

особенности традиционного китайского искусства, сочетая в себе наследие мифологии и важные составляющие всех китайских опер.

1. Божественная комедия [Электронный ресурс] / Гос. акад. Центральный театр кукол имени Сергея Владимировича Образцова (ГАЦТК). – Режим доступа: <https://www.puppet.ru/performances/bozhestvennaya-komediya>. – Дата доступа: 13.06.2023.

2. Ли Хуаньхуань. В поисках новых прорывов в наследовании. Участие в пятой национальной премии «Золотой лев»: материалы участия в конкурсе кукольных театров и театров теней для молодежи / Ли Хуаньхуань // Китайское искусство театра кукол и театра теней. – 2015. – № 29. – С. 5–18. – На кит. яз.: 李欢欢.在继承中寻找新的突破—参加金狮奖第五届全国木偶皮影中青年技艺大赛心得体会[A].《中国木偶皮影》总第29期[C]. – 2015. – 页 5–18.

3. Образцов, С. В. Моя профессия / С. В. Образцов. – М. : Искусство, 1981. – 484 с.

4. Образцов, С. В. Театр кукол / С. В. Образцов. – М. : Искусство, 1981. – 180 с.

5. Чжан Юэ. Только невообразимое и невыполнимое. Обсуждение искусства управления марионетками / Чжан Юэ // Китайский кукольный театр теней. – 2016. – № 18. – С. 6–25. – На кит. яз.: 张跃.只有想不到的,没有做不到的—浅谈杖头木偶绝活表演原始创新[A].《中国木偶皮影》总第18期. – 2016. – 页 6–25.

УДК [75.052+75.021.333](456.31)(510)

Ван Юекай,

соискатель ученой степени кандидата наук учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», г. Минск, Беларусь

ЦИКЛ ТВОРЕНИЯ В МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ (на примере росписи Сикстинской капеллы и пещер Могао)

Аннотация. Китайские фрески пещер Могао в Дуньхуане и «Сотворение Адама» Микеланджело в Сикстинской капелле являются художественными символами своего времени и демонстрируют различия между восточной и западной культурами и религиозными верованиями. В статье проводится сравнительный анализ фресковой живописи Сикстинской капеллы и пещер Могао, анализируются сюжетная основа,

композиционные особенности, цветовая палитра и прочие характеристики.

Ключевые слова: монументальная живопись, сравнительный анализ, фреска, пещеры Могао в Дуньхуане, фрески «Западный рай», эпоха Возрождения, Сикстинская капелла.

Wang Yuekai,

Applicant for the Degree of Candidate of Sciences of the Educational Institution "Belarusian State University of Culture and Arts", Minsk, Belarus

THE CYCLE OF CREATION IN MONUMENTAL PAINTING (on the example of the painting of the Sistine Chapel and Mogao caves)

Abstract. Chinese frescoes of the Mogao Caves in Dunhuang and Michelangelo's "Creation of Adam" in the Sistine Chapel are the artistic symbols of their time, as well as the embodiment of the cycle of creation. They show differences between Eastern and Western cultures and religious beliefs. The article is devoted to a comparative analysis of the fresco painting of the Sistine Chapel and the Mogao Caves. The author conducts a comparative analysis of the fresco painting of the Sistine Chapel and the Mogao Caves, analyzes the plot basis, compositional features, color palette and other characteristics.

Key words: monumental painting, comparative analysis, fresco, Mogao caves in Dunhuang, the frescoes "Western Paradise", Renaissance, Sistine Chapel.

Фрески являются ценными произведениями искусства как в восточной, так и в западной культурах. В пещерах Могао в Дуньхуане находятся уникальные коллекции художественных произведений, включая фрески, артефакты и скульптурные комплексы, созданные начиная со второго года правления династии Цинь и охватывающие 16 династий в период IV–XIV вв. Они занимают площадь более 45 000 м² и являются самым большим, богатым и древним в истории храмовым комплексом с настенной живописью, всесторонне отражающим достижения древнекитайского изобразительного искусства. Фрески пещер Могао времен династии Тан отображают характерные черты национального стиля и представляют собой расцвет наскального фрескового искусства в Китае, вобравшего в себя культурные особенности Центральной равнины, ху-

дожественные формы и выразительные техники традиционной китайской живописи.

