

город взлетающего дракона

к 1000-летию Ханоя

Государственный музей Востока
Москва 2010

Рекомендовано к печати Редакционно-издательским советом Государственного музея Востока

Текст	А.С. Легостаева
Редактор	Н.А. Гожева
Фото	Е.И. Желтов
Дизайн, верстка	Петр Маслов
Корректор	С.В. Лапина

ISBN 978-5-903417-18-6

2010 год для Социалистической Республики Вьетнам ознаменован целым рядом памятных дат и юбилеев, среди которых самым значительным является 1000-летие Ханоя. Этому важному историко-культурному событию посвящена выставка, открывшаяся в залах Государственного музея Востока. «Город внутри реки» – так переводится название Ханоя, расположенного среди многочисленных рукавов и ответвлений Красной реки. В 1010 году он получил статус столицы, когда Ли Тхай-то, первый правитель династии Поздние Ли, принял решение о переносе столицы из Хоалы в крепость Дайла, изменив ее название на Тханглонг – «Взлетающий дракон». Так в XI веке стали именовать Ханой. По преданию, когда император Ли Тхай-то плыл в лодке по Красной реке, из воды появился золотой дракон. Взлетев, он свернулся в клубок и превратился в облако. Поскольку дракон считался предком-покровителем вьетнамского народа, а также властителем водной стихии, государь счел это знамение благоприятным для процветания страны и указал место, где будет возведена новая столица. С того времени город практически неизменно оставался центром политической, экономической и культурной жизни страны.

- Удивительные по красоте и гармонии архитектурные памятники Ханоя, древние храмы и пагоды, изящные колониальные виллы под кронами вековых платанов, узкие петляющие улицы старого квартала, названные по имени товаров, которые на них продавались (Шелковая, Сахарная, Медная, улицы Барабанов, Ритуальных фигур), многочисленные лавки-мастерские, где ремесленники из поколения в поколение передавали секреты своего мастерства, – все это создает неповторимый облик города, образы которого часто запечатлевают на картинах и предметах декоративно-прикладного

1

Май Лонг

“Улочки Ханоя после дождя”

1990 г.

Шелк, водяные краски

45,5x66,2 см

Инв. № 20463 I

искусства вьетнамские художники (Май Лонг «Улочки Ханоя после дождя», То Лиен «Беседка Храма литературы»). Фотографии, дополняющие выставку, дают представление о прошлом и настоящем большого города, на них изображены как общие виды Ханоя, так и его известные архитектурные памятники. В их числе Ванмиеу (1070) – Храм литературы, посвященный Конфуцию архитектурный комплекс, своего рода первый столичный университет, на протяжении многих веков бывший крупнейшим в стране центром просвещения и культуры. Это и Моткот – миниатюрная пагода на одной колонне (1049), воздвигнутая в центре небольшого водоема и посвященная бодхисатве милосердия Куан Ам. Моткот является одним из самых известных буддийских храмов Ханоя, которых в городе насчитывается немало.

• Буддизм оказал огромное влияние на развитие вьетнамского национального искусства. Проникнув в страну в первые века нашей эры, он быстро распространяется и с XI века

2

То Лиен

«Беседка Храма литературы»

1983 г.

Шелк, водяные краски

44,7х31,7 см

Инв. № 19340 I

становится официальной религией, надолго сохранив господствующее положение в духовной жизни всего общества. Среди произведений, представленных на выставке, особый интерес вызывает культовая пластика, прежде всего статуи Будды и бодхисаттв, фрагменты алтарной резьбы. В буддийском храме скульптура, как правило, весьма многочисленна и сосредоточена в нескольких помещениях (передней части храма, переходе к алтарной части, на главном алтаре). Алтарь представляет собой трехступенчатый постамент, в нижней части которого обычно находится фигура Будды-младенца, стоящего под резной аркой, оплетенной фигурными изображениями девяти драконов. Данный иконографический тип характерен для вьетнамской культовой пластики, в отличие от других

стран Индокитая, где он встречается крайне редко. Согласно легенде, Будда появился из правого бедра своей матери Майи и сделал семь шагов, при этом из земли выросли лотосы, по которым он шествовал. Остановившись, ребенок поднял одну руку вверх, а другую опу-

3

Скульптура Будды-младенца

XIX в.

Дерево, лак, резьба, позолота

В. 44 см

Инв. № 19553 I

4

Скульптура Будды

XIX в.

