ПЛАН

Введение

1. Искусство Индии
2. Искусство Китая
3. Искусство Японии

Список литературы

ВВЕДЕНИЕ

Искусство стран Юго-Восточной Азии поражает великолепием и неисчисляемым богатством форм. За многие века сложился неповторимо самобытный художественный облик Индии, Китая и Японии.

Три великие религии, исповедуемые в Индии, дали миру замечательные памятники архитектуры и скульптуры: буддийские пещерные храмы с фресковыми росписями, индуистские храмы, украшенные скульптурами, и памятники исламской архитектуры.

Священная книга ислама – Коран – не содержит большого количества рекомендаций по поводу взаимоотношений религии и искусства. По мере распространения ислама в разных странах – от Испании до Индии, его искусство вбирало местные традиции этих стран.

Бескрайний Китай – одна из самых древних и самых блистательных цивилизаций мира. Первый источник китайской культуры – природа, представленная в живописи и оформлении керамики.

Искусство Японии располагает рядом очень сложных и трудоёмких техник. Долгие века, и особенно около 1000 года в придворных кругах Японии было модно подражание всему китайскому; этого требовали и от художников. Неудивительно, что очень долго придворное искусство Японии оставалось лишь слабым отголоском китайского. Но решающее влияние на становление национальной японской культуры в конечном счёте оказал не Китай, а древняя культура эпохи Дзёмон, когда была изобретена керамика и роспись по ней.

1. ИСКУССТВО ИНДИИ

Первой цивилизацией на индийской земле была Хараппская культура в долине Инда, процветавшая за 2500 лет до н.э. Прежде чем исчезнуть под натиском арийских племён, она увековечила себя рядом замечательных шедевров скульптуры и градостроительства. Со временем арии завладели всей Северной Индией, но за тысячелетнее владычество не оставили после себя никаких памятников искусства. Основы индийской художественной традиции были заложены лишь в III веке до н.э.

Индийское искусство изначально носило религиозный характер, отражая мировоззрения индуизма, джайнизма и буддизма. Индусы издревле отличались обострённым восприятием окружающего мира, и главное место в их искусстве по праву занимала архитектура.

В древних скульптурах, вышедших из-под резца представителей аскетического буддизма, ещё нет и следа бьющего через край жизнелюбия. Одно время было даже запрещено создавать портретные изображения Будды. Однако после отмены запрета в северо-восточной провинции Гандхара начали появляться изваяния Будды в образе человека, созданные в эллиническом «греко-буддийском» стиле, оказавшем заметное влияние на искусство всего региона.

В провинции Гандхара в первые века н.э. появилась новая художественная школа, соединившая традиционные буддийские каноны с некоторыми чертами греческого искусства, принесённого в Индию войсками Александра Македонского (конец IV века до н.э.). Так, бесчисленные изображения Будды из камня и стука (смесь гипса, мраморной крошки и клея) приобрели характерно удлинённое лицо, широко открытые глаза и тонкий нос.

Сравнительно сдержанный стиль преобладал и в классическую эпоху Гуптов (320-600 гг. н.э.), хотя к этому времени буддизм впитал многие элементы индуистских мифов. К примеру, якшини – лесные божества женского рода – буддистскими ваятелями изображались в облике пышнотелых танцовщиц в манере, весьма далёкой от аскетизма.

В любом из произведений индийского искусства – буддийском или индуистском – изначально заложена в закодированном виде религиозно-философская информация. Так, чрезвычайно важна поза, в которой изображён Будда: медитация или поучения. Существуют канонические особенности облика Будды: удлинённые мочки ушей, деформированные украшениями, которые он носил в молодости, когда был принцем; волосы, собранные в спиралевидные пучки на голове, и т.д. Такие детали дают зрителю ключ, помогающий определить идею и, соответственно, необходимый для общения с божеством ритуал. Индуистское искусство также в значительной мере закодировано. Здесь важна любая, даже мелкая, деталь – поворот головы божества, положение и количество рук, система украшений. Знаменитая статуэтка танцующего бога Шивы – целая энциклопедия индуизма. Каждым прыжком своего танца он создаёт или разрушает Миры; четыре руки означают бесконечное могущество; дуга с язычками пламени – символ космической энергии; маленькая женская фигурка в волосах – богиня реки Ганг и т.д. Зашифрованность смысла свойственна искусству ряда стран Юго-Восточной Азии, входящих в ареал индуистской культуры.

