

Глава 13. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОТЛИВКИ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

13.1. Древняя Индия

Культура Древней Индии начала складываться уже в 3 тысячелетии до н.э. и была связана с другими художественными культурами Древнего мира: от Шумера до Китая.

Рис.207. Бородатый жрец(слева) и гибкая танцовщица. Мохенджо-Даро. III тысячелетие до н.э.

Археологические раскопки, проводимые в Индии с 20-х годов прошлого века, обнаружили остатки городской культуры, процветавшей в долине реки Инд между 3000 и 1800гг. до н.э. Самыми примечательными из более 70 объектов являются Мохенджо-Даро, Хараппа и порт Лотхал. В культуре Мохенджо-Даро использовалась медь и бронза, есть отдельные свидетельства ее связей с Ближним Востоком. Большим мастерством исполнения отличаются предметы бронзового литья, ювелирного и прикладного искусства, найденные в Мохенджо-Даро и Хараппе, восходящие к 2500-1500гг. до н.э.

Среди немногочисленных реликвий, уцелевших в Мохенджо-Даро, находится бюст бородатого жреца, высеченный из камня, и бронзовая фигурка гибкой танцовщицы со множеством браслетов на руке, рис.207. На одной из печатей того времени изображено трехликое божество, голова которого увенчана круто загнутыми кверху рогами. Вокруг него

Художественный металл

изображены олень, носорог, буйвол, слон и другие животные, считавшиеся священными. Это многоликое божество является прообразом брахманского Шивы в облике покровителя зверей. Предполагается, что найденные в раскопках женские фигуры представляли богиню плодородия, образ которой впоследствии был связан с брахманскими «якшини» - духами плодородия, рис.208.

Рис.208. Якшини. Скульптура южных ворот ступы в Санчи.
Песчаник. I в. до н.э.

Расцвет культуры Хараппа относится к концу III тысячелетия до н.э. Там были обнаружены в большом количестве медные и бронзовые изделия: топоры, серпы, пилы, копья, мечи-кинжалы, наконечники копий и стрел и др., рис.209 [18,39].

Художественный металл

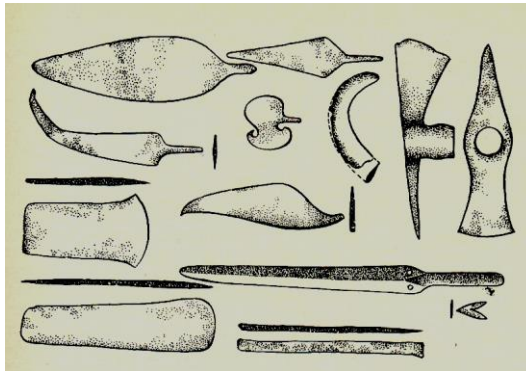

Рис.209. Древнеиндийские бронзовые изделия труда.
III тысячелетие до н.э.

В период правления в Индии династии Гуптов (с 320 по 530гг.) индийское искусство переживало свой золотой век, что, в частности, нашло отражение в создании эстетически совершенных бронзовых скульптур. Три столетия спустя династия Чолов оживила эту традицию, воплотив ее в бронзовых фигурах, запечатленных в экспрессивных танцевальных позах. Динамичные, но исполненные спокойного достоинства, эти скульптуры представляют наиболее артистическое воплощение духа индуизма, рис.210.

Художественный металл

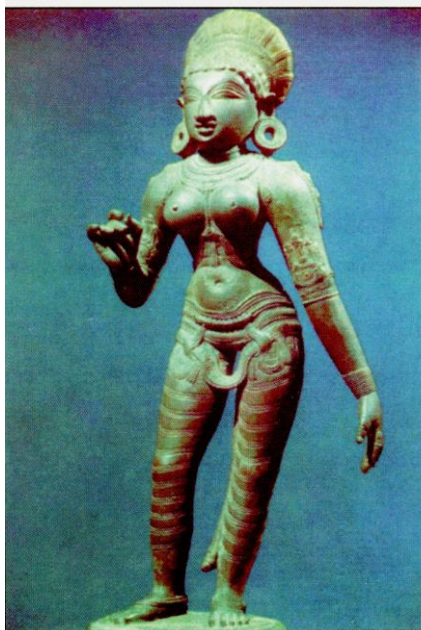

Рис.210. Парвати, супруга Шивы. Скульптура династии Чолов. Индия. X в.