Дерево, лак, резьба, позолота

В. 53,5 см

Инв. № 20088 I

стил вниз, провозгласив, что его учение будет вечно господствовать на небе и на земле. В то же время девять небесных драконов омыли его тело благовонным дождем.

• Ступени алтаря занимали фигуры будд, бодхисаттв, учеников Будды Шакьямуни. Обширный пантеон бодхисаттв сложился в стране благодаря тому, что господствующим направлением буддизма было учение махаяны, согласно которому бодхисаттвы являются основными помощниками людей на пути их нравственного совершенствования для достижения нирваны. Во

5

Статуя военачальника

XIX в.

Дерево, лак, резьба, роспись, позолота

В. 72 см

Инв. № 18863 I

6

Фрагменты алтарной резьбы

XIX в.

Дерево, лак, резьба, позолота

В. 21; 15; 15 см

Инв. № 18944 I,

20226 I,

20316 I

7

Куан Ам в горах

XVIII–XIX вв.

Дерево, лак, резьба, позолота

В. 24,8 см

Инв. № 20347 I

8

Скульптура храмовой прислужницы

XIX в.

Дерево, лак, резьба, роспись

В. 53 см

Инв. № 18820 I

Вьетнаме, долгое время находившимся в сфере влияния китайской культуры, сформировалась тем не менее своя сложная синкретическая религиозно-философская система, вобравшая в себя идеи буддизма, конфуцианства и даосизма наряду с многочисленными местными народными верованиями. Среди последних самым важным был культ предков, лежащий в основе религиозных воззрений вьетов и игравший значительную роль в духовной жизни страны еще со времен древних вьетских государств. Поэтому естественно присутствие в буддийском храме статуй легендарных и исторических лиц, канонизированных национальных героев, основателей ремесленных цехов, донаторов, божеств даосского пантеона и др.

- Одной из наиболее почитаемых фигур было божество милосердия Куан Ам, женское воплощение бодхисаттвы Авалокитешвары. Экспонирующаяся на выставке скульптура XIX века представляет иконографический тип «Куан Ам в горах» и связана с легендой, повествующей о периоде жизни бодхисаттвы, когда она была монахиней в Ароматной пагоде, расположенной в горах

на севере Вьетнама. Ее изображают в монашеском одеянии, нередко она держит в руке тыкву-горлянку для чудодейственных снадобий, что намекает на занятие Куан Ам, занимавшейся сбором лекарственных растений и ставшей известной целительницей. Фигуры, подобные музейной, помещали обычно в окружении верных спутников бодхисаттвы, в частности Нефритовой девушки Нгок Ны и Золотого юноши Ким Донга, а также храмовых прислужниц. Кроме того, в храме находились многочисленные статуи чиновников, военачальников, храмовых стражей и охранителей. Культурную скульптуру вырезали из дерева, покрывали грунтом сложного состава, лаком, росписью цветными красками и позолотой, таинственно мерцающей в полутемных интерьерах храмов.

• Декоративное убранство буддийских сооружений дополняла культовая живопись на свитках.

9

Свиток “Правитель подземного Дворца”

1980-е гг. (факсимильное воспроизведение с оригинала XIX в.)

Б., шелк, водяные краски

163x64 см

Инв. № 19873 I

10

Свиток “Монах Дат Ма”

1980-е гг. (факсимильное воспроизведение с оригинала XIX в.)

Б., шелк, водяные краски

125x52 см

Инв. № 19335 I

Нередко на них изображали Правителей Десяти дворцов, которые по представлениям вьетнамцев вершили суд над грешниками в подземном мире. Путешествие душ по своеобразным «кругам ада», изощренные наказания, соответствующие различным прегрешениям, мучительные страдания грешников – все эти сцены на религиозных картинах служили своего рода предупреждением и назиданием для верующих.

• Совершенно иной смысл несет народная картина «Божества четырех дворцов». Она относится к разновидности религиозных лубков-икон и представляет пантеон божеств культа медиумов, получившего наибольшее распространение в городской среде с конца XIX – начала XX века. В основе культа лежат древние религиозные традиции, восходившие к анимистическим верованиям и включенные позже в систему даосизма. Сложные обряды, продолжающиеся порой до семи часов, совершались в специальных храмах или перед домашними алтарями обычно накануне сезонных праздников служителями культа, чаще всего женщинами. Вводя себя в ритуальный транс, они вызывали духов, способных, по их мнению, отгонять зло,

11

Народная картина “Божества четырех дворцов”

1985 г.

