

Дун Сяосинь

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПИПЫ НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗА ЛЕТАЮЩЕЙ АПСАРЫ, ИГРАЮЩЕЙ НА ПИПЕ, НА ФРЕСКАХ ДУНЬХУАНА

Doun Siao sin

ARTISTIC FEATURES OF A PIP ON THE EXAMPLE OF THE IMAGE OF THE FLYING APSARA PLAYING ON PIP IN THE FRESCOES OF DUNHUANG

Образ летящей Апсары, играющей на пипе (китайская лютня), является важной составной частью фрески «Танец под музыку», яркой жемчужиной в сокровищнице китайского буддийского искусства. Автор статьи делится своим опытом анализа особенностей изображённого на фреске музыкального инструмента.

The image of the flying Apsara playing on pip (the Chinese lute) is an important part of the fresco Dance to Music, a bright pearl in the treasury of Chinese Buddhist art. The author of the article shares his experience of analyzing the features of a musical instrument depicted in the fresco.

Пипа (китайская лютня) – это китайский щипковый музыкальный инструмент, имеющий долгую историю развития. Ранние упоминания о пипе в письменных источниках появились уже в период династии Восточная Хань (25 – 220 гг.). Название «пипа» на протяжении истории претерпело преобразования: от общего обозначения всех видов щипковых инструментов, удерживаемых в руке, до наименования отдельного вида пипы с изогнутым грифом. До периода Вэй-Цзинь (220 – 420 гг.) под этим названием понималась «цинская пипа» и «ханьская пипа» (рис.1 – 3), которые имели круглый корпус и прямой гриф. В эпоху Южных и Северных династий (420 – 589 гг.) понятие «пипа» стало применяться в качестве общего наименования различных видов щипковых инструментов; а в период династии Тан (618 – 907 гг.) стало обозначать особый вид пипы с изогнутым грифом (предшественница современной пипы).

Как цинская, так и ханьская пипа по происхождению являются китайскими музыкальными инструментами с круглым корпусом и прямым грифом, однако цинская пипа – это безладовый инструмент без колков, который может иметь различное количество струн, а ханьская пипа имеет 12 колков и 4 струны. На протяжении исторического развития цинская пипа сформировалась как 3-струнный безколковый щипковый инструмент, в то время как ханьская пипа развилась в несколько видов колковых щипковых инструментов, таких как жуань (4-струнный старинный струнный щипковый инструмент), юэцинь (4-струнный инструмент с круглым или 8-гранным корпусом) и циньцинь (цинская цитра, 2-струнный деревянный щипковый инструмент). Пипа с изогнутой шеей (пипа цюэсян) зародилась в Иране, её особенностями является грушевидная резонансная камера, изогнутая шея, наличие 4 струн и 4 колков. Около 350 г. н.э. пипа с изогнутой шеей распространилась на северные районы Китая, а к 551 г. н.э. появилась и в южных районах страны. Великая миграция народа в эпоху Вэй, Цзинь, Северных и Южных династий стимулировала обмен и слияние элементов музыкальной культуры разных народов. В эпоху династии Тан пипа с изогнутым грифом получила небывалое развитие.

Рисунок 1 – Цинская пипа

Рисунок 2 – Ханьская пипа

Рисунок 3 – Пипа с изогнутой шеей

На знаменитых фресках в пещерах Дуньхуана существует множество изображений, связанных с музыкой, мы называем эти изображения «музыкальным искусством дуньхуанских пещер». Они характеризуются долгой историей развития, богатым содержанием, особым стилем; их поистине можно назвать сокровищницей истории древней китайской музыки, истории музыкальных инструментов, истории песенного и танцевального искусства и буддийской музыки. На фресках зафиксировано около 20 видов щипковых инструментов, из них наиболее распространённым, встречающимся почти в каждом оркестре, является пипа: обнаружено более 700 изображений этого музыкального инструмента. На фресках встречаются пипы разнообразных форм и типов: длинные и тонкие, объёмные и широкие, прямые и изогнутые. Кроме этого, изображённые пипы также имеют различные типы головки, среди которых выделяются 5 основных типов: пипа с изогнутой шеей, пипа с прямой шеей, пипа «с головой феникса», большая пипа и малая пипа.