Многочисленные и разнообразные индуистские божества выражают идеи брахманизма, символизируемого божественной трицей: Брахмой, Шивой и Вишну. Брахма (Великий Бог) является созидателем, творцом Вселенной и всего сущего. Изображается четырехликим, четырехруким, сидящим на лебеде. Вишну (Солнечное божество, Великий Бог) - хранителем, представляется в благожелательной форме, а Шива (Верховный, Великий Бог) - разрушителем, управляющим жизнью и смертью, изображается в грозном виде, часто в священной пляске, или аскетом, погруженным в созерцание. Многорукие божества стали общепринятой условностью индуистского искусства. Руки скульптур всегда изображаются попарно и передают какой-то аспект божественной воли.

Шива является третьим лицом в божественной триаде «Брахма-Вишну-Шива» индуистского пантеона и вместе с тем одним из самых популярных. Среди разных имен (около 1008) и многочисленных обликов Шивы с X-XI вв. популярным стал образ «Танцующего Шивы – Шивы Натараджи». Уникальная статуя Шивы Натараджи высотой 110см найдена во время археологических раскопок, проводившихся неподалеку от

Художественный металл

храмового комплекса Шиварампурам, сооруженного около 1200 года. Бронзовая статуэтка представляла вариант танцующего Шивы, который исполняет священный танец, выражающий космическую энергию. Индуисты верят, что, когда Шива танцует, мир погружается в хаос, а звезды беспорядочно падают на землю. Во время магического танца Шива сначала в бурном порыве разрушает Вселенную, а потом столь же энергично восстанавливает ее. В то время как руки Шивы находятся в неистовом движении, а ленты развеваются по ветру, выражение его лица благостно, так как он находится в состоянии нирваны (высшего состояния, или абсолютного покоя). В скульптуре Шива запечатлен в классической позе (рис.211). Она раскрывает обе силы приписываемые божеству – созидательную и разрушительную, то есть вечность и неизбежность космического процесса. Его верхняя правая и левая руки держат барабаны. Они вибрируют, возвещая соответственно созидание и разрушение. Его нижняя правая рука поднята в жесте, обозначающем свободу от страха, в то время как нижней левой рукой он указывает на свою левую ногу жестом освобождения. Очевидно, символичен и жест правой ноги Шивы, которой он наносит смертельный удар карлику Апасмаре – демону материализма, зла и невежества. Развевающиеся по обе стороны головы Шивы пряди волос указывают на излучение божественной энергии.

В глазах индийцев золото, серебро и драгоценные камни имели не только материальную ценность, но и символическое значение. Так, хиранья – золото – являлось по преданию сгустком солнечного света и оттого почиталось самым чистым и благородным из металлов. Серебро ценилось ниже золота, оно ассоциировалось с Луной. Иногда его сплавляли с золотом, и в этом случае два металла символизировали две священные для индийцев реки – Ганг и Амуру.

Буддизм распространился по всему Дальнему Востоку. Изображения Будды находим в разных странах. Этот Будда, рис.212, изготовлен в Тибете и украшен полудрагоценными камнями.

а

б

Рис.211. Танцующий бог Шива: а - археологический Шива. Бронза, 1200 г. до н.э. Париж; б - современная бронзовая статуэтка танцующего бога Шивы. Южная Индия

Рис.212. Образ Авалокитесвара из Тибета, отлит в бронзе и украшен полудрагоценными камнями

13.2. Китай

История культуры Древнего Китая насчитывает около пяти тысячелетий своего существования. Своеобразный художественный стиль сложился в Китае очень рано, и, несмотря на изменения, проходившие в течение последующего времени,

Художественный металл

некоторые его характерные черты не меняются на протяжении всего развития искусства - от древнейших времен вплоть до наших дней.

