Вэй Сяо

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИХРОМНОЙ СТАТУИ «СКАНДА» ИЗ МОНАСТЫРЯ ШУАНЛИНЬСЫ В ПИНЬЯО

В статье на примере статуи «Сканда» из монастыря Шуанлиньсы в Пиньяо анализируется художественный образ полихромной традиционной китайской скульптуры. В провинции Шаньси полихромная скульптура буддизма, созданная в период династии Мин, сохранилась наиболее целостно и в количественном измерении занимает одну пятую из общего числа полихромных скульптур в провинции Шаньси, что позволило называть монастырь Шуанлиньсы Пиньяо «Восточной художественной сокровищницей полихромной религиозной скульптуры». Здесь сосредоточена лепная квинтэссенция по изображению Будды в период династии Мин. Среди них — статуя «Сканда» в буддийском зале «Цяньфо», которая получила название «Наилучшая статуя Сканда в Китае», так как представляет собой наивысший уровень полихромной скульптуры в монастыре Шуанлиньсы.

In the article, the artistic image of polychrome traditional Chinese sculpture is analyzed on the example of the «Skanda» statue from Shuanglinsy Monastery in Pingyao. In the province of Shanxi, the polychrome sculpture of Buddhism, created during the Ming dynasty, was preserved most intimately and, in the quantitative dimension, it occupies one-fifth of the total number of polychrome sculptures in Shanxi Province, which allowed to call the Shuanglinsy Pingyao Monastery «the Eastern art treasury of polychrome religious sculpture». Here there is concentrated a stucco quintessence on the Buddha image during the Ming dynasty. Among them is the «Skanda» statue in the «Qianfo» Buddhist Hall, which was named «The Best Skanda statue in China», because it represents the highest level of polychrome sculpture in the Shuanglinsy Monastery.

Ключевые слова: Китай, полихромная скульптура, монастырь Шуанлиньсы, статуя «Сканда», художественный образ.

Keywords: China, polychrome sculpture, Shuanglinsy Monastery, «Skanda» statue, artistic image.

Полихромная скульптура, также называемая глиняной скульптурой, является искусственной формой китайской традиционной скульптуры, имеет долгую историю и зародилась еще в эпоху неолита. Китайская традиционная полихромная скульптура отличается от западной скульптуры тем, что, используя глину как материал, она соединяет в себе скульптуру и живопись. Это уникальная форма китайской скульптуры и является высочайшим достижением китайского древнего изобразительного искусства. Статуи в буддийских и даосских монастырях и храмах являются важной составляющей частью китайской традиционной полихромной скульптуры и представляют собой важнейшее наследие в сокровищнице китайской традиционной национальной культуры.

Китайская традиционная полихромная скульптура в буддийских и даосских монастырях и храмах эволюционировала из расписной керамики. Вначале это были керамические предметы домашнего обихода, впоследствии появилась керамическая погребальная статуэтка, которая, в свою очередь, постепенно стала использоваться в религиозных целях в монастырях. В конце династии Западная Хань (202 — 9 гг. до н. э.), вслед за распространением буддизма в Китае, полихромная статуя получила широкое распространение. Китайская традиционная полихромная скульптура в буддийских и даосских монастырях и храмах широко использовалась во время царства Вэй (220 — 265 гг. н.э.), династий Западной и Восточной Цзинь (265–420 гг. н.э.), в эпоху Южных и Северных династий (420–581 гг. н.э.), в эпоху Суй (581–618 гг. н.э.), развилась и процветала при династиях Тан (618–907 гг. н.э.) и Сун (960–1289 гг. н.э.), хотя в период династии Мин (1368–1644 гг. н.э.) она начала приходить в упадок, но в это время все же есть немало классических произведений. Полихромная

скульптура монастыря Шуанлиньсы Пинъяо в провинции Шаньси династии Мин представляет собой бесценный памятник историко-культурного наследия китайской религиозной полихромной статуи и обладает высокой искусственной ценностью.

Монастырь Шуанлиньсы расположен в провинции Шаньси в деревне Цяотоу-цунь в 6 километрах к юго-западу от уездного города Пинъяо. Это древний буддийский монастырь; он является важной частью мирового культурного наследия древнего городе Пинъяо. Изначальное название монастыря Шуанлиньсы было «Чжунду-сы», он имеет более чем 1400 летнюю историю. До наших времен сохранились архитектурная часть и полихромные скульптуры монастыря, которые представляют собой наследие династии Мин. Здание монастыря Шуанлиньсы ориентировано на юг. По линии центральной оси с юга на север по порядку расположены бастионные ворота, зал Тяньван, зал Шакья, зал Махавира, зал Фому и боковой зал, итого 10 залов, образующих 3 двора, разделяемых на две большие части — восточную и западную; чань-буддийский храм на востоке и буддийский храм на западе. В целом архитектурный ансамбль монастыря очень стройный, симметричный и гармоничный.

