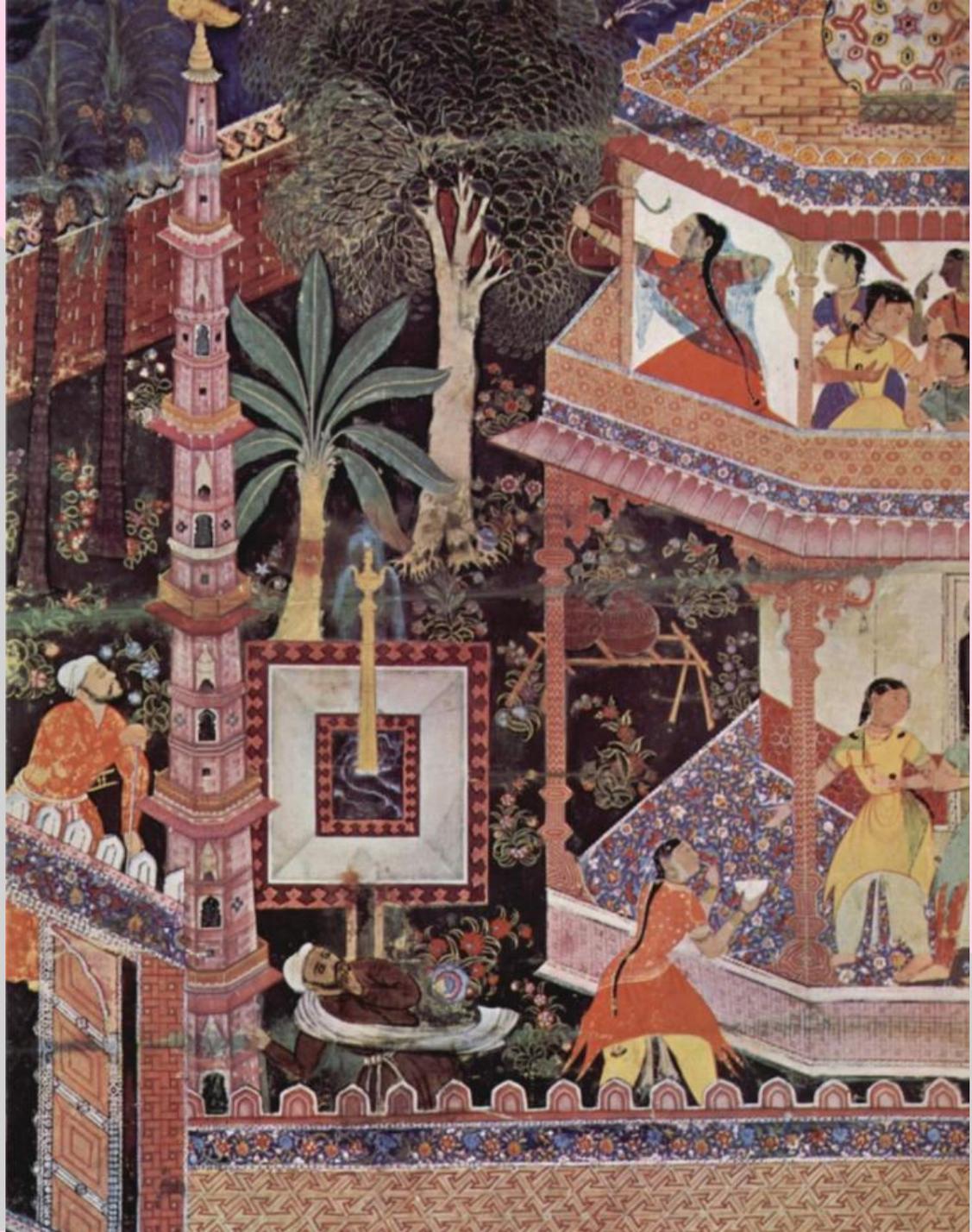
Миниатюра из собрания Гоенки изображает Кришну и Балараму, которые пасут коров, играя на флейте. Здесь божество дано на фоне леса, величественные деревья которого повинуются звуку волшебной музыки. Нисходит волнистое небо, стилизованный лотосовый пруд плещет коврообразными волнами. Эхо музыки отдается в густом лесу и привлекает к божественным флейтистам вереницу оленей, а их коровы разбредаются по рощам.

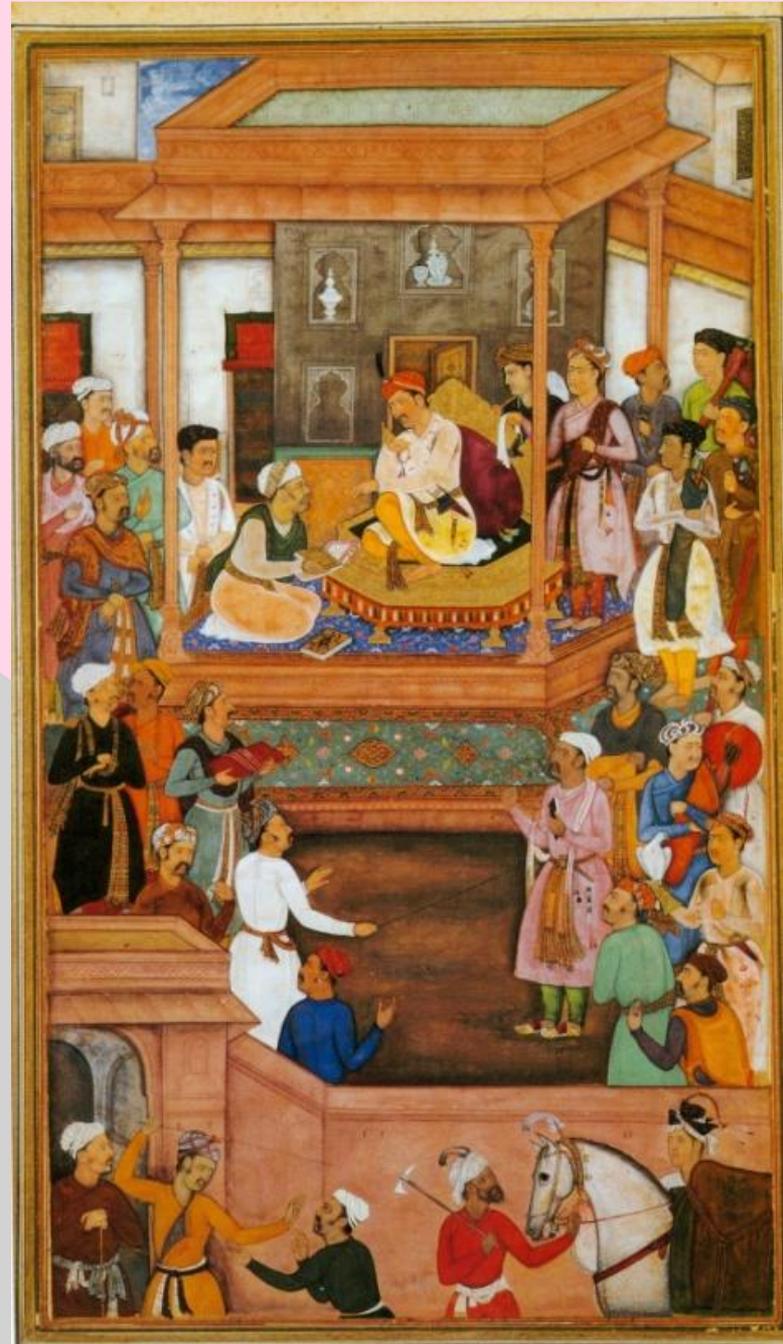
Могольская школа живописи начинается с выполненных на больших листах иллюстраций к "Хамза-наме", описывающих подвиги Амира Хамзы, дяди пророка Мухаммеда. Около 1572 года интерес Акбара к другим, помимо ислама, религиям привел его к знакомству со священниками-иезуитами, через которых он узнал европейское искусство, особенно живопись. Возникли определенные перемены в стиле миниатюр — он стал более мягким.