В период Шан (Инь), относящийся ко II тысячелетию до н.э., строились грандиозные по размерам гробницы знати. Все предметы, которые помещались в гробницах, были связаны с религиозными представлениями и имели уже установленное традицией назначение. В гробницах найдены фигуры фантастических существ: человека-тигра и хищного рогатого зверя “таоте” - символа сверхъестественной силы, традиционно изображавшегося в виде геометризированной симметрично построенной маски с круглыми глазами на плоской морде, с рогами и клыками в форме завитков. Наиболее многочисленными среди произведений искусства Шан (Инь) являются изделия из бронзы, особенно бронзовые сосуды бытового и культового назначения. Техника обработки бронзы в Китае достигла более высокого развития, чем в других странах древности. Этот вид ремесленного производства был выделен в особую отрасль около 1500г. до н.э. Шаньские ремесленники делали из бронзы восхитительные предметы самого различного назначения - от колоколов до тщательно отполированных зеркал. Одним из наиболее впечатляющих образцов их мастерства стали ритуальные бронзовые чаши (сосуды), употреблявшиеся правителями и феодальной знатью при отправлении культа предков. Обычно бронзовые сосуды снаружи покрыты символическими изображениями, а внутри имеют иероглифические надписи - дарственные или указывающие на имя владельца. Каждый из этих сосудов в зависимости от формы имел собственное название и использовался в строго определенных целях. Котел для приготовления пищи на трех или четырех ножках назывался «динь», а сосуд с двумя далеко выступающими ручками для жертвоприношений назывался «гуй». Наиболее распространенные мотивы их декоративного украшения - дикie, домашние или мифические животные, такие как лошади, буйволы, бараны, тигры, слоны, олени и драконы. На некоторых бронзовых изделиях изображены совы, попугаи, рыбы и змеи, рис.213.

Рис.213. Китайский ритуальный сосуд в виде чудовища с головой тигра.
Период Шан (Инь)

В период Шан (Инь) достаточно высоко стояла и техника резьбы по камню и кости. Из красивого полупрозрачного и необычайно твердого камня нефрита выделялись ритуальные предметы, предназначенные для культовых церемоний, и предметы роскоши. Нефрит в Китае считается символом удачи, доброты, смелости, мудрости и чистоты. Китайцы верят в защитные и целительные свойства нефрита, которые могут открыть человеку путь в бессмертие. На поверхность камня первоначально наносился рисунок, по которому алмазом производилась резьба или высверливание отверстия. Нефритовые украшения и скульптурные изделия подвергались шлифовке гранатовым или корундовым песком, а также сырым песком. В шаньских погребениях найдено много различных предметов из нефрита. Это оружие, серьги, украшения в форме рыб, птиц и зверей, искусно выточенные, покрытые характерным для того времени орнаментом и гладко отшлифованные.

В 1968г. археологи открыли впечатляющие гробницы принца Лю Шена и его жены Тон Ван. Принц Лю Шен был похоронен в 113г. до н.э. в гробнице, вырубленной глубоко в

Художественный металл

скале, которую потом замуровали каменными глыбами и залили расплавленным железом. Чтобы открыть проход к предметам, погребенным в гробницах (а их было более 2800 шт.), образовавшуюся железную стену пришлось взрывать динамитом. Каждое из захоронений состоит из нескольких связанных между собой помещений, среди них были даже комнаты для омовений.

Из гробниц извлекли и другие необычайные предметы: инкрустированные золотом изделия из бронзы, лаковые миниатюры, резные каменные статуэтки и керамические фигурки, рис.214.

Рис.214. Золоченые бронзовые леопарды. 113 г. до н.э.