Б., перламутровая пудра, ксилография, водяные краски, роспись

132x68,2 см

Инв. № 20199 I

избавлять от различных заболеваний. Все божества культа медиумов можно условно разделить на четыре группы, принадлежащие различным сферам-дворцам: Небесному дворцу, дворцу Вод, дворцу Лесов и Гор, дворцу Земли. В каждом из них господствуют свои правители и свои Святые Матери (так называют женские божества), выступающие покровителями и защитниками людей. Кроме того, на картине могли быть представлены Будда с учениками или Куан Ам со своей свитой, а также другие небожители. Последних нередко изображали на отдельных свитках восседающими на различных животных (драконе, рыбе и пр.). Они почитались как покровители музыки, поэзии, как защитники от злых сил.

• Народная картина Вьетнама занимает на выставке значительное место. Возникнув в средние века, лубок постепенно становится одним из самых популярных видов изобразительного

12

Народная картина “Юноша на карпе”

Сер. XX в.

Б., перламутровая пудра, ксилография, водяные краски, роспись

114x59,5 см

Инв. № 13409 I

искусства в стране. Его традиции бережно сохраняются и в наше время. Одним из наиболее известных центров по производству народной картины по праву считают деревню Донгхо, которая находится неподалеку от Ханоя, в провинции Бакнинь. Лубок, созданный мастерами Донгхо, представляет собой цветное ксилографическое изображение на специальной волокнистой бумаге, сделанной из коры дерева *зо* (аквилярии). Печатают его с помощью нескольких досок-штампов, окрашенных в разные цвета, по одному цвету для каждого клише. Последним делают оттиск с доски с черным контуром рисунка. Для изготовления красок мастера применяют цветы и сок различных растений, золу,

13

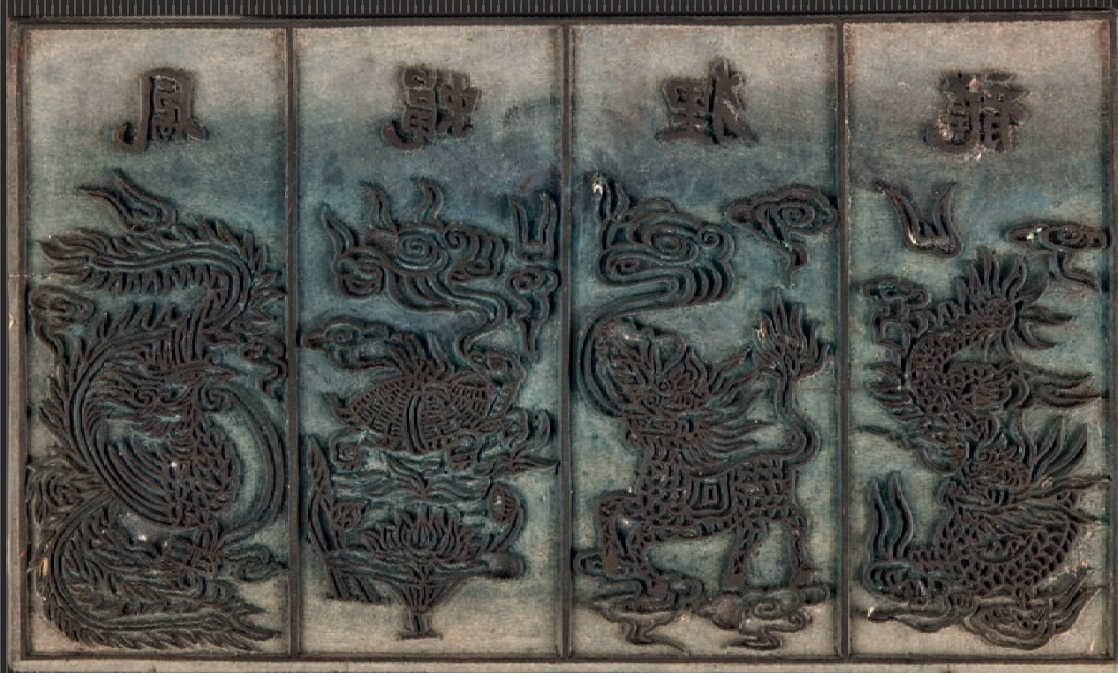
Народная картина “Белый тигр”

Сер. XX в.