Яркую картинку жизни Древней Индии воссоздают настроение росписи пещерных храмов Аджанты, поражающие красочностью и гармонией многофигурных композиций.

Аджанта – это своеобразный монастырь – университет, где живут и учатся монахи. Храмы Аджанты вытесаны в 29 скалах, которые находятся рядом с красочными берегами реки Вагхаро. Фасады этих скальных храмов относятся к Гупту – периоду роскошных декоративных скульптур.

Скульптурные памятники Аджанты продолжают старые традиции, но формы намного свободны, усовершенствованы. Внутри храма почти всё исписано. Сюжеты живописи взяты из жизни Будды и связаны с мифологическими сценами Старой Индии. Здесь мастерски изображены люди, птицы, звери, растения и цветы.

Индийскою архитектуру можно назвать разновидностью скульптуры, так как многие святилища не возводились из отдельных орнаментов, а высекались из каменного монолита и по ходу работ покрывались богатейшим ковром скульптурных украшений.

С особой силой эта черта проявилась в тысячах храмов, выросших в период возрождения индуизма между 600 и 1200 годами н.э. Похожие на горы многоярусные башни покрыты резными барельефами и статуями, придающими храмам Мамаллапурама и Эллоры на редкость органичный облик.

Влияние буддийского и индуистского искусства ощущается далеко за пределами Индии. Ангкор Ват – крупнейший из множества индуистских храмов, возведённых в Калебодже в Х – ХII веках. Это огромный, обнесённый рвом комплекс из пяти резных конических башен, центральная из которых взметнулась в высь на 60 метров. Среди буддийских храмов не знает себе равных уникальное святилище на холме. Боробудур, что на острове Ява, в котором богатство скульптурного декора подчинено строгому архитектурному замыслу. В других краях – Тибете, Китае и Японии – буддизм тоже дал начало высокоразвитым и самобытным художественным традициям.

Значительные перемены в традициях художественного творчества произошли с распространением новой религии – ислама, принесённого в Индию арабскими завоевателями ещё в VIII веке. Своего апогея влияние исламской культуры достигло при Великих Моголах, правивших большей частью Индии с XVI века. Возведением великолепных мечетей и усыпальниц прославились султан Акбар (1556 – 1605) и его приемники – Джан-Игр и Шах-Джахан.

Тадж-Махал – жемчужина индийской архитектуры. Скорбя по умершей при родах супруге, император Шах-Джахан возвёл в Агре этот беломраморный мавзолей, искусно украшенный мозаикой из драгоценных камней. Окружённая садом царская усыпальница расположена на берегу реки Джамны. Беломраморное здание поднято на семиметровом постаменте. В плане оно представляет восьми угольник, точнее квадрат со срезанными углами. Все фасады прорезаны высокими и глубокими нишами. Мавзолей увенчан круглым «луковичным» куполом, за лёгкость и стройность сравнивавшимся поэтами с «облаком, опирающимся на воздушный трон». Его внушительный объём подчёркивается четырьмя небольшими куполами минаретов, стоящих по краям платформы. Внутреннее пространство невелико и занято двумя кенотафами (ложными гробницами) Мумтаз и самого Шах-Джахана. Сами захоронения в склепе под зданиями.

При Моголах наступил расцвет пришедшего из Персии искусства миниатюры. Термином «миниатюра» принято называть живописные книжные иллюстрации любого формата. К их созданию султан Акбар привлёк художников со всей Индии, в том числе индусов. В придворных мастерских сложился энергичный светский стиль, во многом отличавшийся от декоративной персидской традиции. Сверкающие, словно самоцветы, полные динамизма миниатюры эпохи Моголов открывают перед нами поразительно живую картину индийской жизни до воцарения фанатичного Аурангзеба (1658-1707).