Во второй половине I тысячелетия до н.э. значительно отличаются от предшествующих периодов стиль и содержание прикладного искусства: мелкой пластики, изделий из бронзы, нефрита и керамики. Изготавливается много новых, ранее не встречавшихся художественных изделий, например зеркала, выплавляемые из высококачественной бронзы, полировавшиеся ртутью. С обратной стороны зеркала украшались сложным и тонким орнаментом, золотились и иногда раскрашивались. Появляется также много новых форм бронзовых сосудов. Сосуды времен Чжанью (480-221гг. до н.э.) отличаются большим изяществом и стройностью, виртуозной тонкостью орнамента. Для их украшения в большом количестве применялись различные виды инкрустации драгоценными камнями, цветными металлами - медью и серебром, а также золотом.

Техника литья ритуальных сосудов. Форма и узоры сосудов отличаются совершенством и виртуозным мастерством, свидетельствующим об уже зрелой художественной традиции. Иногда рисунок настолько тонкий и сложен, что его можно рассмотреть только в лупу. Удивительное мастерство и проработанность каждой детали на бронзовых изделиях достигалась совершенной для того времени техникой литья.

Художественный металл

Первоначально изготовлялась точная модель сосуда из глины. После обжига по этой модели делали из особой огнеупорной глины форму, на которую оттискивался обратный узор. Наличие выпуклых швов на бронзовых сосудах указывает на то, что форма была не монолитна, а состояла из отдельных точно пригнанных частей (кусков), число которых зависело от типа сосуда. После разборки формы куски исправляли и подвергали просушке, а глиняную модель сосуда срезали на толщину стенки сосуда. При необходимости на срезанной модели (теперь уже выполнявшей роль внутреннего болвана) делали надписи. Вокруг болвана вновь собирали форму и сверху обмазывали сырой глиной. В пространство, образованное стенками формы и болваном заливали расплавленную в специальных котлах (тиглях) бронзу. После окончания литья форму разламывали и больше не использовали. Об уровне литейного производства в период Шан (Инь) можно судить и по тому, что некоторые сосуды достигают массы до 600-650кг, для чего бронза плавилась сразу в нескольких котлах (тиглях).

Рис.215. Бронзовый лев, охранявший китайских императоров в Запретном городе

В Китае императоры с XV в. удалились от «грязной действительности» в Запретный город в центре Бэйцзина (Пекина). Доступ туда был под страхом смерти запрещен простым смертным и чужестранцам. Бронзовый лев охранял в запретном городе дворец китайских императоров, рис.215.

Считалось, что великая Китайская стена была возведена для защиты империи от вторжения соседних кочевых племен, рис.216.

Художественный металл

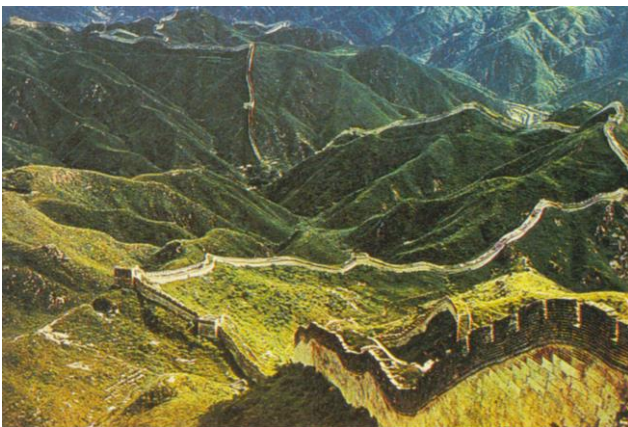

Рис.216. Великая Китайская стена. 204 г. до н.э.

Невероятные темпы возведения Великой Китайской стены породили невероятные домыслы о сверхъестественных силах, помогавших строительству.