На фресках в Могаоских пещерах в пригороде Дуньхуана (провинция Ганьсу) разворачивается великолепный красочный мир, который отражает не только национальный китайский стиль, но также яркие элементы древней культуры Индии, Греции, Ирана и других стран. Дуньхунские фрески можно поистине назвать воплощением искусства Востока и Запада. Наиболее красивым художественным образом на фресках Дуньхуана признаны «летающие Апсары» (фэйтянь), особенно образ летящей Апсары, играющей на пипе и танцующей под музыку. Данный образ встречается в 112-й пещере Могао на фреске «Танец под музыку», которая является частью росписи «Западный рай». На фреске апсары величественно порхают под звуки божественной музыки, кружась в захватывающем вихре танца, художественно передавая величайшее мастерство игры на пипе. Летящая Апсара, играющая на пипе, на фреске «Танец под музыку» состоит в свите Будды и

Бодхисаттвы, основной функцией которой было развлекать Будду. Танцующие под музыку летящие Апсары – это древний благоприятный символ; согласно буддийским традициям, держащая в руках пипу летящая Апсара олицетворяет счастье и радость. В этом образе сочетается превосходное владение техникой игры на пипе и изящный танец, и этот музыкальный образ наилучшим образом отражает танцевальное искусство Дуньхуана; в то же время, игра на пипе является неизменным символом танской культуры. Игра на пипе сопровождала распространение буддизма из Индии в Китай, это искусство вообрало в себя элементы искусства «пяти варварских племён севера» (некитайские народности гуннов, цзе, сяньби, ди и цянов), а также культуры «Западных земель» (западная часть Китая, совр. район Синьцзян) и стран Средней Азии. Данный образ основан на древнем китайском фольклоре, религиозной культуре и философском мышлении, благодаря чему содержит в себе глубочайший культурный смысл.

Летящая Апсара, играющая на пипе, – это выдающийся шедевр на фресках Дуньхуана, который выделяется своим особым стилем. Во-первых, летящая Апсара имеет возвышенный и изящный облик, являя собой отречение от мирской жизни. Она изображена в свободной и уверенной позе с пипой в руках, легко парящей под божественные звуки музыки. Летящая Апсара упитана и энергична, черты фигуры прорисованы чётко и реалистично, свободно и живо, её образ проникнут единым стилем. В качестве красок, в основном, использована малахитовая зелень, жёлтая охра и свинцовые белила, что придаёт всей картине изящество и очарование, доставляет эстетическое удовольствие, отражает национальные особенности религиозной живописи в эпоху династии Тан.

Во-вторых, летящая Апсара, играющая на пипе, – это многокомпонентный художественный образ. Вся картина воплощает сцены веселья в блаженном мире «Западного рая», это живой и бесконечно меняющийся образ, в технике которого сочетается множество элементов восточной и западной культуры. В целом, благодаря естественному и непринуждённому облику летящих Апсар, изящным позам, живым линиям, красочным одеяниям небожителей, картина выходит за рамки материального, кажется живым духом и воплощением энергии.

В-третьих, летящая Апсара с пипой – это классический художественный образ единства души и тела. На дуньхуанской фреске танцующая Апсара держит пипу на плече, левая нога служит центром тяжести всего тела, правая нога поднята в «петушиную стойку на одной ноге» из китайских боевых искусств, голень и голеностоп повернуты слегка вовнутрь, пальцы ног сильно расставлены; левой рукой Апсара держит за головной пипу, правой рукой играет на струнах – весь образ характеризуется изысканным эстетическим стилем. Всё вместе создаёт яркий калейдоскоп совершенных форм, гармоничную картину единства души и тела; вера и эстетика, идеал и реальность достигают здесь высшей степени единения, превращая образ в классический образец сочетания красоты и гармонии.

Так как дуньхуанские фрески являются образцом религиозного искусства, то посредством чувственных образов на изображении летящих Апсар передаются идеи буддизма, записываются и распространяются истории из буддийских канонов. В Древнем Китае религия оказывала глубокое влияние на духовные верования народа, особенно людей из низших сословий. Религия по своей форме и содержанию пронизывала повседневную жизнь людей, оказывала влияние на все стороны жизни. Культурно-религиозный смысл образа летящей Апсары с пипой, главным образом, проявляется в следующих аспектах:

1) Изображение летящей Апсары, играющей на пипе, является религиозным сюжетом. Посредством анализа фрески «Танец под музыку» можно заметить, что образы всех персонажей созданы под влиянием религиозного мышления. Буддийские и даосские мотивы не редкость в настенной росписи; образы танцующих апсар очень схожи со статуями Бодхисаттвы в буддизме.