Самое заметное искусственное достижение монастыря Шуанлиньсы проявляется в искусстве полихромной скульптуры династии Мин. В монастыре Шуанлиньсы сохранилось 2052 полихромные скульптуры, 1566 из которых являются целостными, большинство скульптур относятся к династии Мин (1368–1644 гг. н.э.), и небольшая часть к династии Цин (1644–1911 гг. н.э.). Полихромную скульптуру условно можно разделить по форме следующим образом: круглая скульптура, горельеф, цикловые скульптуры, установленные на деревянном каркасе, и цикловые скульптуры, установленные на стене. Статуи изображают не только Будду, Бодхисатву, Небесного богатыря, божественного полководца, архаты и другие буддийские образы, но и простых служанок, кормилец и светские лица. Также есть статуи беседок и павильонов, а также других архитектурных объектов; растения — деревья, цветы и травы, облака и камни, горы, реки и другие природные элементы. Самая большая скульптура — больше 3 метров высотой, а самая маленькая

скульптура — всего лишь 20–30 сантиметров. Самые выдающиеся и удивительные скульптуры среди них — это статуя «Сканда», статуя Будды «Гуаньинь, пересекающая море», статуя Будды «свободная Гуаньинь», статуя Будды «четыре богатыря-хранителя» и статуя Будды «восемнадцать архатов». Все эти творения отличаются своими личностными характерами, одухотворенностью, сильным запечатленным ритмом движения, остроумной концепцией. Их можно назвать лучшими представителями полихромной скульптуры династии Мин.

Зал «Цяньфо» (тысячи Будд) находится в среднем дворе на восточной стороне монастыря Шуанлиньсы. Это один из самых главных залов монастыря Шуанлиньсы, это здание с традиционной двойной наклонной крышей, весьма не большое по размерам, его внутреннее пространство весьма ограничено, но тем не менее внутри собрано более 500 разнообразных произведений, таких как круглые скульптуры, цикловые скульптуры, скульптуры на деревянном каркасе, настенные скульптуры. В этом зале хранится одна четверть всех скульптур монастыря. Находящая в зале «Цяньфо» статуя «Сканда» (или «Вэй-то») общепризнана как лучшая статуя «Сканда» в Китае и является представителем наивысшего уровня полихромной скульптуры в монастыре Шуанлиньсы.

Сканда — бог войны, другими популярными именами-эпитетами Сканды являются Карттикея («Сын Плеяд»), Гуха («Таинственный»), Агнибху («Сын огня») и Сенапати («Военочальник»), один из восьми южных божественных полководцев у Вирудхаки, генерал 32 божественных предводителей у «царя четырех небес». Согласно легенде, после нирваны Будды Шакьямуни демоны ракшасы похитили его священные останки, а Сканда победил их и вернул реликвию. И поэтому буддизм принял Сканду как дхармапала, в мире он называется Сканда Бодхисаттва. Статуя изображает Сканду, облаченного в доспехи, держащего в руке ваджру, он показан сильным и властным. Сканда взял на себя большую ответственность защищать буддийское учение и монахов, поэтому во всех храмах приносили ему жертвы. В центре группы полихромных статуй в зале «Цяньфо» располагается Бодхисаттва. Сканда стоит у входа в зал «Цяньфо», по правую

сторону от Бодхисаттвы Авалокитешвары, где он сразу же бросается в глаза, поскольку по размерам и важности его статуя уступает только Бодхисаттве Авалокитешваре.

Статуя Сканда высотой 1.6 метра, выполнена в форме круглой скульптуры, его левая рука и ваджра, которую он держит, повреждены. Общая композиция выполнена в форме перевернутого треугольника, в устойчивости выражена сила, как соединения трех частей. Подробно рассматривая его форму, можно отметить, что центр тяжести его тела приходится на левую ногу, начиная с поясницы, часть его тела выше груди, сильно повернута направо, намного больше, чем может повернуть обычный человек, а часть ниже груди повернута влево и вперед, что придает форме всего тела извилистую форму буквы S.