2. ИСКУССТВО КИТАЯ

Китайская цивилизация единственная из всех сохранила многовековую преемственность культурных традиций. Некоторые типично китайские черты – пристрастие к игре полутонов и шелковистой фактуре нефрита – уходят корнями ещё в доисторические времена. Великое китайское искусство зародилось примерно за 1500 лет до н.э., в эпоху династии Шан-Инь, с возникновением иероглифического письма и приобретением верховным правителем божественного статуса «сына неба».

К этому длящемуся 500 лет периоду относятся великое многообразие массивных, мрачноватых бронзовых сосудов для жертвоприношений предкам, украшенный отвлечёнными символами. На самом деле это предельно стилизованные изображения мифических существ, в том числе драконов. Присущий многим цивилизациям культ предков занял главное место в верованиях китайцев. Однако в искусстве позднейших веков дух магической таинственности постепенно уступил место холодной созерцательности.

В эпоху Шан-Инь начал формироваться старый опаясывающий план городов (Аньян), в центре которых строили дворец владыки и храм. Жилые дома и дворец строили из твёрдой смеси земли (лёсс) и деревянной добавки без камней. Появились пиктография и иероглифические записи, основы лунного календаря. Именно в это время сформировался стиль орнамента, сохранившийся ещё долгие века. Простая бронзовая посуда снаружи украшалась символическими образами, а внутри – иероглифическими записями, с именами знатных людей или дарственными надписями. В этот период символические образы далеки от реальности и отличались абстрактной формой.

Традиции эпохи Шан-Инь сохранились и с приходом новой династии Чжоу, и в эпоху Воюющих царств (1027-221 гг. до н.э.). К тому времени появились реалистичные бронзовые статуэтки людей и животных, усовершенствовалось искусство лаковой живописи и ювелирной обработки нефрита. Расписные и нефритовые изделия ценились очень дорого, т.к. нефрит ввозился из-за границы и был сложен в обработке, а лаковая живопись являлась чрезвычайно трудоёмким процессом.

Система религиозно – философского даосизма и конфуцианства сделали большой вклад в культуру и искусство. В середине первого тысячелетия до н.э. сформировались основные принципы архитектуры и планировки городов. Строили много фортификационных сооружений, отдельные защитные стены с севера империи стали объединяться в одну сплошную Великую китайскую стену (3 век до н.э. – 15 век; высота от 5 до 10 метров, ширина от 5 до 8 метров и длина 5000 км.) с четырёхугольными охранными башнями. Формируются каркасные конструкции, деревянная (позже кирпичная) типы прямоугольного плана строения. Двускатные крыши построек покрылись соломой (позже черепицей). Распространяются подземные двухэтажные мавзолеи. Их стены и потолки украшались стенной живописью, инкрустацией, около ставились каменные статуи фантастических животных. Появились характерные виды китайской живописи.

После многовековых междоусобиц Китай был объединён императором династии Цинь (ок. 221 – 209 гг. до н.э.). О маниакальной жажде самовозвеличения этого владыки говорит уникальная археологическая находка. Сделанная в 1974 г.: в гробнице императора обнаружили целую армию терракотовых (из неглазурованной керамики) воинов в человеческий рост, призванных служить ему в загробной жизни.

За годы правления династии Хань (209 г. до н.э. – 270 г. н.э.) Китай превратился в огромную империю со сложной социальной структурой. Конфуцианство – этическое учение, проповедовавшее умеренность и верность семейному и гражданскому долгу, оказало глубокое влияние на мировоззрение китайцев, особенно на касту учёных чиновников, сформированную системой экзаменов на допуск к государственной службе. Чиновники, часто будучи художниками и поэтами, играли заметную роль в развитии китайского искусства. Новые элементы были привнесены даосизмом – близким к природе интуитивно – магическим учением, возникшим в эпоху Хань.