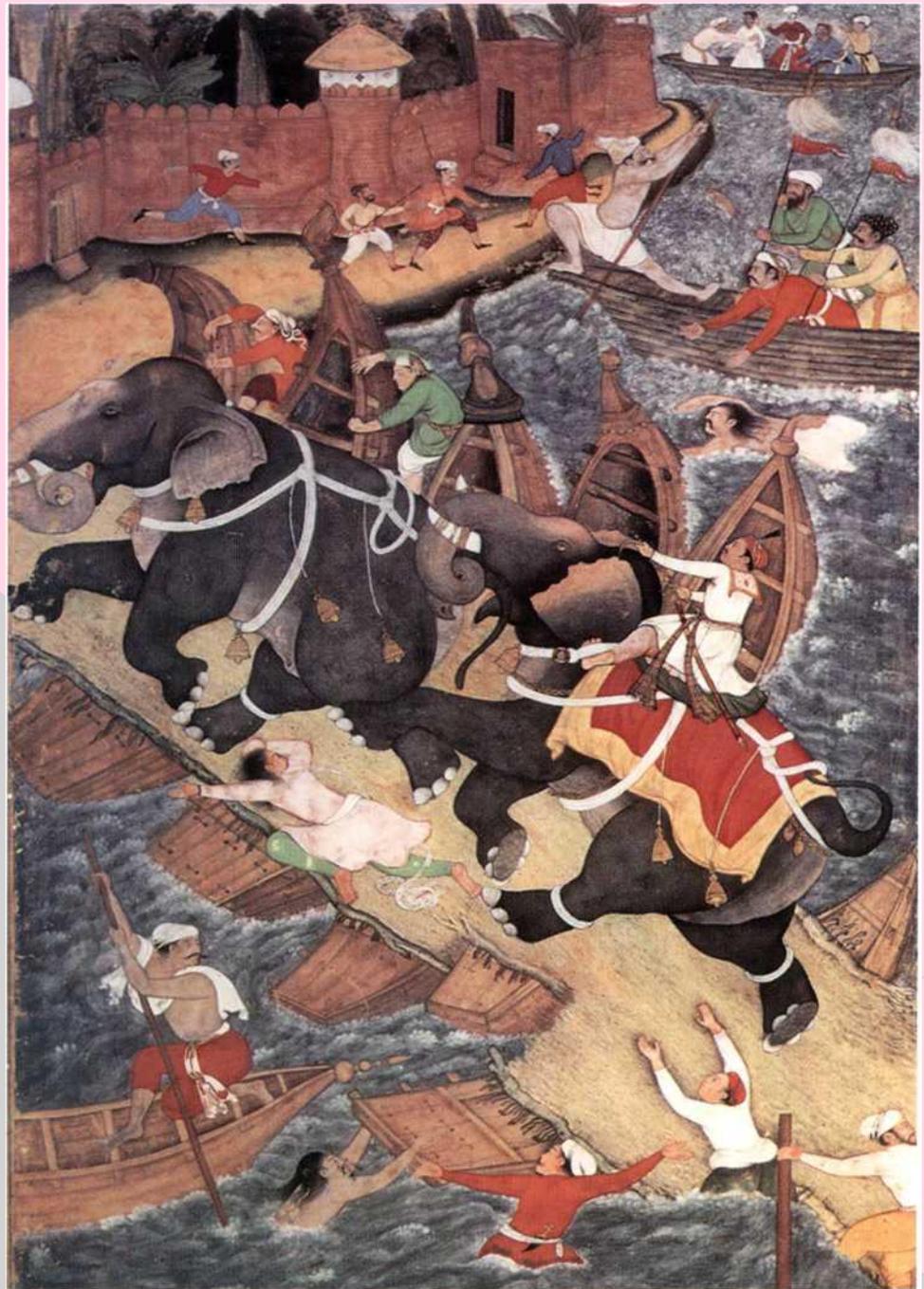

Помимо обычных персидских текстов специально для царственного покровителя иллюстрировались переводы на персидский язык индуистских мифологических текстов, таких, как "Рамаяна", "Махабхарата", "Хари-ванша", поскольку император придерживался убеждения, что "они содержат Истину". Здесь перед нами более зрелый стиль; чувствуется даже почерк отдельных авторов. Возникает прекрасное сочетание индусской иконографии и могольской придворной культуры. При иллюстрировании исторических произведений — таких, как "Жизнь Акбара" ("Акбар-наме") или "История Тимуридов" ("Таварих-е-Хандан-е-Теймуриа"), - эпизоды представляются во всей своей полноте.