Такая композиция нарушает естественные законы, но от этого не выглядит странно, а как раз наоборот — эффектно раскрывает анатомию человеческого тела, расширяет ощущение пространства; выпяченная грудь — в горделивой позе чувствуется упругая сила боевого лука, готовность к действию; все это живо передает сильный и бесстрашный дух Бодисатвы Сканда. В левой руке, поднятой вверх, он держит ваджру, а правая рука опущена вниз и сжата в кулак. Одна рука поднята вверх, другая опущена вниз, одна впереди, другая позади скрученного тела. Его ноги, одна впереди, другая сзади, стоят прочно, как скала. Такая поза будто образует мощный вихрь — сила противоречия, подчеркивающая могущество Бодисатвы Сканда. Шелковая лента вокруг тела Бодисатвы Сканда плавно и изящно летит и кружится в воздухе. Это усиливает динамику формы статуи Сканда, формирует ритм движения. Вместе с этим, изящность ленты с мужественностью фигуры Сканды образуют контраст твердости и податливости, движения и неподвижности, слабости и напряжения; воплощают в себе философскую идеологию единства противоположностей. Кроме того, стоит упомянуть, что композиция идеально смотрится с любого угла. Со всех сторон статуя полностью соответствуют наивысшим эстетическим требованиям. При лепке статуи Сканда на базе реализма специально применялся гиперболический метод изображения, разбивая тем самым старые устои, в гиперболе показав красоту, а в противоречии показав силу,

одухотворенный ритм сквозит в движении, воплотив в высшей степени художественную форму китайской традиционной скульптуры и почтение к божеству.

Китайская традиционная скульптура заостряла особое внимание на передаче божественного ритма, главный фокус делался на лицевой лепке. У Сканды контур лица округленный и гладкий, красивые правильные черты лица, воинственного и одухотворенного, сдвинутые брови, серьезные глаза, нос прямой, рот широкий — все передает твердый и смелый характер фигуры. Особенно тонко выполнена лепка глаз, в которых так и сквозит осознанность. Скульптор вылепил надбровные дуги, глазницы, глазные яблоки — все в соответствии с анатомией человека, но голова обращена направо, а глаза смотрят влево; такая подробность отлично передает остроту момента, Сканда то ли в задумчивости, то ли прислушивается к чему-то, то ли тщательно изучает что-то. В этом взгляде мы видим не просто скульптуру, но практически живого, полнокровного Бодисатву Сканда. В тоже время, противоречивое выражение лица и взгляда перекликается с неестественно перекрученным туловищем Сканды в форме буквы S, это подчеркнуло новаторский и уникальный стиль этой статуи.

Соединение лепки с росписью в одно целое является самой яркой особенностью китайского традиционного искусства полихромной скульптуры, а также одно из ее главных отличий от западного скульптурного искусства. Изображение формировалось из сочетания скульптуры с росписью. Древнекитайские мастера через лепку выражали движение и пространство, а через роспись показывали характер персонажей, одновременно добиваясь декоративного эффекта. Такая лепка также служила для образовательных целей и целей распространения идеалов буддизма. Такое совмещение скульптуры и росписи усиливало ощущение пространства и формы, улучшало визуальный эффект и служило наглядным пособием для религиозно-образовательных целей.

Форма лепки фигуры Сканда передала его динамику, темперамент личности **и** очарование, но, помимо этого, черты лица, одежда и украшения переданы при помощи росписи. Статуе Сканда уже более 600 лет, яркие краски на ее поверхности уже выцвели, но с помощью

научного метода мы можем восстановить оригинальную роспись статуи Сканда. Цвет кожи — белый, глаза выполнены из глазури, смуглые и яркие, доспехи — как у генерала династии Мин, на голове тигровый шлем, на животе и плечах есть изображение головы животного; на пояснице кожаный пояс, на теле развевается лента, на ногах военные сапоги. Это военное снаряжение изображено в темной цветовой гамме, главные цвета: темно-красный, малахитово зеленый, ультрамарин — это цвета выдержанности, спокойствия и силы, контрастирующие с ярко белой кожей и черными глазами — целое цветовое отношение с помощью сравнения с холодным и теплым оттенком, чтобы обогатить ступень, чтобы возникло изменение, усиление декоративности.

Мастер сразу использовал множество техник: лессировку, прочерчивание, роспись, прокалывание и другие технические методы, чтобы подчеркнуть фактуру твердых доспехов, мягкость ленты пояса и искусность тонких украшений. Из-за этого и текстура, и форма кажутся очень живыми и реальными. Особенно искусственно выполнена лента пояса, смотрится она чрезвычайно эффектно, светлая краска, подвижная форма — все это особенности стиля «Удайдан» (стиль художника У Даоцзы буддийской живописи, в котором достигается эффект, как будто лента пояса развевается на ветру). Стиль росписи статуи Сканда в целом «пестрый, но не вульгарный; гиперболизированный, но не слишком», он подчеркнул физиологию человека, передал характер, обогатил художественную экспрессию в полихромной скульптуре, в то же время продемонстрировал художественный стиль «соединения лепки с росписью в единое целое» в китайской традиционной полихромной скульптуре.