Ханьское искусство дошло до нас прежде всего в виде погребальных даров – одежды, украшений и косметики, а также бронзовых и керамических статуэток, барельефов и фигурной черепицы. Пришедшей из Индии буддизм вдохновил китайских мастеров на поиск новых форм и художественных приёмов, проявившихся в высеченных на индийский манер пещерных храмах и статуях Юныгана.

Судя по немногочисленным дошедшим до нас памятникам, в эпоху Хань сложились прочные традиции живописи, отличавшейся удивительной лёгкостью и свободой кисти. Впоследствии живопись стала поистине массовым искусством, и за многие века Китай дал миру немало выдающихся художников, школ и течений. Тонкое восприятие красоты окружающей природы вывело на первый план жанр пейзажа, особенно горного, значение которого в китайском искусстве очень велико – данный жанр не имеет аналогов в культурах. Картины нередко создавались как иллюстрации к поэмам или другим произведениям, а безукоризненная каллиграфия надписей сама по себе почиталась как искусство.

Хотя керамика производилась в Китае не одну тысячу лет, в эпоху Тан (618-906) данное ремесло обрело черты подлинного искусства. Именно в это время появились новые формы и цветная глазурь, придававшая изделиям красочный вид. К числу наиболее известных памятников этой династии принадлежат погребальные керамические статуэтки людей и животных, не уступавшие по выразительности крупным структурным формам. Особой красотой и экспрессией отличаются прекрасные конные фигурки эпохи Тан.

На заре эпохи Тан китайцы овладели секретом изготовления фарфора. Этот тонкий, твёрдый, полупрозрачный, белоснежный материал не имел себе равных по изяществу, которое было доведено до совершенства изысканной отделкой в эпоху Сун (960-1260) и при последующих династиях. Знаменитый бело-голубой фарфор изготавливался в эпоху монгольской династии Юань (1260-1368).

Большую роль в истории китайской культуры сыграла древняя китайская книга мудрости и предсказания судьбы, называемая «книга перемен». Здесь мир понимается как своеобразный зародыш, внутри которого соединялись мужская светлая сила – янь и женская тёмная – инь. Эти два начала не существуют один без другого. «Книга перемен» имела большое влияние на дальнейшее развитие эстетической мысли и китайского искусства.

В начале эпохи Сун китайцы стали коллекционировать произведения искусства минувших династий, а художники нередко возрождали стили древних времён. Впрочем, искусство эпохи Мин (1368-1644) и ранней эпохи Цин (1644-1912) ценно само по себе, несмотря на постепенное угасание творческой энергии.

В период династии Мин и Цин формировались симметричные, правильного плана города с внутренней и внешней частью. Почти заново перестроена столица Пекин. Прикладное искусство достигло такого уровня, что создало образ Китая в Европе.

3. ИСКУССТВО ЯПОНИИ

Из века в век Япония развивалась обособленно от всех цивилизаций, за исключением Китая. Рост китайского влияния начался в V-VI вв., когда вместе с новой системой государственного правления в Японию с континента пришли письменность, буддизм и различные искусства. Японцы всегда умели впитывать иноземные новшества, придавая им национальные черты. К примеру, японская скульптура придавала куда большее значение портретному сходству, нежели китайская.

Развитию японской живописи способствовали контакты с континентом, откуда в начале VII века было позаимствовано искусство изготовления красок, бумаги и туши.

Большое значение для судеб японской живописи, равно как и скульптуры, имело распространение в стране буддизма, поскольку потребности буддийской культовой практики создавали определённый спрос на произведения этих видов искусства. Так, с Х века с целью распространения среди верующих знаний о событиях буддийской священной истории в массовом порядке создавались так называемые эмакимоно (длинные горизонтальные свитки), на которых изображались сцены из буддийской священной истории или из связанных с нею притч.

Японская живопись в VII веке была весьма ещё проста и безыскусна. Представления о ней дают росписи на ковчеге Тамамуси из храма Хорюдзи, отображавшие те же сцены, которые воспроизводились на эмакимоно. Росписи выполнены красной, зелёной и жёлтой краской на чёрном фоне. Некоторые росписи на стенах храмов, относящиеся к VII веку, имеют много общего с аналогичными росписями в Индии.