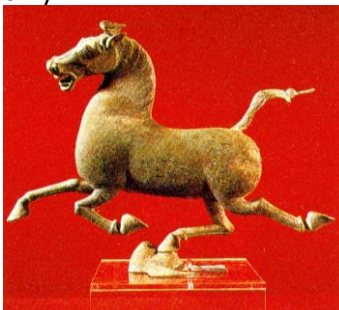

Рис.217. Летучий конь, опирающийся на ласточку. Бронза. II в. до н.э.

Так, одно из преданий рассказывает о черном летучем коне, принадлежавшем Шихуанди, с красной гривой, огненным хвостом. За день этот конь мог унести своего всадника за 480км. Он летел с восседавшим на нем императором вдоль северных границ Китая, касаясь земли копытами не более 9-10 раз за милю. Там, где копыта касались земли, вырастали сторожевые башни, а к концу каждого такого дня вдоль северных границ империи простирался еще один огромный отрезок Великой стены, рис.217.

13.3. Таиланд

В Юго-Восточной Азии между IX и XII столетиями кхмерское царство распространяло власть на большую территорию Таиланда

Художественный металл

между реками Меконг и долиной Чаопрая. В XIII в. тайцы, двигавшиеся на юг от границ Китая, подчинили себе обширные территории на полуострове Индокитай и основали по всей долине свои города-государства. В 1350г. был основан город Лютия, который стал ведущим городом-государством в регионе.

Рис.218. Золотое изделие в форме слона, украшенное драгоценными камнями. Таиланд

Лютия считалась священным городом – как обитель земного правителя, благословленного высшими силами. Здесь было множество храмов и монастырей, великолепно украшенных глазурованной керамикой, статуэтками из бронзы, дерева или стукко (искусственный мрамор из полированного гипса с добавками), покрытых золотом или позолотой. Тайские златокузнецы и ремесленники производили такие изделия, которые в XIV-XV вв. расходились по разным странам и соперничали с японской продукцией.

Шедевром ювелирного искусства Лютии является изделие в виде слона. Голову и уши животного покрывает убор, украшенный драгоценными камнями, на передних ногах надеты браслеты. На спине слона – искусно отделанный филигранью трон, некогда убранный драгоценными камнями, от которых ныне остались

только многочисленные оправы, рис.218.

В 1957г. археологи нашли в главном пранге (храме) 2121 золотой предмет. Среди них королевские регалии, знаки отличия принцев, головные уборы, ювелирные украшения, образцы Будды, золотые пластины с надписями и другие изделия, рис.219.

Рис.219. Золотая пластина, изображающая Будду, сидящего на троне в виде цветка лотоса в позе бхумиспарсамудра

13.4. Черная Африка

Королевство Бенин стало одним из могущественных государств Западной Африки около 1400г. В 1485г., примерно через сто лет после того, как в стране были отлиты первые бронзовые изделия, торговать с Бенином начали португальцы. В обмен на перец, слоновую кость и рабов португальцы поставляли бронзу в виде наручников. После того как ввоз сырья в страну был обеспечен, в XVI и XVII вв. в Бенине наступила эпоха расцвета бронзового литья. Бенинцы отливали прямоугольные массивные бронзовые рельефные пластины, на которых были запечатлены многочисленные обитатели дворца – правители Бенина, а также большие бронзовые змеи, отлитые по частям и прикрепленные к крышам дворца. Головы усопших правителей, как отлитые из бронзы, так и вырезанные из слоновой кости, использовались при ритуальных обрядах.

В 1898 году британцы совершили карательную операцию в Бенин, разграбили дворец, вывезли в Англию или уничтожили многие произведения самобытного искусства

Художественный металл

бенинцев. В Англии скульптуры бенинцев произвели подлинную сенсацию. В 1919г. директор Этнографического музея в Берлине так оценил изделия бенинских мастеров: «Ни Бенвенуто Челлини, ни кто бы то ни было другой не смог бы отлить эти скульптуры лучше», рис.220 [48].

