

Мария Константиновна

искусствовед, эксперт,
СНС отдела зарубежного искусства
ГМИ РК имени Абылхана Кастеева

«ИСКУССТВО КИТАЯ»

Истинное обаяние природы.

Ци Байши

Выставка из фондов Государственного музея искусств РК имени Абылхана Кастеева «Искусство Китая» посвящена нескольким знаменательным датам и событиям, происходящим в 2022 году. 30 лет назад Китайская Народная Республика одна из первых стран мира установила с Республикой Казахстан дипломатические отношения. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation) начала свою деятельность на территории Казахстана в 1997 году. Прошло уже 25 лет! И в этот юбилейный год для наших стран корпорация начала сотрудничество с музеем, предложив спонсорскую помощь в издании научного каталога «Искусство Китая» из коллекции музея. Последнее событие происходит в канун 90-летнего юбилея ГМИ РК имени Абылхана Кастеева!

В собрании Государственного музея искусств насчитывается около 1000 экспонатов, представляющих художественную культуру Китая. Коллекция дает возможность познакомиться с эстетическими и религиозными представлениями, нравственными идеалами народов, населяющих эту территорию. Искусство, как и религия, интересуется сокровенной реальностью. Художник раскрывает в своих произведениях внутреннюю, а не внешнюю сторону жизни. Как говорят в Китае, пока художник не познает сущность Неба, Земли и Человека, он не поймет до конца искусство и культурные традиции Поднебесной.

Искусство само по себе есть прямое и откровенное свидетельство о духе народа. Что делает китайское искусство уникальным и узнаваемым? В Китае три самобытных учения – даосизм, конфуцианство и буддизм – создали особый культурный климат, в котором развивалось китайское искусство. Преемственность развития и своеобразное соединение даосизма с конфуцианством и буддизмом образовало действенное содержание и форму китайского искусства. Китайцы руководствовались идеей динамического единства противоположностей «инь-янь», которые дополняли друг друга и нуждались друг в друге. Они предполагали, что художник не должен быть ни классицистом, ни романтиком, он должен быть и тем, и другим. Его работы должны сочетать качества натуралистичности и идеа-

листичности. Его стиль должен соединять в себе и общее, и индивидуальное, быть одновременно традиционным и оригинальным.

Величие культуры и искусства этой страны проявляется и в том, что она сумела сохранить и пронести сквозь тысячелетия свой неповторимый облик. Китай создал значительные ценности во многих областях деятельности человека, где было совершено множество открытий, созданы уникальные образцы искусства мирового значения. Срединное государство является родиной фарфора, бумаги пороха, компаса, книгопечатания, шелкоткачества...

Основной предпосылкой издания каталога произведений декоративно-прикладного, графического и живописного искусства Поднебесной из музейного собрания является тот факт, что данный раздел искусства выразителен и значителен по своему художественному уровню, представлен большим разнообразием видов, стилей и техник. Коллекционирование дальневосточных произведений в музее началось практически со времени создания в 1935 году Казахской государственной художественной галереи в городе Алма-Ате. В 1936 году состоялась передача в фонды галереи нескольких сот экспонатов центральными музеями Москвы и Ленинграда. Среди поступивших в эти годы экспонатов были и первоклассные изделия китайских мастеров, например, фарфоровая «Вазочка-флакончик» с изображениями красного и крылатого зеленого драконов, крота, улитки и собаки с крыльями, выполненная в XVIII столетии.

Даже в такие тяжелые для страны времена, как 1941 год, сотрудники музея продолжали свою нелегкую работу по комплектованию фондов. Именно тогда был приобретен «Архитектурный пейзаж», сделанный из пробкового дерева неизвестным мастером в конце XIX – начале XX веков, который и сегодня привлекает внимание зрителей виртуозностью исполнения и совершенством художественного образа.

Следующим этапом пополнения собрания была середина 1950-х годов. Наряду с предметами, переданными из Государственного Эрмитажа и Государственного музея искусств народов Востока, для комплектования собрания стали приобретаться уникальные экспонаты из частных коллекций. Среди них чистотой стиля, яркой образностью, художественными достоинствами выделяется работа неизвестного художника 16 столетия «Портрет двух дам», выполненная цветной тушью по шелку.