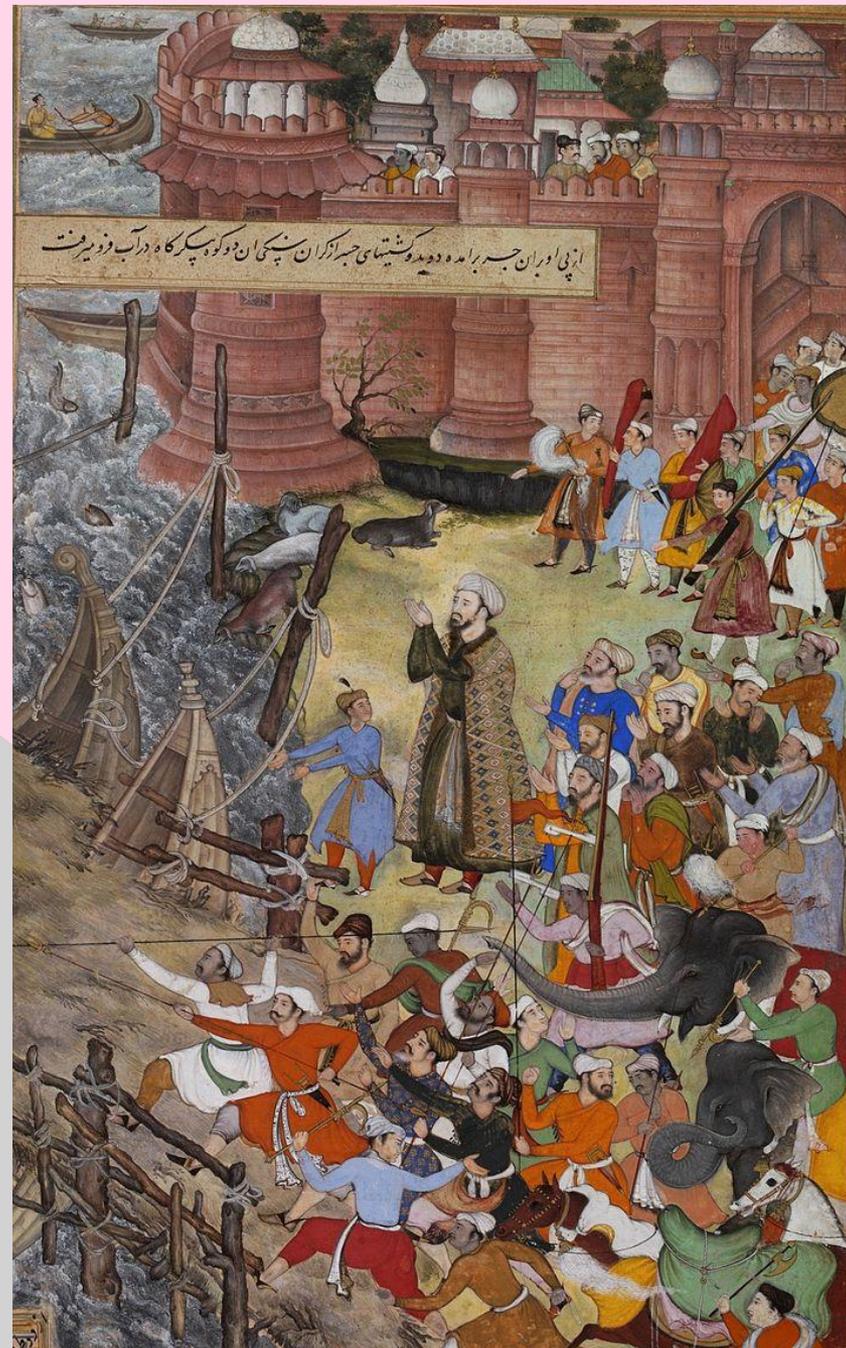

Среди художников выделяются — каждый своими сильными сторонами — Басаван, Кешо, Мискин, Лал, Дхарам Дас и Мукунд. Басаван, к примеру, обладал исключительным чувством композиции. Люди у него словно живые, а пейзаж поражает утонченностью. Некоторые сцены он изображает с большим мастерством. Особо нужно отметить его миниатюру, посвященную усмирению Акбаром слона Хавая.

Два огромных слона перебираются на другой берег по понтонному мосту; понтоны могут в любую минуту перевернуться. Река Джамна бурлит подобно толпе, вытекающей из Красного форта. Художник отобразил здесь поспешные действия погонщиков слонов, напряжение на лицах зрителей и тревогу визиря, который молится за жизнь императора.

Могольская школа живописи претерпела изменения в правление Джахангира (1605-1627). При нем школа миниатюры испытала в равной мере персидское влияние и влияние школы Акбара, но основными стимулами к развитию были безупречная способность Джахангира уловить подробности и своего рода натурализм, вытекающий из нее. Джахангир был увлеченным наблюдателем природы, и его пристрастия и познания отразились в придворной живописи. Главным персонажем его живописи является он сам, и его предпочтение реальным, а не мифологическим событиям сказалось на иллюстрациях к рукописям, выполненным в мастерской его отца.