Рис.220. Отливки черной Африки: а – бронзовая голова королевы Бенин. 1500г. Лондон; б – золотая маска (голова) из Ашанти (Ганы). Середина XIX в Лондон

В королевстве Ашанти (ныне часть Ганы), находившемся на территории Золотого Берега в Африке, создавались прекрасные произведения искусства. В XVIII и XIX вв. здесь было много золота, значительная часть которого расходовалась на украшения членов королевской семьи высшей знати. В качестве символов своей власти короли носили массивные золотые короны, изумлявшие португальцев, сходивших на берег в Ашанти. Изображенная на рис. 220,б маска из Ашанти, иногда называемая головой, входила в сокровищницу короля Кофи Какари и была привезена в Англию в 1873г. Маска хранится в Собрании Уоллеса в Лондоне, изготовлена в середине XIXв и представляет собой пример техники золотого литья методом «вытопленного воска» (по выплавляемым моделям).

В 1817г. сотрудник британской Западно-Африканской компании Т.Е. Боудич описал город Кумаси в Ашанти и «золотые украшения, сверкающие везде, куда ни бросишь взгляд». Помимо ожерелий, ручных и ножных браслетов его приводили в восторг «золотые и серебряные вещи, слепящие глаза», а также отлитые из золота волчьи и бараньи головы, свешивающиеся с золотых рукояток сабель [48].

13.5. Латинская Америка

Америку открыли мореплаватели, бороздившие Мировой океан в поисках сказочных богатств легендарного Востока. Особенно поражают находки в Перу, Эквадоре, Боливии и северной части Чили, где некогда находилась империя инков.

Империя инков возвысилась в XIVв и вскоре стала одной из величайших мировых цивилизаций. Инки добывали много золота и серебра и использовали драгоценные металлы для изготовления украшений (рис.221). Золото у них не было символом богатства. Инки знали, что такое «могущественный», но понятия «богатый» у них не существовало. Золото для них было священным металлом бога Солнца. Инки называли золото «потом солнца», а серебро – «слезами луны». Инки поклонялись Солнцу, почитали его родоначальником своих царей. Их верховные правители считались потомками бога Солнца, им поклонялись как божествам. В соответствии с космогоническими представлениями инков, с небес некогда упали три яйца, из которых одно было золотым, второе серебряным, а третье медным. Из этих яиц произошли знать, правители и простые люди.

Рис.221. Золотой человек из Калимы теперь находится в Музее Золота в Боготе, Колумбия

По легенде Манко, сын Солнца сошел на Землю для того,

Художественный металл

чтобы образовать человеческий род, научить людей истинной религии, где праведные после смерти будут наслаждаться спокойствием души и тела, а грешники будут вечно претерпевать бедствия и болезни. Манко повелел людям поклоняться и служить отцу своему, он был у древних народов первым Великим Инкой. Золото предназначалось только для того, чтобы умиловать бога Солнца, из него делали украшения, скульптурные фигурки, троны Великих Инка, но все это было связано с религиозным культом, рис.222.

Ритуальное облачение вождя племени муиска происходило на озере Гуатавита в Колумбии. Церемония символически изображена на этой единственной в своем роде золотой миниатюре, рис.223. На плоту находятся двенадцать мужчин, среди которых своими размерами выделяется фигура вождя.

Рис.222. Погребальные маски племени гину, XIII в

Художественный металл

Рис.223. Колумбийский золотой плот

Животные – ламы, альпони и викуньи: были собственностью верховного Инки из-за своей исключительно ценной мягкой шерсти. Мастера инки делали из золота и серебра скульптуры животных и изображения растений и украшали ими сады и дворы инкских храмов, что, по поверьям инков, увеличивало поголовье этих ценных животных, рис.224.

Рис.224. Золотая лама, изготовленная в техникековки и спайки

Инки искусно изготавливали не только фигурки животных, но и фигурки людей. На рис.225 показана женская фигурка –

Художественный металл

типичный образец вотивной (жертвуемой по обету) статуэтки. Она была найдена в одном из тех немногих перуанских святилищ, которые не подверглись ограблению алчными испанскими конкистадорами.

