

Искусство и культура Древнего Китая

Увлекательное путешествие сквозь бронзовое литье, каллиграфию, живопись и фарфор

МБУ ДО «ДШИ» п.Красная Яруга
Краснояржского района
Преподаватель театрального отделения:
Головко Н.И.

Общие сведения о древнекитайской культуре

Культура Древнего Китая одна из древнейших, её корни уходят в тысячелетия назад. Она включает в себя разнообразные виды искусства, от бронзового литья до изысканной каллиграфии и фарфоровых изделий.

海三
姜
棋

Развитие бронзового литья

В эпоху Шан было начато производство бронзовых сосудов для ритуалов.

XIII в. до н.э.

X-III вв. до н.э.

Во время правления династий Чжоу и Цинь бронзовое литье достигло высокого уровня мастерства.

Бронзовые изделия использовались в повседневной жизни, а их техники развивались вплоть до конца династии Хань.

III в. до н.э. и позднее

Основные бронзовые изделия

Бронзовые сосуды использовались для религиозных целей, в том числе для жертвоприношений и поминовений предков.

Также были распространены бронзовые орудия, оружие и музыкальные инструменты, которые использовались как символы власти и статуса.

Процесс создания бронзовых изделий

Формирование формы: Вокруг модели делалась форма из песка или глины, после чего модель удалялась.

Изготовление моделей: Модели создавались из воска или глины, которые служили основой для будущих изделий.

Литье: Расплавленная бронза заливалась в форму, а после остывания форма разбивалась, открывая готовое изделие.

Каллиграфия и живопись

Философская основа

Каллиграфия считалась высшим искусством, так как отражала философию и дух писавшего.

Материалы

Для живописи и каллиграфии использовали кисти, тушь и шёлк или бумагу.

Тематика

Живописцы часто изображали природу, животных, мифические сцены и портреты.

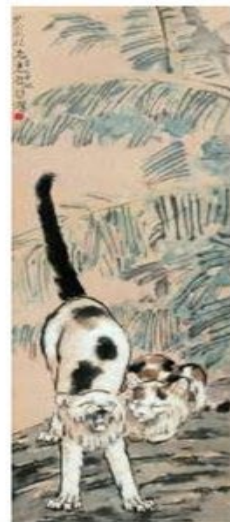
Знаменитые мастера

Среди известных мастеров Сюй Бэйхун, Ци Байши и Ван Шиджэнь.

Живопись и каллиграфия считаются родными сестрами. Практически все живописные композиции дополнены изысканными надписями.

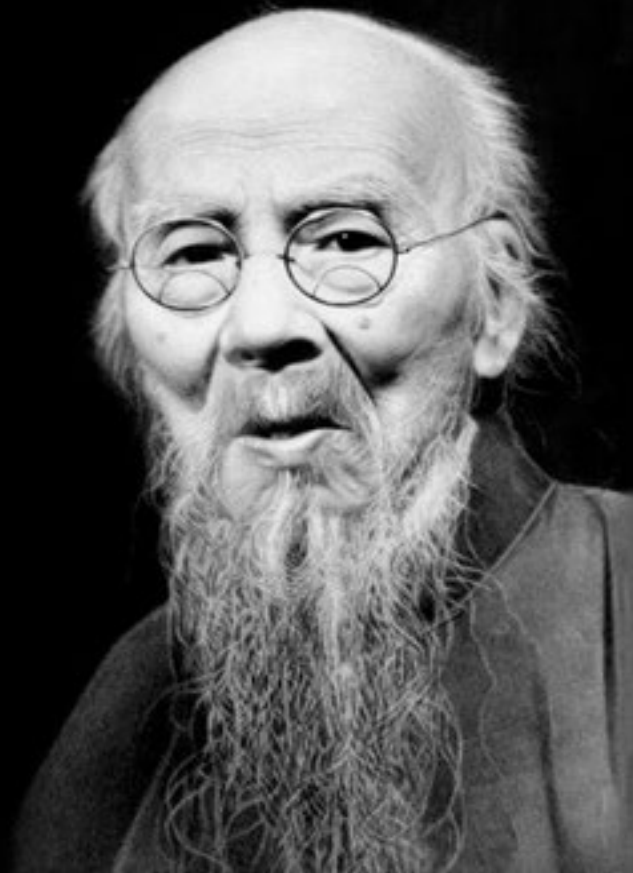

Сюй Бэйхун (1898-1953)

Ци Байши (1864-1957 г.) - Стрекозы

Разновидности каллиграфии

01

Иероглифическое письмо: Основой каллиграфии Древнего Китая служили иероглифы, каждый из которых имел глубокий смысл.

02

Курортный стиль: Этот стиль был изысканным и использовался для написания официальных документов и писем.

Этапы создания живописи

01 Эскиз: Сначала мастер создавал лёгкий эскиз, представляющий основную идею про будущую картину.

02 Нанесение линий: Чёрной тушью и кистью наносились основные контуры будущего произведения.

03 Раскрашивание: После нанесения контуров выполнялось раскрашивание, при этом соблюдались традиционные техники акварели или темперной живописи.

Китайская живопись. Что необходимо?

