

ИСКУССТВО ИНДИИ

С древности и до XIX в, Индия не имела общего названия. Чуже­земные племена, такие, как персы и китайцы, называли страну Синдху, как и реку Инд (в произношении греков — Индос и Индикос). Мусульмане, завоевавшие Индию в XII—XIII вв., дали ей имя Хиндустан (Страна Индусов), которое в Европе звучало как Индостан. Слово «Индия» в его современном значении появилось только в XIX столетии. На востоке Индия омывается водами Бенгальского залива, на западе — Аравийского моря. На северо-западе Индии расположена горная система Гиндукуш, на севере рубежом Индии служит величайшая в мире горная систе­ма Гималаи. По представлениям древних индийцев, на снежных вершинах Гималаев обитали божества. Например, гору Джомолунгму (Эверест) индий­цы связывали с легендарной горой Меру, на которую опирается небо. На ней располагаются города богов и жилища небесных духов. Гора Кайласа счи­талась обителью бога Шивы. Поэтому Гималаи стали одной из излюблен­ных тем в монументальном искусстве Древней и средневековой Индии.

Множество мифов связано с полноводными реками Индии — Гангой и Индом. Согласно одному из них, священная Ганга спустилась на землю с не­ба, дабы напоить всё живое. Инд и его притоки воспеты в древнейших свя­щенных текстах — ведах.

Индию населяют многочисленные разноязычные племена и народы, ко­торые имеют разное происхождение и культуру. Здесь удивительно миро­любиво сосуществуют различные религии: индуизм, буддизм, христианст­во, мусульманство. Однако большая часть населения исповедует индуизм. Он включает в себя не только веру в богов, почитаемых в этой религии, но и основные культовые обряды, совершаемые в их честь. Индуизм — это древ­ние традиции духовной и материальной культуры, это традиционное пред­ставление индийцев о Боге, о мире, о себе. Другими словами, индуизм — это образ жизни народов Индии.

Религиозные взгляды индийцев на мир ярко и ёмко выражаются в их са­мобытном изобразительном искусстве. Древнейшие представления о про­исхождении и строении Вселенной, о богах, её создавших, о связях и струк­турах, в ней существующих, буквально пронизывают индийское искусство на протяжении всей его многовековой истории. Неистощимым источником, из которого индийские художники, скульп­торы и архитекторы черпали образцы для художественных форм, была при­рода. Мастера уподобляли элементы архитектуры или скульптуры формам растений и животных. Созданные их руками произведения искусства не просто вписывались в природный ландшафт, а сливались с ним в единый гармоничный ансамбль. Эти особенности индийского искусства проявля­лись уже на самых ранних этапах его развития.

Индия была заселена ещё в глубо­кой древности — в VII тысячелетии до н. э. Древние индийцы культиви­ровали злаки, одомашнивали круп­ный рогатый скот.

Древнейшая индийская цивили­зация возникла в бассейне Инда в III тысячелетии до н. э. Самые значи­тельные находки, относящиеся к этой культуре, были сделаны в Хараппе и Мохенджо-Даро — древних городах, расположенных на терри­тории нынешнего Пакистана. В 50-х гг*.* XIX в. английский генерал А. Каннингем, осматривая руины возле деревни Хараппа, обнаружил печать с неизвестными письменами. Планомерные раскопки здесь нача­лись только в 20-е гг. XX столетия. Культура вновь открытой цивилиза­ции была названа хараппской или культурой Мохенджо-Даро.

Хараппские поселения распола­гались на огромной территории: на востоке она простиралась до Дели, а на юге — до берегов Аравий­ского моря. Полагают, что Хараппская цивилизация существовала с середины III до первой половины II тысячелетия до н. э.

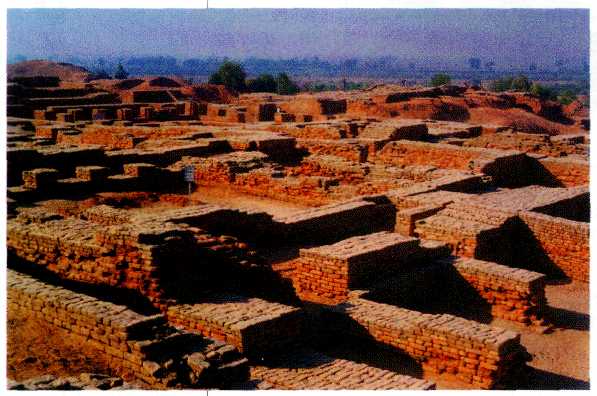
О высоком уровне развития Хараппской цивилизации говорят строгая планировка городов, наличие письменности и произведений искусства. Язык и письменность Хараппы пока не расшифрованы, хо­тя на сегодняшний день найдено множество печатей с надписями.