2) Летящая Апсара, играющая на пипе, – это одна из форм религиозного выражения, которая отражает религиозные верования народа того времени. Образу танцующей под музыку летящей Апсары придано сходство с религиозными персонажами, во-первых, под влиянием правителя, который в то время высоко почитал религию, и потому под кистью мастера-живописца фрески также приобретали религиозный оттенок. Во-вторых, летящая Апсара с пипой также отражает уровень жизни в то время: во времена династий Суй и Тан в стране цариле благополучие и процветание, и потому в настенной живописи также изображались сцены веселья и изобилия.

На протяжении пяти тысячелетней истории Китая накоплено богатое наследие философского мышления, которое глубоко вошло в разум и сердце каждого представителя китайской нации. Мастера-живописцы настенной росписи от природы глубоко чувствовали естественные философские идеи. Древнее философское мышление оказало влияние на содержание изображаемых на фресках образов, поэтому среди сюжетов настенной живописи преобладают изображения с глубоко культурным смыслом, отражающие моральные ценности народа: преданность, почитание родителей, учтивость, справедливость и другие. Кроме этого, на фресках в образной форме нашли выражение идеи, моральные принципы, взгляды учений конфуцианства, буддизма и даосизма.

Рисунок 4 – Летящая Апсара, играющая на пипе и фреска «Танец под музыку»

Художественный образ летящей Апсары, играющей на пипе, является важной составной частью фрески «Танец под музыку» (рис. 4), яркой жемчужиной в сокровищнице китайского буддийского искусства, выдающимся образцом всемирного культурного наследия. На протяжении нескольких тысяч лет истории, вследствие многократной смены династий, перехода политической власти, экономического расцвета, регулярного обмена между восточной и западной культурой и других исторических факторов, образы, облик, сюжеты, стили и вкусы в китайском искусстве постоянно менялись, формируя свой собственный исторический ход развития и прогресса. Образ игры на пипе не только является важным видом изобразительного искусства, но также обладает богатым культурным смыслом. Этот образ получил большое влияние китайского фольклора, религиозной культуры, философского мышления и других культурных аспектов; вместе с этим, он заложил основу для наших исследований древней китайской культуры.

Список литературы:

5. 史敏. 试论敦煌飞天的动感与艺术形象 / = Ши, Минь. Анализ живых художественных образов летящих апсар на фресках Дуньхуана / Минь Ши. – Пекин : Народное музыкальное издательство, 1990.
6. 杨荫浏. 中国古代音乐史稿. 人民音乐出版社. 1981年129-131页, = Ян Инъю. История древней китайской музыки / Инъю Ян. – Пекин : Народное музыкальное издательство, 1981. – С. 129–131.
7. 汪毓和. 刘德海. 琵琶音乐与中华文化. 2005年第5期 / = Ван, Юйхэ. Музыка пипы и китайская культура / Юйхэ Ван, Дэхай Лю. – 2005. – № 5.
8. 汪毓和. 中国近现代音乐史. 北京 : 高等教育出版社 / = Ван, Юйхэ. История музыки в Китае в новую и новейшую эпоху / Юйхэ Ван. – Пекин : Высшее образование, 2006.
9. 庄永平. 琵琶手册. 上海 : 上海音乐出版社 / = Чжуан, Юнпин. Справочник пипы / Юнпин Чжуан. – Шанхай : Шанхайское музыкальное издательство, 2007.
10. 韩淑德 · 张之年. 中国琵琶史稿. 四川 : 四川音乐出版社 / = Хань, Шудэ. История китайской пипы / Шудэ Хань, Чжинян Чжан. – Сычуань : Сычуаньское музыкальное издательство, 2005.
11. 冯文慈. 中外音乐交流史. 长沙 : 湖南教育出版社 / = Фэн, Вэньцы. История обмена китайской и зарубежной музыки / Вэньцы Фэн. – Чанша : Хунаньское образование, 2007.