- Живопись Китая отличается от западной живописи необходимыми материалами для рисования. Живописцы Китая для написания картины используют: кисть, палочку для туши, рисовую бумагу и чернильный камень — все это необходимо в живописи Китая. Рисовая бумага (Хуан рарер) — необходимый материал для китайской живописи, поскольку она имеет красивую текстуру, чтобы кисть с чернилами свободно передвигалась по ней, благодаря чему мазки колеблются от тени к свету.

Видные китайские живописцы

Гу Каичжи (344-406) — выдающийся художник раннего периода, известен за портреты и пейзажи.

02

Фань Куан (X-XI вв.) — художник пейзажей, его известнейшая работа «Путешествие в горы и потоки».

Лянь Кай (XIII в.) — мастер выразительных жанровых сцен и портретов животных.

03

04

Чэнь Жунь (XIII в.) — специализировался на изображении драконов и мифических существ.

Скульптура Древнего Китая

Китайская скульптура совершенно не похожа на скульптуру других стран. За столетия цивилизации в этой стране было создано множество уникальных статуй, от небольших изображений до огромных впечатляющих монументальных скульптур. Особенно интересны специфические китайские статуи животных – мифологических драконов, львов, каменных черепах биси, несущих на своей спине массивные каменные стелы. Все эти изображения глубоко специфичны – не всякий новичок точно скажет, что изображает та или иная статуя.

Самые древние скульптуры найдены в захоронениях. Это бронзовые фигурки фантастических зверей и птиц, которые должны были отпугивать злых духов.

Китайская скульптура

Маркерные периоды

Скульптура в Китае переживала крупные изменения во времена династий Шан и Чжоу, а также во времена правления Цинь и Хань.

Материалы и техники

Скульптуры создавались из различных материалов, таких как камень, дерево и бронза, используя сложные техники резьбы и литья.

Известные скульптуры

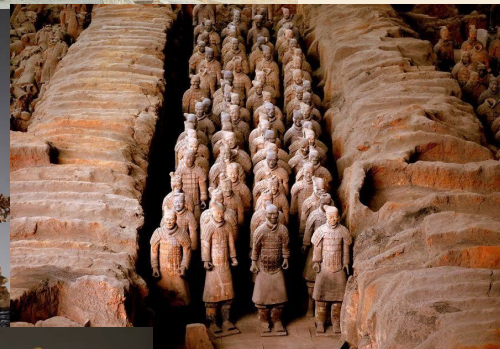
Каменные статуи

Каменные будды из Лунмэня и Юньгана относятся к выдающимся примерам древних скульптур.

Деревянные скульптуры

Деревянные фигуры богов и духов украшают китайские храмы и святилища.

Терракотовая армия

Терракотовая армия императора Цинь Шихуанди насчитывает более 8000 терракотовых солдат.

Бронзовые произведения

Бронзовые рамки и статуэтки изображают различные мифические и религиозные сюжеты.

История терракотовой армии

01 Начало: Примерно в 246 г. до н.э. император Цинь Шихуанди начал строительство своей загробной армии.

03 Значение: Этот комплекс включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своему культурному значению.

02 Открытие: В 1974 г. фермеры случайно обнаружили терракотовую армию при рытье колодца.

8000

Терракотовые воины

Музей терракотовой армии, Китай

Терракотовая армия Цинь Шихуанди включает около 8000 уникальных фигур, каждая из которых имеет свои особенности.

Прикладное искусство

Фарфор в Древнем Китае

Китайский фарфор, также известный как 'китайская посуда', был известен своей изящностью и белизной, будучи важным экспортным продуктом.

Технология производства

Фарфор изготавливался из каолина и петунце, обжигался при высоких температурах, что делало его долговечным и эстетически привлекательным.

Роль фарфорового искусства

01

Престиж и политика: Изделия из фарфора дарились правителям соседних стран как символ богатства и высокой культуры.

02

Торговля: Китайский фарфор экспортировался через Шёлковый путь в Европу и другие регионы, пользовался большим спросом на мировом рынке.

Виды фарфора

Чайные сервизы

Чайные сервизы использовались в культурных церемониях и традиционных мероприятиях.

Посуда

Блюда и тарелки украшались изысканными узорами и использовались в богемной среде.

Декоративные изделия

Декоративные вазы и статуэтки часто дарились в качестве подарков и украшений домов.

Ювелирные изделия

Некоторые изделия из фарфора, инкрустированные драгоценностями, использовались как элементы ювелирных украшений.

Культура и искусство в зеркале времени

01 Бронзовое литье: Служило важным элементом религиозных и культурных ритуалов, символизируя власть и духовность.

02 Каллиграфия и живопись: Раскрывали внутренний мир человека и его философские взгляды.

03 Фарфор: Являлся выразительной чертой китайского искусства, важным элементом торговли и культурного обмена.

Заключение - Искусство и культура Древнего Китая

Искусство Древнего Китая представляет собой многогранное и глубокое наследие, которое оставило значимый след в мировой культуре. От бронзы и каллиграфии до фарфора, китайские мастера создали произведения искусства, восхищающие своей красотой и мастерством.