В 1960–1980-е годы были сделаны закупки очень многих и ценных экспонатов для сектора Востока. Например, в 1986 году из частного собрания было приобретено «Зеркало овальной формы», выполненное из дерева ценной породы и инкрустированное перламутровыми пластинами. Благородный цвет, богатая текстура, оригинальное и тщательно продуманное композиционное решение позволяют этот бытовой предмет воспринимать как произведение искусства со сложной философско-символической концепцией трактовки его изображений, выражающих определенные благопожелания. Исходя из декоративного оформления зеркала, можно предположить, что данный предмет мог принадлежать чиновнику высокого ранга, придерживавшегося буддийского вероисповедания. О такой причастности свидетельствует подставка для зеркала, массивная и конструктивно решенная, в виде изображения двух львов-собачек с нефритовыми глазами, имеющих характерный облик и символизирующих хранителей престола Будды. Лев в буддизме олицетворял не только силу и могущество, но и самого основателя первой мировой рели-

гии – Будду, которого порой величали – «лев из рода Шакьев». Между подставкой и овалом зеркала на резной панели изображены стилизованные плоды «билва», с древнейших времен входивших в состав «восьми буддийских драгоценностей».

Особенно интенсивно формировался раздел искусства народов Востока в те годы, когда директором галереи была Любовь Георгиевна Плахотная (1914–1992) – заслуженный работник культуры Казахской ССР, человек широкого кругозора и большой эрудиции. Рядом с ней работали и другие сотрудники галереи, которые с большим энтузиазмом занимались собирательской деятельностью. Большой знаток китайского искусства Е. Б. Вандровская не только активно практиковала и инициировала подобную работу, но и атрибутировала произведения. Много времени уделяли первичной обработке произведений с занесением базы данных в научные карточки С. Сипер и доцент Г. Н. Чабров. Возглавлявшая работу отдела «Старых мастеров» с начала 1980-х годов Г. Н. Хрей одна из первых в музее начала проводить на профессиональном уровне систематизацию и каталогизацию произведений искусства Востока.

Последнее на сегодняшний день крупное приобретение произведений Востока было сделано в 2004 году. Три первоклассных предмета из фарфора, выполненных в сложнейших техниках, поступили благодаря щедрому дару г-на Шао Лаогу из города Цзиндэчжень. В коллекции музея отсутствовали изделия, выполненные в технике подглазурной росписи с применением окисла железа – гематита, а сегодня ваза овальной формы с узким слегка расширяющимся горлом, орнаментированная трещинками «кракле» и темным точечным узором, расписанная в технике «бычья кровь», украшает постоянную экспозицию зала Востока.

Одним из наиболее значительных вкладов Китая в мировую культуру является художественная бронза. Расцвет бронзолитейного производства относится к середине 2 тысячелетия до н. э. Среди 90 произведений бронзовых изделий музейной коллекции можно выделить группу скульптур, изображающих Будду и других божеств китайского пантеона. Для них характерны тщательность и точность в проработке деталей, прекрасное чувство материала.

Скульптурное изображение Конфуция, чье учение получило государственный статус, создано в XIX веке и представляет ученого-философа сидящим на лошади с книгой в правой руке. Скульптор, конечно же, не создает портрет конкретной известной исторической личности, а изображает обожествленного и почитаемого во всем Китае Учителя, соблюдая традиционные каноны. Ваятель подчеркивает неизменность единства всадника и животного, и в то же время они – часть природы. В книге «Слово о живописи из сада с горчичное зерно» говорится: «...человек будто созерцает горы, а горы должны казаться наклонившимися и наблюдающими за человеком. Играющий на лютне, кажется, прислушивается к луне, луна же, сияя в тишине, словно прислушивается к лютне». Эти слова раскрывают основные постулаты искусства Поднебесной, которые воплощены не только в изображении Конфуция, но и в других произведениях.