С VII века в Японии начинается развитие жанровой и пейзажной живописи. До наших дней дошла ширма под условным названием «Женщина с птичьими перьями». На ширме изображена женщина, стоящая под деревом, волосы и кимоно её украшены перьями. Рисунок исполнен лёгкими, струящимися линиями.

Первоначально японские художники, от части в связи с характером тематики, над которой они работали (буддийская живопись), находились под сильным китайским влиянием: писали в китайском стиле, или стиле кара-э. Но со временем в противовес картинам в китайском стиле кара-э стали появляться светские по тематике картины в японском силе, или стиле ямато-э (живопись Ямато). В X-XII веках стиль ямато-э стал господствующим в живописи, хотя произведения сугубо религиозного характера всё ещё писались в китайском стиле. В этот период получила распространение техника нанесения контуров рисунка мельчайшей золотой фольгой.

Одним из образцов исторической живописи эпохи Камакура является знаменитый свиток XIII века «Хэйдзи-моногатари», на котором запечатлено восстание, поднятое в 1159 г. главой крупного самурайского клана Ёсимото Минамото. Как и миниатюры в древнерусских летописях, свитки, подобные «Хэйдзи-моногатари», являются не только выдающимися памятниками искусства, но и историческими свидетельствами. Соединяя текст и изображение, они воспроизводили по горячим следам бурные события княжеских усобиц второй половины XII века, воспевали военные подвиги и высокие моральные качества вышедшего на арену истории нового военно-дворянского сословия – самураев.

Величайшим художником периода Муромати является Сэссю (1420-1506), который создал свой собственный стиль. Ему принадлежит выдающееся произведение японской живописи «Длинный пейзажный свиток», датированное 1486 г., имеющее в длину 17 м при ширине 4 м. На свитке изображены четыре времени года. Сэссю был отличный портретист, о чём свидетельствует написанный им портрет Масуда Канэтака.

В последние десятилетия периода Муромати происходит процесс интенсивной профессионализации живописи. В начале XVI века возникает знаменитая школа Кано, основанная Кано Масанобу (1434-1530), который заложил основы декоративного направления в живописи. Одним из ранних произведений жанровой живописи школы Кано является роспись художником Хидзёри ширмы на тему «Любование клёнами в Такао».

С конца XVI века основными формами живописи становятся стенопись, картины на складных ширмах. Произведения живописи украшают дворцы аристократов, дома горожан, монастыри и храмы. Развивается стиль декоративных панно – да-ми-э. Такие панно писали сочными красками на золотой фольге.

Признаком высокого уровня развития живописи является существование в конце XVI века ряда живописных школ, в том числе Кано, Тоса, Ункоку, Сога, Хасэгава, Кайхо.

В течение XVII-XIX веков исчезает ряд некогда прославленных школ, но их место занимают новые, такие как школа гравюры на дереве укиё-э, школы Маруяма-Сидзе, Нанга, европейской живописи. Центрами культуры и искусства позднего средневековья (оно затянулся в Японии практически до XIX века) становятся наряду с древними городами Нара и Киото новая столица Эдо (современный Токио), Осака, Нагасаки и др.

Искусство эпохи Эдо (1615-1868) характеризуется особым демократизмом и сочетанием художественного и функционального. Примером такого сочетания является живопись на ширмах. Именно на парных ширмах написаны «Красные и белые цветы сливы» - самое значительное и знаменитое из сохранившихся произведений великого художника Огата Корина (1658-1716), шедевр, по праву причисляемый к лучшим созданиям не только японской, но и мировой живописи.

Одним из наиболее популярных жанров японской мелкой пластики были нэцкэ. В нэцкэ преломился художественный канон средневековья в сочетании с ренесеансной раскованностью искусств в эпоху Эдо. Эти произведения миниатюрной пластики как бы сфокусировали в себе тысячелетия пластического опыта Японии: от диковатых догу Дзёмона, ханива Поздних Курганов до канонической культуры средневековья, каменных будд и живого дерева Энку. Из классического наследия заимствовали мастера нэцкэ богатство экспрессии, чувство меры, завершённость и точность композиции, совершенство деталей.