Города строились по чёткому плану: улицы пересекались под пря­мым углом. Почти все крупные горо­да состояли из двух частей: «нижне­го» и «верхнего» города. «Верхний город» представлял собой крепость на холме; в ней, вероятно, жили представители городских властей и жрецы. Здесь находились различные общественные сооружения. Таковы, например, большие зернохранили­ща в Мохенджо-Даро и Хараппе. Знаменитые купальни Мохенджо-Даро — одна из загадок древне­индийской цивилизации. Обеспе­чивали они бытовой комфорт населения или служили бассейнами для ритуальных омовений — выяс­нить пока не удалось. В «верхнем го­роде», однако, не обнаружили двор­цов или храмов. Эта особенность существенно отличает хараппскую культуру от цивилизаций Древнего Египта и Передней Азии.

В «нижнем городе» проживала основная часть населения. Дома возводились из обожжённого кир­пича и состояли из нескольких по­мещений. Состоятельные горожане жили в двух- и трёхэтажных домах. Сточные каналы, имевшиеся на каж­дой улице, представляли собой одну из самых древних в мире систем го­родской канализации.

Изобразительное искусство из­вестно по находкам археологов — печатям-амулетам, статуэткам из ме­ди, камня и обожжённой глины.

В Мохеиджо-Даро была обнару­жена бронзовая статуэтка обна­жённой девушки-танцовщицы. (**Зарисовать в тетрадь с иллюстрации**)Не­принуждённо подбоченясь правой рукой, она как будто выжидает момент, чтобы начать танцевать. Ле­вой рукой в браслетах она держит светильник, что может указывать на исполнение ею ритуального танца. По-видимому, именно в хараппском искусстве впервые возник мотив танца, столь популярный в индийской скульптуре.

Мохенджо-Даро.

Раскопки.

III—II тысячелетия

до н. э.

Индия.

Статуэтка танцовщицы

из Мохенджо-Даро.

III—II тысячелетия

до н. э.

Национальный музей, Дели.

Индия.

Мужской бюст

из Мохенджо-Даро.

III—II тысячелетия

до н. э.

Национальный музей, Дели.

Индия.

Одна из самых крупных скульп­тур, найденных в Мохенджо-Даро, — погрудное изображение бо­родатого мужчины с крупными чертами лица, переданными схема­тически. Выделяются лишь длинные полузакрытые глаза, зрачки кото­рых сведены к переносице, что, ве­роятно, означает самосозерцание. Он одет в перекинутую через левое плечо мантию с орнаментом, его голову украшает лента с пряжкой на лбу. Исследователи считают, что бюст изображает жреца или древ­нее божество.

Особую группу находок состав­ляют печати. Они обнаружены поч­ти во всех крупных городах доли­ны Инда, сейчас их насчитывается более двух тысяч. Они представляют собой круглые, квадратные или цилиндрические пластины из меди, слоновой кости, глины с углублён­ным изображением; такие печати дают рельефные оттиски. На обо­ротной стороне каждой из них имеется небольшой выступ с ды­рочкой для шнурка. Обычно на пе­чатях вырезались изображения бо­жества или священного животного и надпись. Животные — бык, едино­рог, горный козёл, слон, тигр, коб­ра, рыба, крокодил — могли симво­лизировать то или иное божество, обозначать природную стихию или сезоны года.

О религии древних хараппцев известно очень мало. Нет точных данных и о причинах заката Хараппской цивилизации.

Во II тысячелетии до н. э. в долинах Инда и Ганги начали расселяться ин­доевропейские племена ариев, которые вторглись в Индию с северо-запа­да — через проходы в горных цепях Гиндукуша и Сулеймановых гор.

Сведения о культуре ариев дошли до нас благодаря ведам — священным текстам, составленным на древнеиндийском языке — санскрите. Основной текст, Ригведа (XI—X вв. до н. э.), является собранием гимнов арийским бо­гам. Ригведа стала бесценным источником сведений о религии и мифоло­гии арийских племён. Главными их божествами были Сурья — бог солнца, Индра — повелитель грозы и грома, Агни — бог огня, Сома — бог опьяня­ющего божественного напитка.

Печати из Мохенджо-Даро. III—II тысячелетия

до н. э.

Национальный музей, Дели.

Индия.