«Западный рай» – самое выдающееся произведение искусства династий Суй и Тан – является классической китайской настенной живописью. Здесь можно выделить следующие группы: изображения Будды, сцены из сутр, человеческие портреты и сюжетные картины. Фрески пещер Могао в Дуньхуане описаны в «Десяти книгах о сравнении китайского и западного искусства – Сравнение китайского и западного колорита»: «Фрески по всему Дуньхуану демонстрируют всестороннее художественное творчество культурного обмена между древней Индией и Китаем. Богатство цвета и стилистики как китайских, так и западных художников, а также их давняя ориентация на живопись в духе буддизма, привели к созданию культурных сокровищ человечества в Дуньхуане. Тематика буддийских фресок имеет много направлений. Она охватывает религиозные мотивы, общественный строй и природные явления; формы изображения варьируются от спонтанных, свободно выраженных индивидуальных образов до грандиозных масштабных шедевров; композиции видоизменяются от односторонних частичных экспозиций до масштабных изображений на всех четырех стенах; цветовая палитра представляет декор, символизм и имитацию как единое целое, демонстрируя высокую степень гармонии цветовых форм» [1, с. 134–136].

Вся цветовая гамма и композиционная структура пещер Дуньхуана создана сочетанием множества пространств, материалов и цветовых элементов. Фрески Дуньхуана включают 125 фрагментов «Западного рая», 64 фрагмента «Восточного лекаря» и 64 фрагмента «Чистой земли Майтрейи». Эти фрески схожи по композиции, огромны по масштабу, технически превосходны, торжественны по стилю и богаты по цветовой палитре в отличие от грубого западного стиля эпохи Северных династий. Пройдя через тысячелетнее развитие, начиная с первых дней правления династии Цинь и заканчивая династией Тан, через династии Северная Вэй, Западная Вэй, Северная Чжоу и Суй, фрески Дуньхуана были написаны в различных стилях в результате слияния китайских и западных цветовых форм. «Западный рай» – это фрески времен династии Тан

и важный сюжет в наскальной живописи Дуньхуана. Сюжет опирается на тексты Амитооба-сутры, Амитабха-сутры и Амитаюрдхьяна-сутры, изображая таким образом внушительную и красочную сцену царства Будды, которое также часто называют Миром Блаженства, и сосредоточен на жизни Будды, окруженном множеством бодхисаттв, с четкой, упорядоченной и красочной картиной мирной атмосферы, не оставляющей никого, кто входит в пещеры Дуньхуана, равнодушным к мощной духовной силе, исходящей от фрески [1, с. 234–236].

Тема вариаций «Западного рая», взятая из буддийских сюжетов, изображает райский мир блаженства Будды Амитабхи. Это самая ранняя и значимая иллюстрация «Западного рая» в пещерах Могао, которая положила начало художественной форме самой большой вариации сутры в настенной живописи Дуньхуана.

По сюжету Будда Амитабха сидит в центре трона с цветком лотоса, его руки создают печать Колеса Дхармы. По обе стороны от Будды расположены бодхисаттвы Гуаньинь и Дасэй. Над головой Будды – деревья-близнецы, а выше – парящие в небе музыкальные инструменты. В пруду находятся девять бутонов цветка лотоса, которые превращаются в играющих детей, символизируя вхождение перерожденного из лотоса в Западный рай. Ниже пруда находятся «семь сокровищниц», на которых изображено множество бодхисаттв, танцующих и играющих на музыкальных инструментах, а хищные птицы расправляют крылья [Там же, с. 214–216].

С момента своего прихода из Индии буддизм проник во все уровни китайского общества, впитав идеи и методы коренного конфуцианства и даосизма, объединив их с традиционными китайскими понятиями кармы и реинкарнации, верности и сыновней почтительности, этических принципов и других религиозных законов.

Фреска «Западный рай» учит более глубокому пониманию буддизма, и люди узнают подробности каждой сутры, интерпретируя различные варианты фресок. Например, 220-я фреска «Сутры Амитабхи» на южной стене пещеры изображает «Чистую землю» как «свободную от всех страданий, но блаженную». 431-я фреска также содержит росписи

«Нерожденная обида», «Шестнадцать наблюдений» и «Девять категорий святых», которые трактуются так, чтобы дать верующим представление о содержании Амитаюрдхьяна-сутры. Эти фрески являются не только толкованием сутр, но и визуальным изображением их сюжетов: созерцая их, человек очищается от суетных мыслей и устремляется к Будде, достигая состояния покоя [2, с. 11–14].

Эпоха Возрождения – величайший период гуманизма в Европе, характеризующийся борьбой за освобождение человеческого разума от контроля римской католической церкви. В живописи это время ознаменовалось появлением триады великих мастеров Высокого Возрождения – Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэля. Художники стремились к совершенству и развитию своего индивидуального стиля в живописи.

Роспись потолка Сикстинской капеллы представляет собой известнейший цикл фресок Микеланджело, созданный в 1508–1512 гг. и считающийся одним из признанных шедевров мирового искусства. Фреска «Сотворение Адама» – одно из самых известных изображений в истории живописи, ставшее символом эпохи Возрождения. Господь, парящий в небе с бескрылыми ангелами, протягивает руку к своему творению, чтобы вдохнуть в него искру жизни. В центре композиции две руки, которые вот-вот должны соприкоснуться. Мастеру удалось создать внутри каждого из нас удивительное напряжение и трепет от желания увидеть настоящее чудо, и нам кажется, что через мгновение руки сомкнутся и прольется сияющий божественный свет.