Материал для нэцкэ был самым различным: дерево, слоновая кость, металл, янтарь, лак, фарфор. Над каждой вещью мастер трудился иногда целые годы. Тематика их варьировалась безгранично: изображения людей, животных, богов, исторических лиц, персонажей народных поверий. Расцвет того чисто городского прикладного искусства приходится на вторую половину XVIII века.

В своё время в прошлом столетии, Европа, а затем и Россия именно через гравюру впервые познакомилась с феноменом японского искусства. Мастера укиё-э добивались максимально простоты и доходчивости как в выборе сюжетов, так и в их воплощении. Сюжетами гравюр были в основном жанровые сценки из повседневной жизни города и его обитателей: торговцев, артистов, гейш.

Укиё-э, как особая художественная школа, выдвинула целый ряд первоклассных мастеров. Начальный этап в развитии сюжетной гравюры связан с именем Хисикава Моронобу (1618-1694). Первым мастером многоцветной гравюры был Судзуки Харанобу, творивший в середине XVIII века. Главные мотивы его творчества – лирические сцены с преимущественным влиянием не к действию, а к передаче чувств и настроений: нежности, грусти, любви.

Подобно древнему изысканному искусству эпохи Хэйан, мастера укиё-э возрождали в новой городской среде своеобразный культ утончённой женской красоты, с той только разницей, что вместо горных хэйанских аристократок героинями гравюр стали изящные гейши из увеселительных кварталов Эдо.

Художник Утамаро (1753-1806) представляет собой, может быть, уникальный в истории мировой живописи пример мастера, безраздельно посвятившего своё творчество изображению женщин – в разных жизненных обстоятельствах, в разнообразных позах и туалетах. Одна из лучших его работ – «Гейша Осама».

Высочайшего уровня жанр японской гравюры достиг в творчестве Кацусика Хокусая (1760-1849). Ему свойственны неизвестные ранее в японском искусстве полнота охвата жизни, интерес ко всем её сторонам – от случайной уличной сцены до величественных явлений природы.

В возрасте 70 лет Хокусай создаёт свою самую знаменитую серию гравюр «36 видов Фудзи», за нею последовали серии «Мосты», «Большие цветы», «Путешествия по водопадам страны», альбом «100 видов Фудзи». Каждая гравюра – ценный памятник живописного искусства, а серии в целом дают глубокую своеобразную концепцию бытия, мироздания, места человека в нём, традиционную в лучшем смысле слова, т.е. укоренённую в тысячелетней истории японского художественного мышления, и совершенно новаторскую, временами дерзкую, по средствам исполнения.

Творчество Хокусая достойно связывает многовековые художественные традиции Японии с современными установками художественного творчества и его восприятия. Блистательно возродив пейзажный жанр, давший в средние века такие шедевры, как «Зимний пейзаж» Сэссю, Хокусай вывел его из канона средневековья прямо в художественную практику XIX-XX веков, оказав и оказывая влияние не только на французских импрессионистов и постимпрессионистов (Ван Гога, Гогена, Матисса), но и на русских художников «Мира искусства» и другие, уже современные школы.

Искусство цветной гравюры укиё-э явилось в целом прекрасным итогом, и, может быть, даже своеобразным завершением неповторимых путей японского изобразительного искусства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хрестоматия по истории древнего Востока. М., 1980
2. Литература Древнего Востока. Иран, Индия, Китай. М., Издательство МГУ., 1984.
3. История Востока. М.: Высш. Шк. 1994
4. Культурология. История мировой культуры. Учебное пособие. Под ред. Т.Ф. Кузнецовой. М.: Издательский центр «Академия», 2003
5. История искусства: Искусство Ислама [электронный ресурс] – режим доступа : http://www.artprojekt/ru/Civilization/014/html.