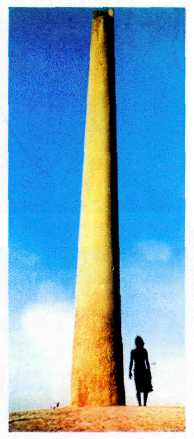
Арии жили большей частью в деревнях, дома строили из кирпича, гли­ны, бамбука, камыша, дерева. На месте арийских поселений часто обнару­живают культовую утварь, которая использовалась в ведийских обрядах: лож­ки, горшки, черпаки для масла. Обряды, вероятно, совершались под открытым небом, а жертвоприношения — на временных алтарях, камен­ных или деревянных.

Период от первых вед до династии правителей Индии Маурьев (X—IV вв. до н. э.) не оставил памятников материальной культуры. Об этом времени рассказывает эпос Древней Индии — «Махабхарата» и «Рамаяна», — кото­рый упоминает немало древних династий и названий государств. Изобра­зительное искусство Индии веками черпало из «Махабхараты» и «Рамаяны» сюжеты и образы, которые запечатлены в архитектурно-скульптурных ан­самблях, настенных росписях и миниатюре.

В 321 г. до н. э. в Индии возникло первое объединённое государство — империя Маурьев. Их столицу — Паталипутру (в долине Ганги) — опи­сывали древнегреческие авторы. Го­род окружала мощная стена с дозорными башнями и рвом. Боль­шинство архитектурных сооруже­ний были из дерева. В строительстве и скульптуре ка­мень начали широко применять во времена правления царя Ашоки (268—232 гг. до н. э.), что в первую очередь связано с утверждением буддизма в качестве государствен­ной религии. Власти стремились увековечить основы буддизма в мо­нументальном искусстве, которое принято называть «искусством Ашоки». Это прежде всего мемориальные колонны, на которых высечены ука­зы правителя. Такую колонну нель­зя назвать архитектурным соору­жением в полном смысле слова: она соединяет в себе элементы зодчест­ва и скульптуры.

Колонна, или стамбха, представ­ляет собой хорошо отполирован­ный каменный столб. Стамбхи быва­ют высотой более десяти метров и завершаются капителью со скульп­турными изображениями животных Самая знаменитая из них — Львиная капитель из Сарнатха (середина III в. до н. э.). Столб, нёсший эту капитель, по преданию, был поставлен на том месте, где Будда произнёс свою пер­вую проповедь.

Со времени царя Ашоки в архи­тектуре получили распространение буддийские мемориальные и погре­бальные памятники — *ступы.* Ран­ние ступы в буддизме служили для хранения реликвий самого Будды. Существует легенда о том, что Буд­ду как-то спросили, каким должно быть его погребальное сооружение. Учитель постелил на землю свой плащ и перевернул на него круглую чашу для сбора подаяний. Так ступа с самого начала приобрела полусфе­рическую форму.

Стамбха Ашоки. Середина III в. до н. э.

Индия.

******

Стамбха Ашоки.

Фрагмент.

Середина III в. до н. э.

Индия.

*Нирвана — психологи­ческое состояние полноты внутреннего бытия, отсутст­вия желаний, совершенной удовлетворенности, абсолют­ной отрешённости от внеш­него мира, освобождения от оков материи, бесконеч­ной цепи рождений и смер­тей (сансары).

**Буддизм — мировая ре­лигия наряду с христианст­вом и исламом. Одним из главных представлений буддизма является видение жизни как страдания. Прео­долеть его и познать истину можно, пройдя путь спасе­ния. Высшей целью в буд­дизме является нирвана — просветление, освобождение человека от плена земных перерождений и, наконец, соединение с космическим порядком — Абсолютом.

Полусфера, символ Неба и бес­конечности, в буддизме означает нирвану Будды и самого Будду. Центральный шест ступы — ось Вселенной, соединяющая Небо и Землю, символ Мирового Древа Жизни. «Зонты» на конце шеста, ступени восхождения к нирване, считаются также и символом власти.

Одна из самых древних сохра­нившихся ступ, сооружённых при Маурьях, — ступа в Санчи (около 250 г. до н. э.).(Зарисовать ступу в Санчи с иллюстрации) Позже она была пере­строена и чуть увеличена в размерах. Полусферический купол ступы поко­ится на круглом основании с терра­сой, служившей для ритуального об­хода. С южной стороны к террасе ведут лестницы. Купол ступы над­строен каменным кубом с квадрат­ной оградой, форма которой повто­ряет очертания алтарей эпохи вед и может считаться символом Земли или горы Меру. Ступу окружает мас­сивная ограда. По четырём сторонам света в ней сделаны ворота — *тораны,* украшенные рельефом.