В 1532г. испанский конкистадор Писсаро разгромил армию инков и захватил их столицу Куско. В дворцах и храмах города они нашли несметные богатства; по свидетельству очевидцев, стены некоторых из них были «украшены золотыми пластинами», в специальных нишах стояли золотые и серебряные фигуры животных и людей. Двери всех зданий в Куско были обрамлены золотыми рамами, а еще вдобавок украшены яшмой или цветным мрамором.

В храме Солнца все четыре стены от пола до потолка покрывали золотые пластины. Здание этого храма было опоясано карнизом из чистого золота, впаянного в камни. Не только статуя Солнца, но и статуи других богов (бога-творца Виракоги, бога грома и молнии и др.), а также знаменитый большой диск, олицетворяющий собой Инки, – были сделаны из золота. Здесь же находились многочисленные музыкальные инструменты, например, барабаны, украшенные драгоценными камнями.

Рис.225. Инкская вотивная статуэтка женщины

К зданию храма Солнца примыкало чудо из чудес, когда-либо созданное рукой человека – так называемый «золотой сад Куско». Вот как описывал этот золотой сад один из испанцев: «В саду этом были высажены самые красивые деревья и

самые замечательные цветы и благоухающие травы, которые только произрастали в этом королевстве. Многие из них были отлиты из золота и серебра, причем каждое растение изображено не однажды, а от маленького едва видимого над землей побега до целого куста в полный его рост и совершенную зрелость. Там видели мы поля, усеянные кукурузой. Стебли ее были из серебра, а початки из золота, и было это все изображено так правдиво, что можно было разглядеть листья, зерна и даже волоски на них. В добавление к этим чудесам в саду инки находились всякого рода животные и звери, отлитые из золота и серебра, такие как кролики, мыши, змеи, ящерицы, бабочки, лисы и дикие кошки. Нашли мы там и птиц, и сидели они на деревьях так, словно вот-вот собирались запеть, другие же будто покачивались на цветах и пили цветочный нектар. И были еще там золотые косули и олени, пумы и ягуары, все животные в малом и в зрелом возрасте, и каждое из них занимало соответствующее место, как это и подобало его природе».

Золотые и серебряные изделия инков переплавляли на месте или отправляли на переплавку в Испанию. До нас дошло золото инков, захороненное вместе с покойниками.

В найденных в XX в. кладах обнаружены металлические ювелирные украшения, сохранившиеся от ассимилированных инками более ранних культур. Мочика, населявшие прибрежную зону Перу в 100-800 гг. н.э., были в числе первых специалистов по обработке металлов в Андах. Из многих предметов, извлеченных из захоронений мочика, особого внимания заслуживают церемониальные часы, сделанные более чем из 1600 украшенных золотых дисков, а также перчатки из листового золота, покрывавшие руки знатных покойников. Другие ранние перуанские племена – наска, жившие в VII-IX вв., тоже создали сложные золотые изделия.

Удивительные находки были сделаны в 30 гг. XIX столетия в северных районах Перу, заселенных племенами чиму в период с 1000 по 1470 г., когда их покорили инки. Там обнаружили десятки тысяч предметов, составивших величайшую коллекцию золотых изделий. Мастера чиму владели техникой пайки золота разных оттенков. Орнамент каждого предмета уникален, поскольку чиму верили, что повторение узора может задеть чувства богов.

В заключение отметим следующее. Когда после завоевания Перу инка Манко II встретился с испанским послом, он высыпал перед ним на стол бокал кукурузных зернышек. Потом взял одно из них в руки и сказал: « Это все, что вы смогли

Художественный металл

украсть из золота инков». А потом показал на все оставшееся и сказал: «А это то золото, которое осталось у нас».

«Куда исчезло золото инков?»- над этим вопросом ломают голову и поныне ученые. Некоторые из них считают, что инки переправили основную часть своих сокровищ через панамский перешеек и спрятали их на одном из островов атлантического побережья Северной Америки.