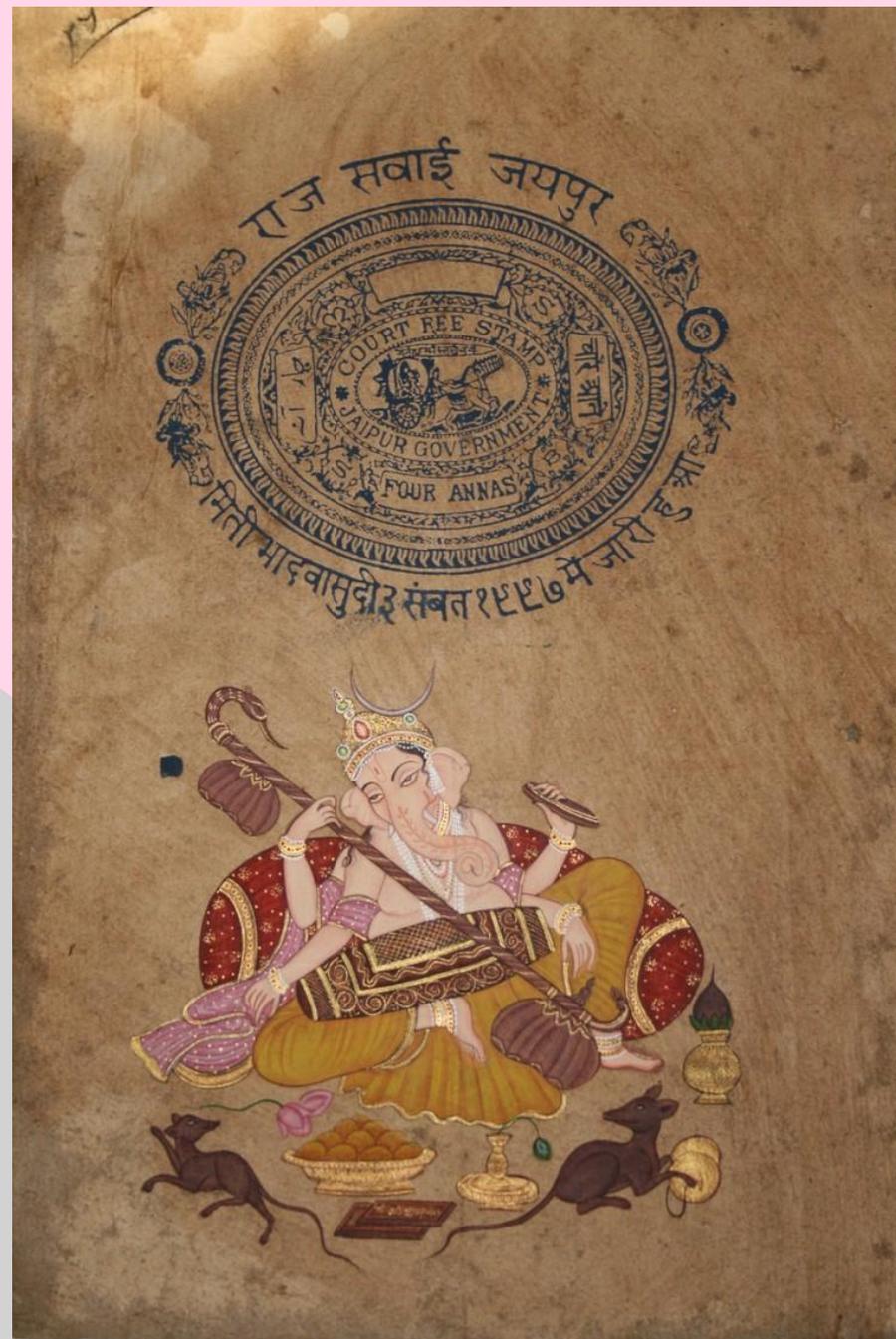
Отдельные портреты или композиции на дворцовые темы были в большей мере склонны к фантазии, нежели основывались на историческом событии, лежащем в основе миниатюры в этом смысле не составляет исключения и сюжет приезда Джахангира в Персию. В этих композициях широко использовались и европейские мотивы, например, херувимы, появляющиеся из грозовых туч и подносящие императору оружие.

Сфера — западное новшество, введенное могольским двором, — использовалась художниками для выражения концепции чакравартина, так называемого верховного мирового правителя, этим декларировалось право Джахангира носить титул «Держителя Мира».

Он изображается стоящим на сфере или держащим ее на ладони. Здесь представлена более сложная композиция, где он сидит на песочных часах, как бы символизируя господство над Временем. Херувимы возносят хвалу императору, двое из них, парящие в небе, закрывают лица от исходящего сияния Их стрелы сломаны, и они бессильны перед императорской мощью. Луна и Солнце составляют часть ореола над его головой.

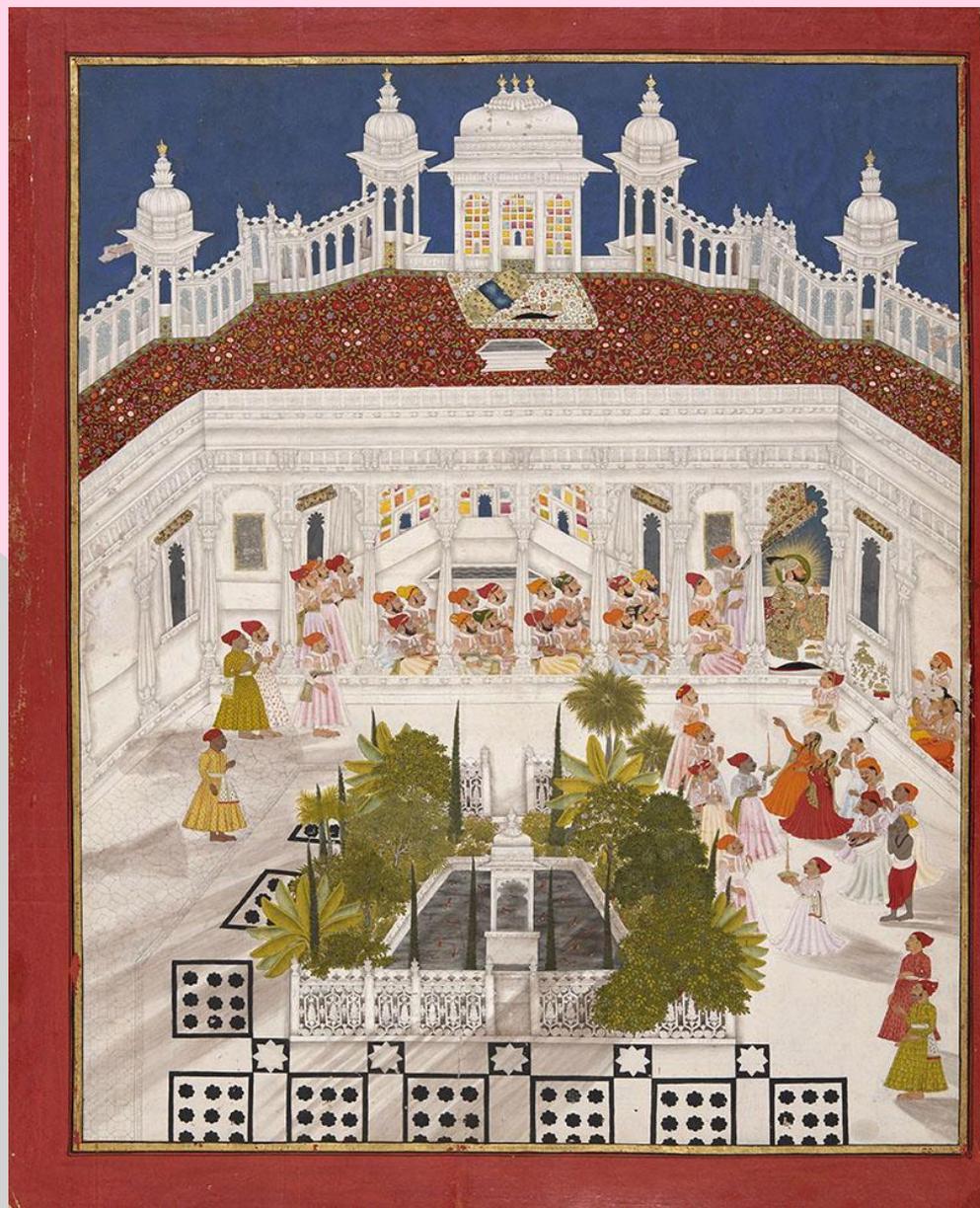
Но натуралистичность могольской живописи в период Шах-Джахана достигла вершины, равно как и утонченность линий и теней. Иллюстрированный список "Падшахнаме", официальной биографии императора, в основном содержит типичные дворцовые сцены. В изображении сцен, когда действие происходит за пределами дворца, таких, как охота или баталии, художник проявил высочайшее мастерство и воображение.