Основоположника даосизма Лао Цзы, жившего, как определяет традиция, в конце VII – начале VI веков до н. э., скульптор изображает едущим на быке, на котором он путешествовал на Запад. Достоверных сведений о мудреце история не сохранила, но трактат «Дао Дэ Цзин», который непосредственным образом связан с учением даосизма, приписывается Старому Учителю. Именно так переводится имя Лао Цзы. С жизнью Лао Цзы связано множество легенд. Одна из них пове-

ствует о написании знаменитого трактата о Дао. В настоящее время признается, что эта книга написана на нумерологической символике – 81 глава состоит из 9 частей по 9 параграфов в каждой.

В музейной коллекции насчитывается более ста двадцати экспонатов, созданных китайскими гончарами в XVIII–XIX веках, представляющих многообразный мир форм, технологий и бытования предметов, выполненных из каолина. Производство фарфора в Китае содействовали богатые залежи беложгущейся глины и естественного природного соединения полевого шпата с кварцем. Уже в эпоху Тан технология изготовления этого вида продукции достигла совершенства и была весьма разнообразна по формам. Фарфор характеризовался качественным белым черепком, тонкой структурой, гладкой поверхностью, огромным арсеналом технических приемов.

В те времена говаривали: «Фарфор должен быть тонким, как бумага, белым, как нефрит, звонким, как цимбалы, гладким, как зеркальная поверхность». Тонкостенный фарфор, «подобный бумаге», в собрании музея представлен изящной парой – чашечкой с блюдцем. Утонченная, рафинированная цветовая гамма, состоящая из зеленых, желтых, оранжевых, золотых, оттенка фуксии цветов и легкий, совершенный рисунок, покрывающий изделие, дополняют впечатление изысканности и хрупкости.

Китайские мастера производили и монокромный фарфор. Еще в эпоху Сун (960–1279) были известны голубовато-зеленые керамические изделия, изготовлявшиеся в местечке Лунцюань. Они обжигались при высокой температуре от 1170 до 1460 градусов. В Среднем государстве он пользовался большим спросом в силу своего сходства с полудрагоценным камнем – нефритом. Простые и изящные по форме, они покрывались во время первого безглазурного обжига сеткой мелких трещин, которые придавали изделиям дополнительный декоративный эффект. В Европе такие изделия получили название «селадон», по имени героя французского пасторального романа, пастушка по имени Селадон, питающего особое пристрастие к серо-зеленым и голубовато-зеленым тонам.

Собрание музея обладает тремя вазочками небольших размеров, но разными по формам и декору, выполненными в этой сложной технике. Можно выделить среди них вазочку, декорированную рельефным изображением лотоса. Белые цветы лотоса, эффектно выделяясь на нежно-зеленом фоне, способствуют выявлению формы и гармоничных пропорций вазы. Эти и другие изделия из коллекции музея демонстрируют высокий профессионализм мастеров, их эстетический вкус и чуткое отношение к природному материалу – глине.

Китай с древнейших времен известен высокохудожественными произведениями искусства вышивки. Этот вид прикладного искусства порой называют «живописью иголкой». Пользуясь тончайшими цветовыми переходами шелковых нитей, добиваясь их сплавленности, мастерицы вышивали одежду, предметы обихода, декоративные настенные панно. Различная по технике исполнения, нюансированная по цвету, вышивка отличалась большим художественным вкусом и изыском. «Халат императорский с изображениями золотых драконов», выполненный в конце XVIII века, приобретен в собрание музея из частной коллекции в 1986 году. В его декоре главным образом преобладает анималистический жанр.

Мастерица, с большим искусством используя технику «в прикреп», золотой тонкой «нитью» вышила сильных, полных движения, фантастических животных –

драконов, играющих с «огненными жемчужинами», диски которых символизируют Небо. Изображения «гор-вод», бесчисленных квадратов – символов Земли, причудливых по форме пенных гребешков, подчеркивают тяжелый низ халата и являются оригинальным завершением декоративной композиции императорского халата. Дракон с пятью когтями золотисто-желтого цвета символизировал императора, представляющего сына Неба на Земле. Сложное прочтение вышивки космогонического толка делает данное произведение одним из интереснейших экспонатов не только этого вида, но и всего раздела искусства Китая.