На фреске представлено не физическое рождение человека, а момент наделения его душой, жизненной энергией и жаждой познания. Впервые библейский сюжет получил новую интерпретацию: образ Бога больше не представляет собой лишь чудесное начало, а несет в себе огромную жизненную и творческую энергию, которая дает импульс телу Адама и оживляет его. В своей работе Микеланджело подчеркивает также величие красоты и силы человеческого тела и его связь с божественным началом. Однако руки Адама и Бога не соприкасаются, что говорит о невозможности полного соединения божественного и человеческого.

В росписи плафона Сикстинской капеллы Микеланджело предельно ясно обозначает гуманистические идеалы эпохи Возрождения. Возможно, именно благодаря воспеванию силы и красоты человеческого тела фрески были секуляризированы. Предполагается, что Бог всегда был рядом, но решение оставалось за человеком, обладающим свободной волей [3, с. 344–345].

Таким образом, сопоставляя композиционные особенности и колорит китайской и итальянской фресок, отметим, что во фресках пещер Могао большое внимание уделяется четкости линий и крупному изображению фигур. Китайский «Западный рай» имеет явный, пестрый восточный колорит как в цветовой палитре, так и в стилистике работы кистью. Работа представляет собой сочетание пятицветной системы с уникальной западной техникой и религиозным подтекстом и изысканна в своей простоте. Стил фресок Сикстинской капеллы, напротив, сосредоточен на трехмерных скульптурных аспектах фигур, использует цвет, чтобы подчеркнуть реалистичность тел и предметов. Как скульптор, Микеланджело знал, как сделать фигуры более объемными и цельными, что делает всю картину величественной и полной страсти.

Изучение шедевров Сикстинской капеллы и дуньхуанских фресок пещер Могао углубило познания о технике живописи разных культур, а также необходимости понимания не только философских основ и эстетических концепций, но и скрытого культурного контекста, а также эстетических чувств современной публики. Благодаря сравнительному анализу двух типов китайских и западных фресок читатель получает представление о различиях между китайской и западной культурами и религиозными верованиями.

1. Дэн Фусин. Десять книг о сравнении китайского и западного искусства – Сравнение китайского и западного колорита / Дэн Фусин. – Хэбэй : Хэбэйское худож. изд-во, 2006. – 273 с. – На кит. яз.: 邓福星. «中西美术比较十书—中西色彩比较» [M].河北 : 河北美术出版社, 2006. – 273 页.

2. Ли Цзуюсюн. Аналитическое исследование красителей, использованных в эпоху династии Тан при росписи пещер Могао в Дуньхуане / Ли Цзуюсюн. – Дуньхуан : Дуньхуанский науч.-исслед. ин-т, 2002. –

157 с. – На кит. яз.: 李最雄. 《敦煌莫高窟唐代绘画颜料分析研究》 [J]. 敦煌研究所, 2002. – 157页.

3. Мори, Д. Ранний Ренессанс. Кватроченто / Д. Мори // Рим. Искусство сквозь века : в 2 т. / под ред. М. Буссальи. – М., 2005. – Т. 2. – С. 344–401.

УДК [398.8+784.4]:78.02

А. Ю. Володченко,

старший преподаватель кафедры народно-песенного творчества и фольклора учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», г. Минск, Беларусь

ИРМА ЯУНЗЕМ: ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПЕРВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦЫ НАРОДНЫХ ПЕСЕН

Аннотация. Статья посвящена выдающейся профессиональной исполнительнице народных песен и педагогу Ирме Петровне Яунзем, у которой за долгую сценическую жизнь состоялось около 11 тыс. выступлений. Являлась популярным автором народно-песенного вокального фольклора народов, проживающих на территории СССР, оставила интересные педагогические принципы и методы работы над произведениями, входившими в ее богатый концертный репертуар. Создан творческий портрет Ирмы Яунзем путем анализа ее жизни и основных сфер музыкальной деятельности.

Ключевые слова: Ирма Петровна Яунзем, народно-песенное творчество, фольклор, народное пение, исполнительская интерпретация, песенная стилистика, принцип аутентичности, творческий метод певицы.

A. Volodchenko,

Senior Lecturer of the Department of Folk Song and Folklore of the Educational Institution "Belarusian State University of Culture and Arts", Minsk, Belarus

IRMA JAUNZEM: THE LIFE PATH AND CREATIVE PORTRAIT OF THE FIRST PROFESSIONAL PERFORMER OF FOLK SONGS

Abstract. The article is dedicated to the outstanding professional folk singer and teacher Irma Petrovna Yaunzem. During her long stage life, the singer not only sang about 11 thousand concerts, popularizing the folk song vocal folklore of the peoples living in the USSR, but also left interesting