«Искусство линий» — это обобщающая черта китайского традиционного искусства. Все виды китайского искусства невозможно представить без техники линий, например, каллиграфия и гохуа. И хотя скульптура напрямую не связана с линиями, но она все еще имеет линейную особенность. Статуя Сканда и в своей технике и в эстетике демонстрирует совмещение линий с формой.

Тщательно изучая статую Сканда, мы видим, что в области лепки, когда мастер вылепил доспехи Сканды, линии очень прямые, прорези очень четкие; это хорошо передает высокопарную динамику скуль-

птуры и темперамент волевого отважного полководца Сканды. При лепке пояса и сборок одежды, мастер использовал мягкие округлые линии и, за счет воздушности, передал ощущение ритма. В области росписи поверхности статуи Сканда основной элемент — это штрих, здесь применялась китайская традиционная техника каллиграфии и рисования. При лепке доспехов и одежды, применялась экстенсивная и прямая техника линий, а в лепке украшений применялся легкий и гладкий штрих, чтобы подчеркнуть детали. В целом, в статуе совмещены частые и редкие линии, с подчеркнутой контрастностью, умело соединенные с цветом и формой статуи, удивительно остро передающие внутренний дух скульптуры и уникальный темперамент Сканды. Кроме того, четкое соблюдение последовательности линий создает особое ощущение общего ритма композиции и уникальный художественный характер пространства.

Если любоваться статуей Сканды издали, штрихи и линии на фигуре смотрятся очень гармонично и целостно. А если рассматривать статую вблизи, то поражает разнообразие техник, как умело они совмещены с общей формой, и как много декоративных деталей.

Во время династии Мин буддизм выступал в качестве вспомогательного инструмента власти для управления и образования, дополняя и сливаясь с конфуцианством. Буддизм адаптируется и становится частью китайской культуры в различных ее областях, таких как религиозный культ, философские догматы и практики и так далее, и, со временем, стал неотъемлемой частью китайского общества династии Мин. При условии стабильного укрепления феодального правления, а также из-за официальной политики поддержки религии, секуляризация буддизма стала неизбежной.

Скульптура Сканды выполнена в виде человека, воспитанного и воинственного одновременно, могущественного, но не дерзкого. Она сильно отличается от того, как изображали воинов в монастырях в другие периоды, — лепили очень злобными, вызывающими страх. Глядя на статую Сканды, можно почувствовать не только героя в броне и латах, но и в тоже время простого человека из плоти и крови, скрывающегося под доспехами. Это наводит на размышления. С одной стороны, это сокращает расстояние меж-

ду верующим и божеством, с другой стороны, это несет в себе прикосновение человеческой теплоты, поэтому мастер не только умело запечатлел внешнюю форму в статуе, но и выразил глубокую философскую идею. Именно поэтому эта скульптура является такой уникальной. Китайская традиционная эстетика придает особое значение выразительности и экспрессивности религиозного образа. Это делается для удовлетворения психологических ожиданий верующих для эффективного распространения религии. Статуя Сканды в монастыре Шуанлиньсы вышла за художественные рамки религиозной традиции, подчеркнула человеческое начало в божестве, показало, что в человеке также сокрыт божественный темперамент, указала на единство божественного и человеческого. Эти особенности скульптуры династии Мин стали проявлением тенденции секуляризации буддизма.

Библиография:

1. *Цзинь Вэйно.* Драгоценная книжная серия по Китайской фирменной полихромной скульптуре. 15. — Тайюань: Шаньсиское народное издательство, 2004.

2. *Фэн Юлан.* Краткая история китайской философии. — Пекин: Пекинское университетское издательство, 2010.

3. *Чэн Цзядэ.* Исследование художественных особенностей и исторического культурного значения полихромной скульптуры в монастыре Шуанлиньсы. — Нанкин: Нанкинский художественный институт, 2007.

4. *Дун Лицзюнь.* Тезисы по истории китайской скульптуры. — Пекин: Китайская художественная исследовательская академия, 2005.

5. *Вэй Сяо.* Анализ преимуществ и недостатков Китайского традиционного художественного воспитательного метода «передача знаний от учителя к ученику» // Научно-аналитический журнал «Дом Бурганова. Пространство Культуры». — 2017. — № 3.

6. *Cao Xiong*. Etymology of «Sculpture» in China // Art and Literature Scientific and Analytical Journal TEXTS. — 2017. — № 4.