Ранняя ступа была воздвигнута также в Бхархуте. До нашего време­ни дошла ограда с воротами. Само сооружение времён царя Ашоки не сохранилось. На рельефах столбов ограды предстают древнейшие бо­жества в облике человека: якши и якшини — духи подземных недр и сил природы, тесно связанные с культом плодородия. Поскольку якшини про­изошли от богинь растительного царства, иногда их изображали духами дерева. В буддизме якши и якшини считались низшими божествами, по их роль значительна, так как они являлись в широком смысле охранителями учения, а в более уз­ком — святого места, буддийского сооружения от злых духов, поэтому их часто изображали попарно на ог­радах и воротах ступы, а также дру­гих культовых построек.

Ещё один вид буддийской архи­тектуры — пещерные храмы. Пеще­ра Ломас Риши в Бодх-Гаи — оваль­ное святилище и прямоугольный зал — была высечена при Ашоке (около 250 г. до н. э.). Стены храма тщательно отполированы. Его фасад и план послужили образцами для более поздних культовых построек I в. н. э.

Монументальная скульптура из камня — вид искусства, который получил при Маурьях широкое рас­пространение. В скульптуре ранне­го буддизма изображения Будды в облике человека не встречались.

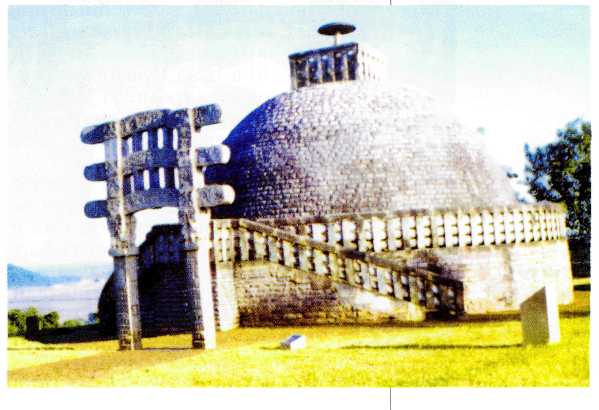
Рельеф колонны ступы в Бхархуте. III в. до н. э.

Индия.

Львиная капитель стамбхи в Сарнатхе. Середина III в. до н. э.

Археологический музей, Сарнатх. Индия.

******

Ступа. Ill-—I вв. до н. э.

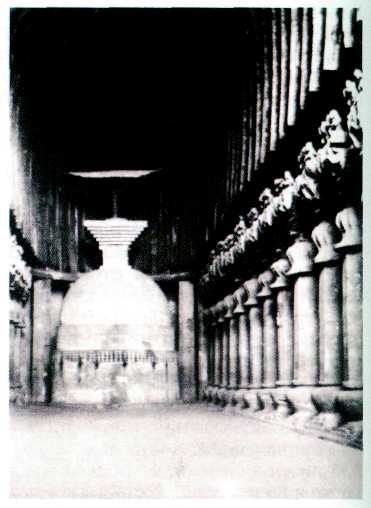
Индия

Будда и его учение представали в об­разах священного дерева Бо (под ним Учитель достиг просветления), трона Будды и Колеса Закона, изо­бражения ступы или отпечатка сто­пы великого проповедника. Эти изображения символизировали раз­личные этапы жизненного пути Учителя: рождение, распростране­ние учения, достижение нирваны. Стиль этих изображений обобщён­но-декоративный и чрезвычайно напоминает резьбу по дереву или слоновой кости.

При Маурьях создавались статуи, и сегодня поражающие монумен­тальностью образа, законченностью и совершенством форм. Такова скульптура якшини из Дидарганджа (около III в. до н. э.). Богиня в образе молодой женщины стоит держа в руках опахало. У неё пышные, тяжё­лые формы (широкие бёдра, чуть выступающий живот, большая грудь). Превосходная полировка придаёт статус завершённость, а крупные формы якшини удивительно сочета­ются с мельчайшими деталями её одежд и украшений.

Расцвет искусства Индии, возникно­вение новых культовых образов (прежде всего образа Будды), разви­тие основных тенденций архитекту­ры и скульптуры, заложенных при Маурьях, относятся к эпохе правле­ния Кушанской династии (I в. до н. э. — III в. н. э.). Кушанские пра­вители создали огромную державу, включавшую в себя Северную Индию, области современных Пакистана, Афганистана и Средней Азии.