Художественная обработка дерева, резьба по кости в Китае насчитывает около трех тысячелетий. Для каждого материала мастера Поднебесной находили особые оригинальные композиционные решения, с большим чутьем и знанием раскрывали его естественную красоту, проникая в сущность природы каждого материала. Большой популярностью пользовалась резная деревянная скульптура, трактованная в жанровом ключе, которая непосредственно и живо отражала отношение людей к окружающей действительности. К такому типу изображений относится «Даосский святой с плодом и веткой персика в руках». Воспользовавшись естественными наплывами корня, причудливо сочетающимися с углублениями, шероховатыми и гладкими поверхностями, резчик по дереву создал образ пляшущего старого человека с атрибутами бессмертия в руках.

Особое отношение китайцев к полудрагоценным камням, возможно, и послужило возникновению камнерезного искусства в Среднем государстве. Музейная коллекция насчитывает 30 произведений этого вида прикладного искусства, представленного тушечницами, настольными приборами, статуэтками, вазочками, выполненными в основном из альмагатолита – камня, близкого к нефриту, который высоко ценился в Китае. Нефрит называли «священным камнем», а поэты сравнивали его с «куском застывшего тумана».

«Богиня-Чадодарительница Гуань Инь» трактовалась как «покровительница плодородия и сыновей», как «чадодарительница». Она изображена в свободной ниспадающей одежде с покрытой головой, в правой руке богиня милосердия держит плетеную корзинку, в которой лежит большая рыба, символизирующая «мужское потомство». Одежда, мягко драпирующая фигуру Гуань Инь, округляющиеся линии, формы, перетекающие одна в другую, зеленовато мерцающий цвет полудрагоценного камня – всё видится пленительным и нежным, передавая сущность и назначение данного предмета.

В искусстве Китая символично всё – планировка дворца, дома, компоненты национальной одежды, животное, цветок, ваза с росписью. Например, среди изображений наиболее распространенными были дикая слива, пион, лотос, хризантема, орхидея. Эти растения воплощали сущность четырех времен года: зима – мейхуа; весна – пион, орхидея; лето – лотос, бамбук; осень – хризантема. Китайские мастера особо подчеркивали свою любовь к «четырем благородным» растениям – орхидее, бамбуку, хризантеме, мейхуа, которые изображены на маленькой по размерам и форме чашечке для вина. На подчеркнутой белизне фарфора прекрасно читаются силуэты этих растений, настолько объемно «вылеплены» их формы. Бамбук – символ благородства, гибкости, крепости и ёмкости, полный внутри, вбирающий в себя самое лучшее. Он входит в число «четырех благородных растений», его сопоставляют с благородным ученым, постоянно совершенствующим себя. Изображение растения дано также на тарелочке, рас-

писанной подглазурной росписью – кобальтом и золотом. Мерцающая красота золотого рисунка оттеняет изысканность глубокого синего фона и конструктивное совершенство тарелочки.

Синологи подчеркивают важность благопожелательного смысла декоративного оформления предметов искусства Китая, исполненного символики и условности, выраженного с помощью разнообразных числовых, цветовых и изобразительных элементов. Сюжеты декора произведений из музейного собрания наглядно показывают особое отношение китайцев к природному материалу, демонстрируют блестящее владение языком символов и умение использовать его для выражения своих представлений о мире и своих благопожеланий. Замечательная способность китайцев связывать все явления в неразрывное единое целое, соединять нововведения с культурными традициями дает несомненные преимущества в возможности сохранения преемственности основных постулатов в искусстве Поднебесной. Символично-благопожелательные сюжеты и жанры способствуют расширению наших познаний и представлений о народных верованиях и обычаях китайцев. Первое полное иллюстрированное издание каталога музейного собрания искусства Китая содержит все возможные сведения о произведениях коллекции, с выделением различных техник и соблюдением хронологической последовательности.