Б., перламутровая пудра, ксилография, водяные краски, роспись

70x54 см

Инв. № 13411 I

14

Ксилографическая доска для печати контура народной картины “Четыре священных животных”

2006 г.

Дерево, резьба

19х32х1,7 см

№ 52498 кп

15

Народная картина “Четыре священных животных”

2008 г.

Б., цв. ксилография

26,6х38,2 см

№ 52503 кп

кору деревьев, минеральные вещества. Перед печатью бумагу покрывают специальным грунтом – толченым перламутром морских раковин, смешанным с клеем на основе рисового отвара, что делает бумагу более прочной. Тот же перламутровый порошок добавляют в краски для придания им эффекта мерцания. Композиция лубка проста и лаконична, основное внимание уделяется четкому контуру и ярким цветовым плоскостям.

• Сюжеты весьма разнообразны: от картин на исторические и религиозные темы до жанровых, часто сатирических сенок, охватывающих разные сферы деревенской жизни, и картин с благопожелательной символикой. Среди последних наиболее популярными были изображения свињи с поросятами и курицы с цыплятами, а также пухлых улыбающихся мальчиков с различными животными (гусем, уткой, рыбой, черепахой), фруктами (персиком, пальчатым лимоном) или предметами (книгой, флейтой, воздушным змеем) в руках. Данные картинки выражали зашифрованные в понятных вьетнамцам образах основные благопожелания: счастья, достатка, процветания, долголетия, почестей, многочисленного мужского потомства. Так, ма-

16

Народная картина “Свинья с поросятами”

Сер. XX в.

Б., цв. ксилография

25x32,5 см

Инв. № 12113 I

17

Народная картина “Мальчик с петухом”

Вторая пол. XX в.

Б., цв. ксилография

36x25,2 см

Инв. № 20442 I

лыш с рыбой или петухом символизировал успех на экзаменах, а следовательно, карьеру чиновника и безбедную жизнь, свинья – изобилие, курица с цыплятами – пожелание множества сыновей и т. п. Иероглифические надписи на гравюрах часто дублировали изобразительный ребус, лаконично выражая те же пожелания. Народные картины печатали в течение всего года, успешно продавая их на улицах Ханоя и других городов накануне больших праздников, особенно Нового года по лунному календарю (*Тет Нгуен дан*), благодаря чему лубок и получил свое название – *чань тет* («новогодняя картина»).

- Другим крупным центром производства народной картины является улица Хангчонг (улица Барабанов), расположенная в старом квартале Ханоя. В гравюрах этого центра, возникшего в середине XIX века, сочетаются традиции лубка деревни Донгхо со стилистическими приемами китайской классической живописи. Мастера с улицы Хангчонг, используя уже разработанные технологические приемы печати, отдавали предпочтение картинам в форме свитка. Отличие городской картины заключается в том, что после нанесения контура рисунка с помощью печатной доски, а часто и нескольких досок для длинных свитков, гравю-

18

Народная картина “Онг То – покровитель супружества”

2008 г.

Б., цв. ксилография

38,4x26,3 см

№ 52507 кп

19

Народная картина “Ба Нгуэт – покровительница супружества”

2008 г.

Б., цв. ксилография

38x26,5 см

№ 52508 кп

20

Народная картина “Динь Бо Линь переплывает реку”

2008 г.

Б., цв. ксилография

26,4x38,2 см

№ 52504 кп

21

Народная картина «Удивительная встреча у Голубого ручья»

1950-е гг.

Б., ксилография, роспись

39x66,9 см

Инв. № 13211 I

22

Нгуен Данг Кхием

«Ким, Ван, Къеу»

Сер. XX в.

Б., ксилография, роспись

132x42,8 см

Инв. № 13201 I

ру расписывали от руки. Помимо традиционных, разработанных в Донгхо тем, ханойские мастера вводят в оборот широкий круг литературных сюжетов, иллюстрирующих популярные литературные произведения. Среди них и классические китайские романы, и известные поэмы вьетнамских авторов, такие как «Удивительная встреча у Голубого ручья», «Куан Ам Тхи кинь», «Сказание о Тхатъ Сане» и др.