С начала XVII в начинают появляться миниатюры раджастанских школ, что связано с новым раджпутским возрождением после контактов с могольским двором.

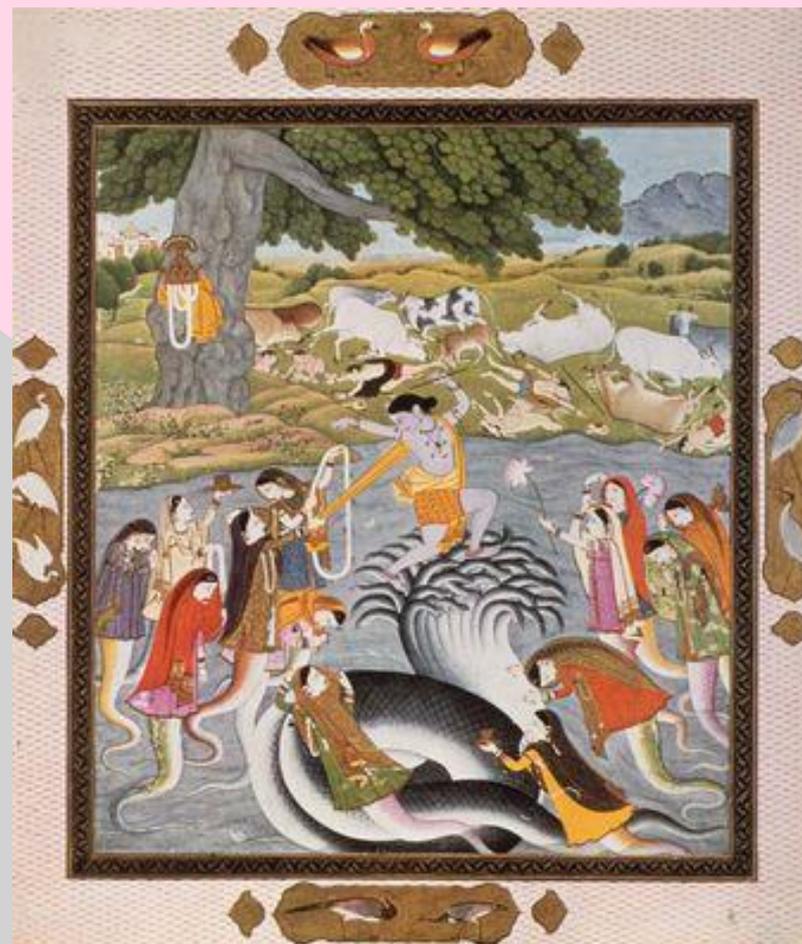
Меварская живопись вступила в новую эпоху при Амаре Сингхе (1699—1711). Дворцовые сцены представлены более экспрессивно и свежо. Подчеркнутой графичностью оттеняется богатство ярких цветочных пятен в местной традиции. Сцены, посвященные жизни удайпурских царей, являют глубину и новизну. Благодаря творческому использованию природных ландшафтов, использованию жанровых сцен, изображению нового, построенного в XVIII в. дворца в Удайпуре, с его высокими стенами из белого мрамора, миниатюры создают впечатляющий фон для богатых костюмов царей и придворных.

Смелые композиционные решения отличают такие сцены, как "Царь демонов Равана, похищающий Ситу" или "Битва между военачальниками обезьян и демонами" "Рагамала" (буквально "гирлянда мелодий") появляется на следующей фазе развития живописи Мальвы; в ней сказываются настроения "раг" (мелодий) и их жен "рагини". В "Васанта-раге" ("Мелодии Весны") центральная фигура запечатлена в экстатическом танце, и могучие деревья со стилизованными яркими цветами передают атмосферу весны.

Школа Бунди-Кота представила серию охотничьих сцен, которые стали появляться по меньшей мере с 1700 г. Холмистый ландшафт Бунди-Кота посредством сочетания красок и линий трансформировался художником в прекрасный мир стилизованного пейзажа.