В I в. до н. э. в культовой архитек­туре Индии появились пещерные храмы — чайтьи. Примером может служить чайтья, находящийся в Карли. Перед пещерой возвышались две колонны, их увенчивали капители, подобные маурийским. Важнейшей деталью фасада пещеры является огромное подковообразное окно, которое служит главным источником света в храме. В пещеру ведут три входа, дающие начало коридо­рам, символизирующим путь Будды. Центральный коридор отделён от боковых рядами колонн со скульп­турными капителями. В этом архи­тектурном пространстве, оживлён-

Чайтья в Карли. Интерьер. I в. до н. э. Индия.

Дарители. Рельеф чайтьи в Карли. I в. до н. э. Индия.

*Чайтья буддийское культовое сооружение, храм-молельня, вырубленный в скале; иногда отдельно стоящее здание.

ном скульптурой, создаётся не­обычный эффект игры света и тени, преображающий интерьер, симво­ликой которого является ступа, помещённая в храме.

Скульптурные рельефы с муж­скими и женскими фигурами, рас­положенными парами, украшают наружный фасад чайтьи в Карли. Возможно, здесь изображены да­рители, на средства которых был построен храм. В трактовке муж­ских фигур сочетаются мужествен­ность и мягкость. У них могучий разворот плеч и тонкая талия, но пропорции тела, мягкость и плав­ность форм близки к женским. Скульптуры женщин уподоблены традиционному для Индии изо­бражению богини плодородия. Не исключено, что такая традиция ока­зала влияние на формирование идеала не только женской, но и мужской красоты, которая стала во­площением внутренней энергии и жизненной силы человека. Пары, изображённые на фасаде чайтьи, олицетворяют и два идеала красоты, и два начала в природе — мужское и женское. Их соединение рождает всё живое на земле.

В буддийской архитектуре возве­дение оград вокруг храмов и ступ стало традицией. Ограды и ворота по-прежнему обильно украшали скульптурой, рельефными компо­зициями. Тораны ступы в Санчи (I в. до н. э.) широко известны рельефа­ми, которые составляют здесь еди­ное целое с архитектурой.

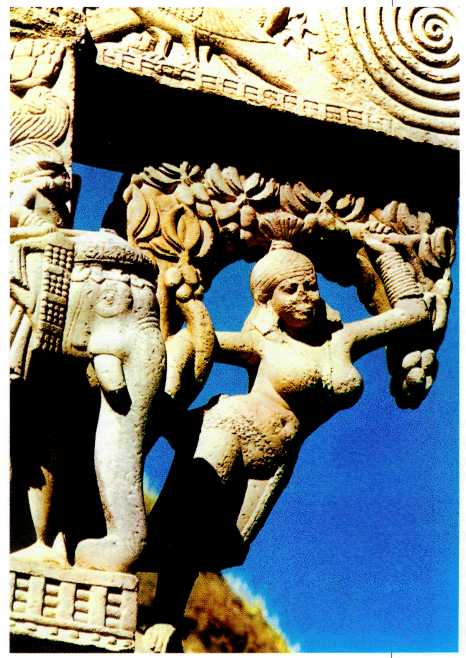
На рельефах предстают люди и животные, архитектурные мотивы, бытовые предметы, растительные орнаменты. Особенно выразителен образ якшини с восточной тораны. Обнажённый стан древесной боги­ни изящно изгибается, руки тянут­ся к стволу мангового дерева и его пышной кроне. Движения её легки и грациозны, поза свободна и ес­тественна. Эталоном красоты жен­щины и богини плодородия по-прежнему остаются подчёркнуто округлые бёдра и бюст.

В религии буддизма и индуизма огромное значение придаётся цар ству животных. В представлении индийца, люди, животные, расте­ния и даже высшие божества всегда связаны между собой неразрывны­ми узами. В многофигурных сценах поражает ощущение всепроникаю­щей жизни, энергии, одушевляю­щей все формы. Любовь к природе, преклонение перед её мощью и изо­билием, жизнь, торжествующая во всех проявлениях, — вот основная тема индийского искусства, и в част­ности архитектурно-пластического ансамбля в Санчи.

Ступа в Санчи. Резные каменные ворота. I в. до н. э.

Индия.

******

Рельефы ворот ступы в Санчи. Фрагменты.

I в. до н. э.

Индия.

В I—IV в. н. э. в художественной культуре Индии произошли значи­тельные перемены. В изобразитель­ном искусстве Будду стали представ­лять в облике человека, а не в виде символов — священного дерева Бо, Колеса Закона и т. д. В этот период среди прочих выделяются три ос­новные школы буддийской скульп­туры: Гандхара (северо-запад), Матхура (север) и Амаравати (юг).