• Традиционно большим спросом пользовалась серия работ по мотивам поэмы Нгуен Зу (1765–1820) «Стенания ис-

терзанной души», более известная как «Ким, Ван, Кьеу» (по именам главных героев). В серии работ из четырех свитков известного мастера народной картины Нгуен Данг Кхиема, находящихся в залах музея, показаны основные эпизоды истории Кьеу – девушки, испытавшей немало трудностей и невзгод на пути к своему счастью. Спасая отца и брата от долговой тюрьмы, она продает себя в Зеленый терем (публичный дом). Не единожды обманутая и униженная, но не сломленная судьбой, Кьеу в конце концов обретает свободу и воссоединяется с Кимом, своим любимым. Поэма была настолько популярна, что часто вьетнамские девушки гадали по страницам книги о своей судьбе.

- Представленные на выставке произведения декоративно-прикладного искусства знакомят зрителя с красочным миром лаковых изделий Вьетнама. История изготовления предметов из лака, получаемого из смолы лакового дерева (*кэй шон*), насчитывает многие столетия. Обладая прекрасными декоративными качествами, лак имел также защитную функцию, предохраняя бытовые деревянные и плетеные изделия от разрушения в условиях влажного тропического климата. Традиционно произведения покрывали лаками, окрашенными в черный, коричневый или красный цвет, для усиления художественного эффекта золотили, инкрустировали перламутром и яичной скорлупой.

23

Крышка для альбома с видом озера Возвращенного меча

Сер. XX в.

Дерево, лак, роспись

25,8x55 см

Инв. № 1243 ДВ II

Лаковые краски использовали также для росписи, создавая изысканные живописные композиции.

• Среди экспонируемых предметов блюдо и крышка для альбома с видами озера Возвращенного меча, которое служит неиссякаемым источником вдохновения для вьетнамских ремесленников. По преданию, именно здесь националь-

24

*Блюдо с изображением
озера Возвращенного меча*

Сер. XX в.

Дерево, лак, роспись

Дм. 30,5 см

Инв. № 11986 I

25

Шкатулка “Курица с цыплятами”

Сер. XX в.

Дерево, лак, роспись,
инкрустация яичной скорлупой
30х36х5,3 см

Инв. № 13259 I

26

Стопка для кистей с изображением петуха

Сер. XX в.

Дерево, лак, роспись,
инкрустация яичной скорлупой
В. 20,5 см

Инв. № 13393 I

ный герой Ле Лой, основатель династии Ле, в XV веке получил от Золотой черепахи волшебный меч, с помощью которого он смог освободить страну от врагов. Изображения видов озера с легко узнаваемым горбатым мостиком, перекинутым с берега к храму Нефритовой горы на одном островке, и Башней черепахи, стоящей на другом островке посреди водоема, являются одним из самых распространенных мотивов. Нередко встречаются отдельные фигуры черепахи, которая почитается вьетнамцами и как одно из четырех священных животных (*ты линь*).

К ним относятся также дракон, феникс и единорог. В лаковом искусстве широко используются образы лубков Донгхо: петух, курица с цыплятами, свинья, тигр, воин с конем. Воспроизведенные на лаковой поверхности декоративных изделий, они обретают новый вид благодаря иной стилистике и иному техническому исполнению.

- Изделия из лака являются важной составляющей украшения помещений. Помимо используемых в быту шкатулок, ваз, чаш, настольных ламп, дизайн интерьеров во многом определяют предметы мебели, вырезанной из различных сортов тропических деревьев, – это столы, шкафы, ширмы. Создавая декор мебели, мастера работают в технике резьбы по лаку, инкрустации перламутром или росписи цветными лаками, подобно экспонируемой ширме с изображением золотых рыбок.

- В XX веке лаковое искусство получает дальнейшее развитие. В 1925 году в Ханое была открыта Высшая школа изящных искусств Индокитая, где художники имели возможность познакомиться с методами работы европейских мастеров. Под

27

Поднос с изображением храмового комплекса

Сер. XX в.

Дерево, лак, роспись

29,8x49 см

Инв. № 13370 I

влиянием западной художественной культуры вьетнамские мастера создали новый вид изобразительного искусства – станковую лаковую живопись, в которой искусно сочетаются традиции и новаторские приемы. С 30-х годов XX века вьетнамские художники активно разрабатывают новые темы, совершенствуя технику исполнения. И в наши дни живопись и изделия из лака заслуженно стали визитной карточкой Ханоя – одного из крупнейших центров по производству лаковых произведений искусства.