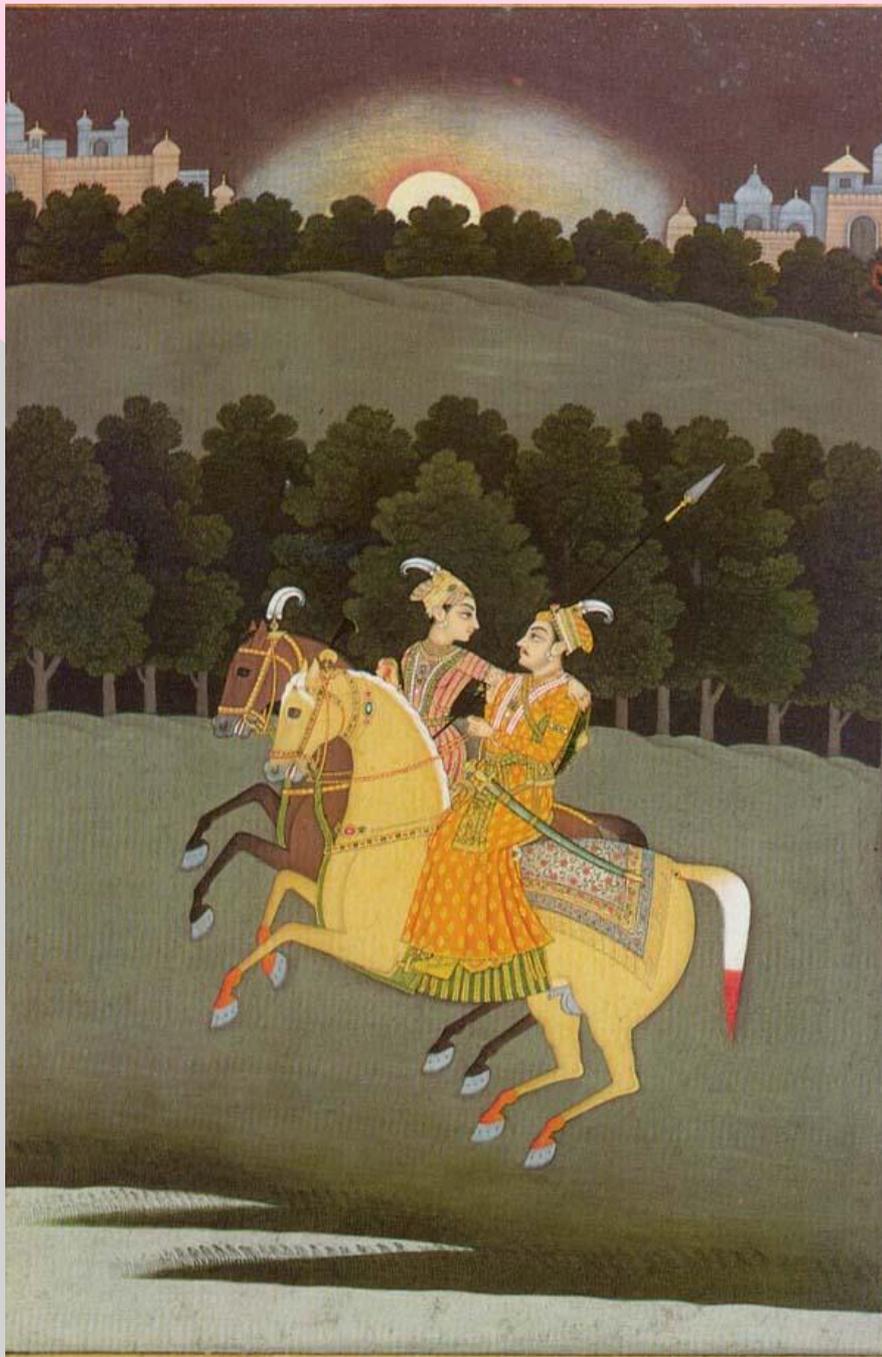

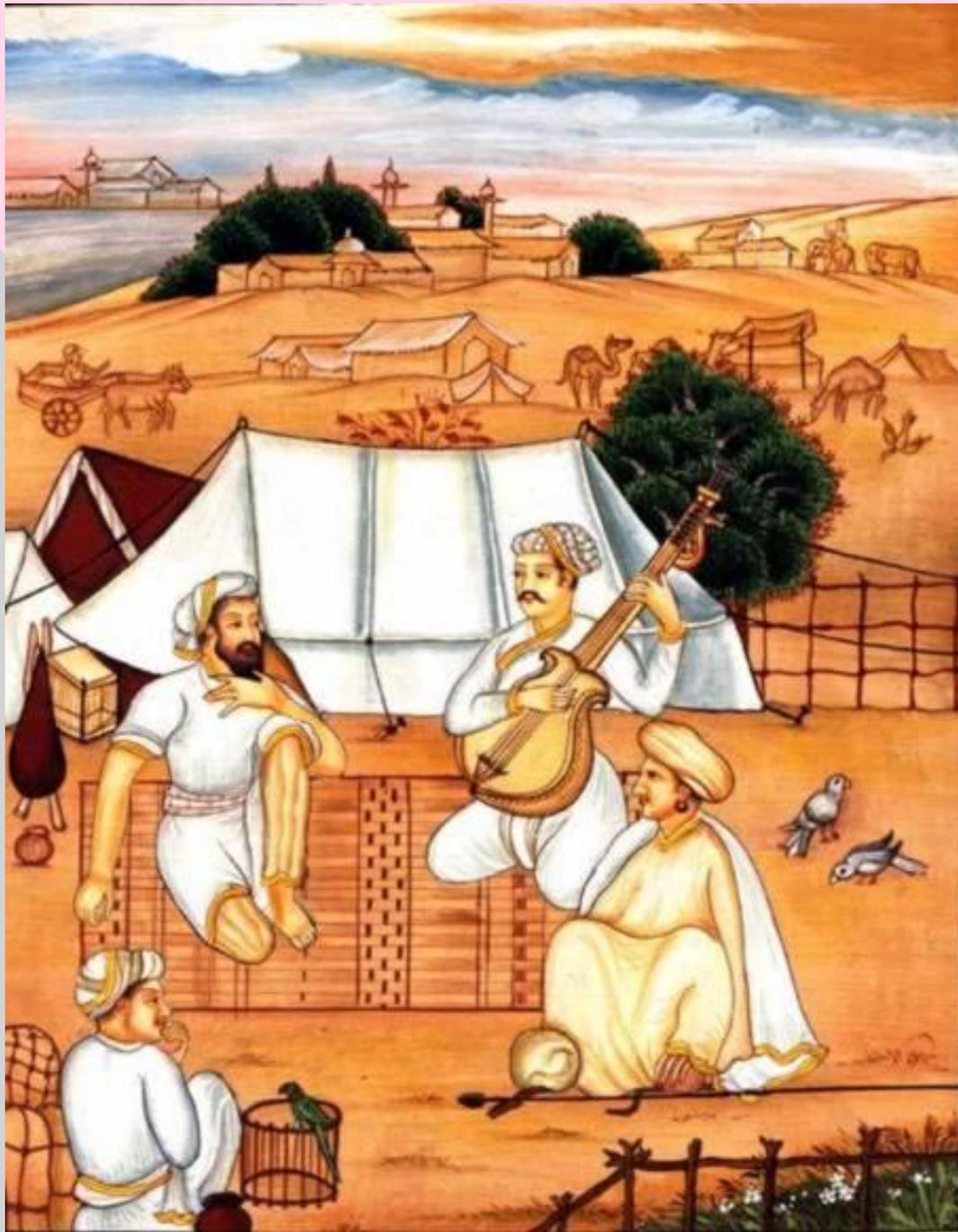
श्रीधरानन्द

श्रीधरानन्द

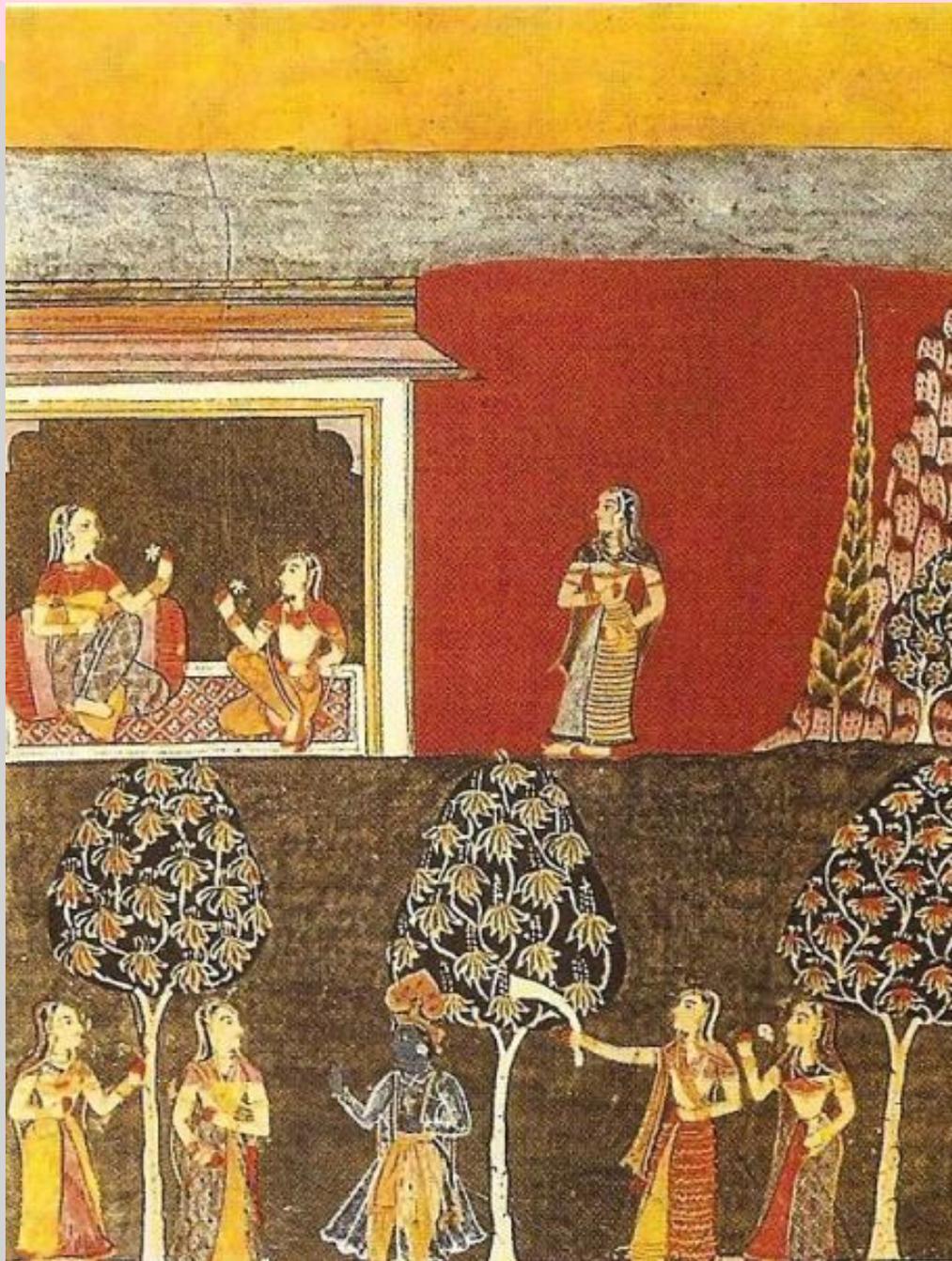
श्रीधरानन्द

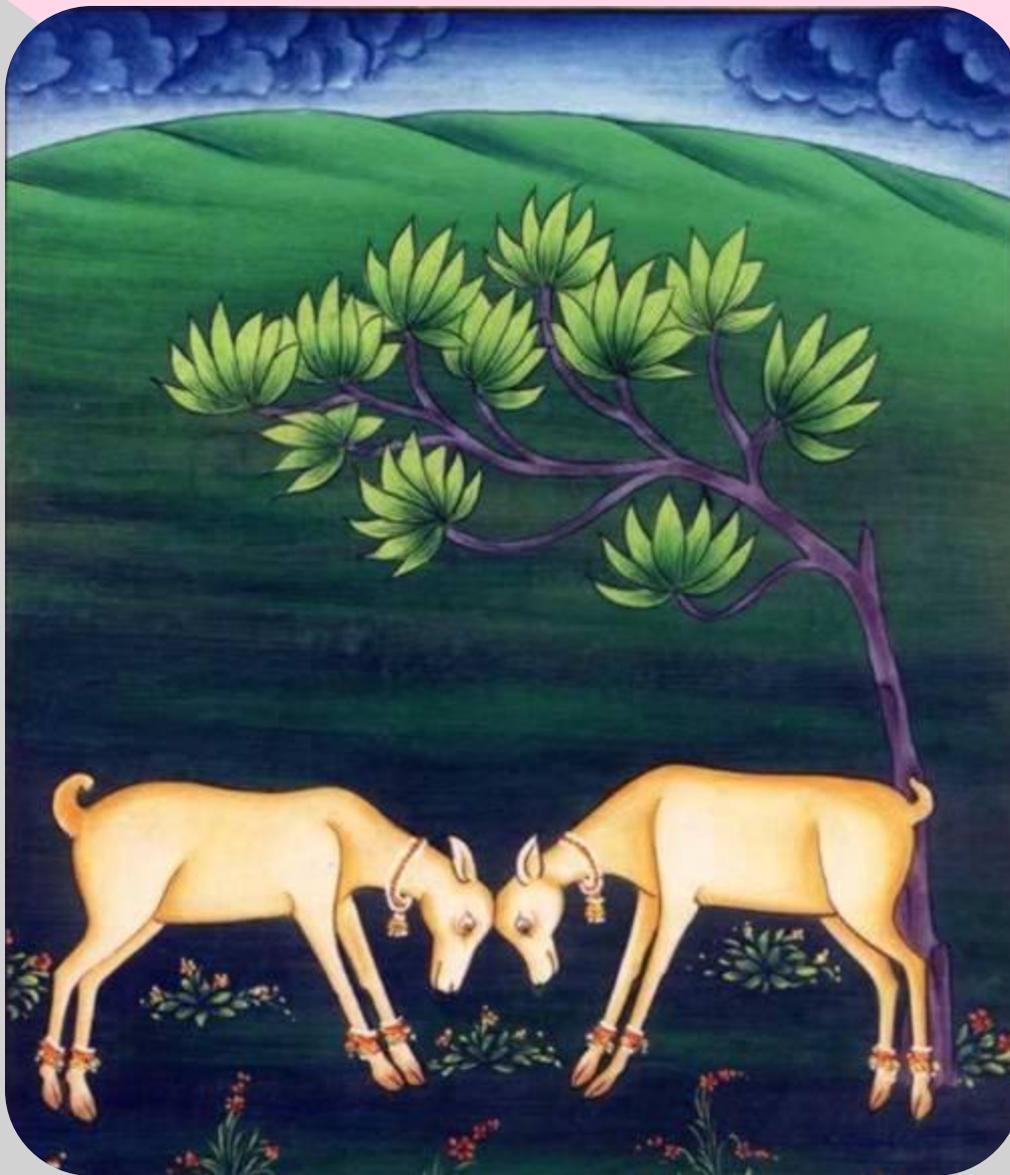

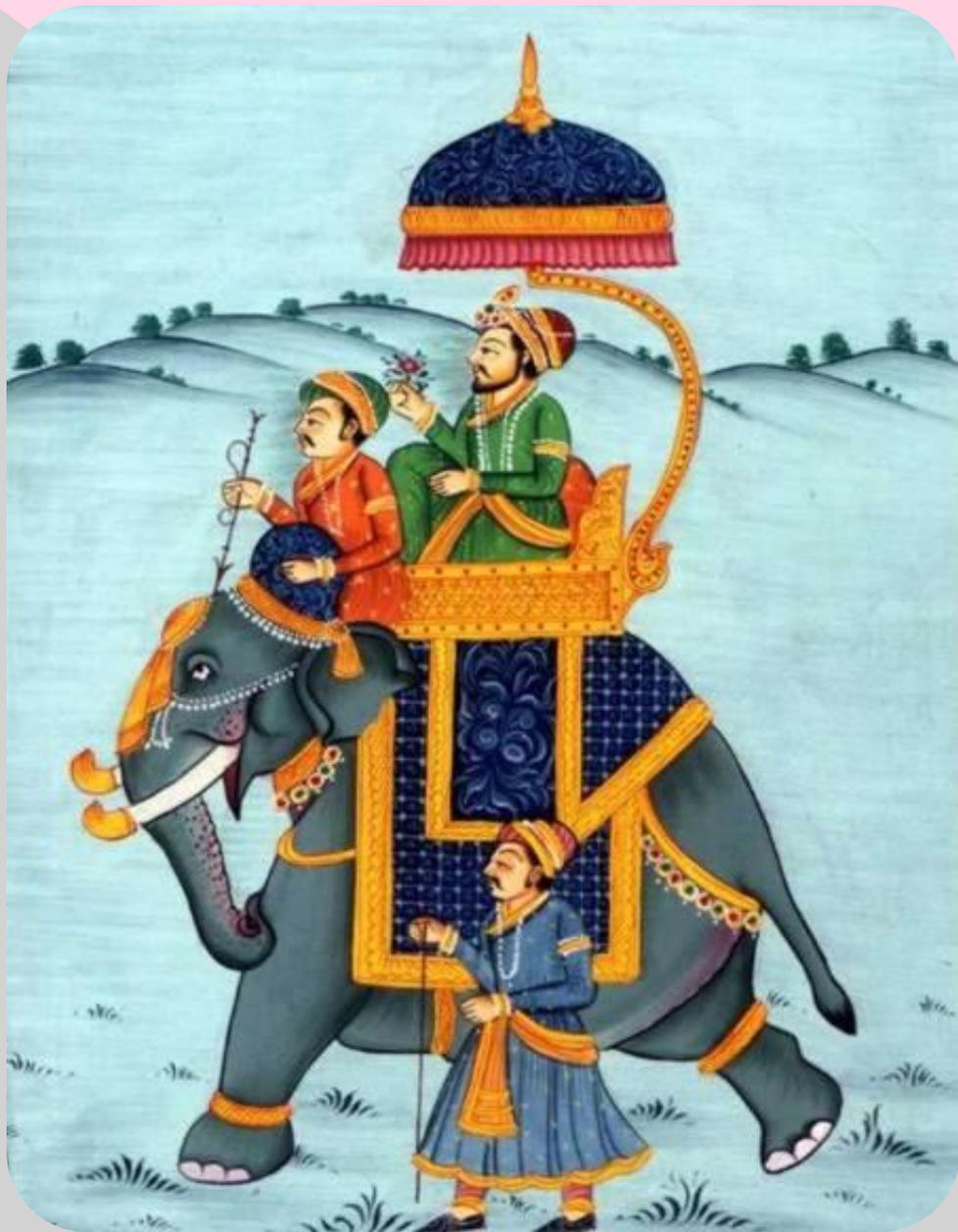
**Кришна среди девушек,
раджпурская школа**

Дерущиеся олени 17в.

**Женщина с павлином шк.
Раджастан 16 – 17в.**

Знатный господин едущий на слоне шк. Раджастан 16 – 17в.

<https://www.bharatiya.ru/india/crafts/art.html>

Выполните зарисовки книжной миниатюры Индии.

Материал: бумага, акварель, гуашь.

Формат: А4, А5.

Примеры работ обучающихся ДХШ

