

Правительство Российской Федерации

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"**

Факультет мировой экономики и мировой политики
Школа востоковедения

**Рабочая программа дисциплины
Визуальное искусство изучаемого региона
(Китай)**

для образовательной программы «Востоковедение»
направления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика»
уровень бакалавр

Разработчик(и) программы
Нестерова О.А., доктор философских наук, доцент, профессор школы востоковедения,
onesterova@hse.ru

Одобрена на заседании школы востоковедения

«__» _____ 2015 г.

Руководитель А.А. Маслов _____ [подпись]

Рекомендована Академическим советом образовательной программы

«__» _____ 2015 г., № протокола _____

Утверждена «__» _____ 2015 г.

Академический руководитель образовательной программы

Д.А. Худяков _____ [подпись]

Москва, 2015

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.



1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки академического бакалавра, изучающих дисциплину «Визуальное искусство изучаемого региона».

Программа разработана в соответствии с:

- образовательной программой по направлению 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки академического бакалавра;
- рабочим учебным планом университета по направлению 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки академического бакалавра, утвержденным в 2015 г.

2 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Визуальное искусство изучаемого региона (Китай)» в соответствии с общими целями основной образовательной программы по направлению 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра являются формирование универсальных и предметно-специализированных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и способствующих его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, в частности, в области обучения и воспитания:

- выработать у студентов умение использовать в дальнейшей профессиональной деятельности знание актуальных проблем и результатов востоковедных исследований в области изучения визуального искусства изучаемого региона (Китай); умение применять основные методологические подходы для интерпретации основных визуальных способов репрезентации культурных форм Китая;

- сформировать у студентов умение использовать в профессиональной деятельности знание истории развития художественной культуры и визуального искусства Китая; сформировать знания о генезисе китайского визуального искусства;

- выработать умение использовать в профессиональной деятельности знание о закономерностях и особенностях формирования и развития культурно-обусловленных традиций визуального искусства изучаемого региона (Китай);

- способствовать развитию умений и навыков осуществлять компаративный анализ культурных ценностей и эстетических приоритетов на различных историко-культурных этапах развития Китая; выработать умение осуществлять анализ закономерностей развития визуального искусства в общем контексте социокультурной динамики Китая;

- сформировать представления об основных особенностях и способах визуализации ценностей материальной, социальной и духовной культуры Китая; способствовать укреплению понимания роли этно-религиозных и религиозно-этических учений в становлении развития визуального искусства Китая;

- развить у студентов навыки системного подхода к изучению основных особенностей и закономерностей визуального искусства и художественной культуры Китая; сформировать умение осуществлять качественный анализ артефактов художественной культуры Китая;

- сформировать и развить навыки исследования в области истории и теории развития китайской культурно-художественной традиции, в том числе становления традиционных визуальных форм изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины



В результате освоения дисциплины студент должен:

- **знать** основные сведения о культурно-исторических, социокультурных, этнокультурных и цивилизационных характеристиках развития визуального искусства изучаемого региона (Китай);
- **уметь** понимать, излагать и критически анализировать информацию об истории, особенностях и закономерностях визуального искусства Китая в общем контексте художественной и социальной культуры; использовать теоретические знания по теории и истории визуального искусства на практике, в том числе готовить информационно-аналитические материалы и справки, реферировать и рецензировать научную литературу, использовать знания по истории визуального искусства изучаемого региона в редакционно-издательской деятельности; понимать закономерности общего и особенного в развитии художественной культуры и визуального искусства (изобразительного, декоративно-прикладного и т.д.) изучаемого региона;
- **иметь навыки** (приобрести опыт) квалифицированного использования терминологии для понимания научных и научно-публицистических текстов по истории изобразительного искусства и художественной культуры изучаемого региона; корректного применения понятийного аппарата востоковедных исследований в сфере изучения китайско-конфуцианской культурной традиции и стратегий ее влияния на другие страны региона; а также при анализе и интерпретации художественно-изобразительных особенностей артефактов этнических культур изучаемого региона (Китай); изучения достижений китайской художественной культуры на основе использования специально-научных и междисциплинарных методов исследования.



В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция	Код по ФГОС/ НИУ	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые и профессионально профилированные знания естественнонаучных дисциплин, основ филологии, истории, экономики, социологии и культурологии	ОНК-2	Демонстрирует знание основ филологии, истории, экономики, социологии и культурологии при изучении теории и истории развития визуального искусства изучаемого региона Владеет методологией исторического, социологического и культурологического исследования для изучения феноменов и процессов в сфере развития визуального искусства изучаемого региона	Объяснительно-иллюстративный метод (лекция) с использованием мультимедийного проектора и экрана для демонстрации аудио и видео контента на русском, английском и китайском языках; метод проблемного изложения с элементами дискуссии (семинар) с использованием мультимедийного проектора и экрана для демонстрации аудио и видео контента на русском, английском и китайском языках
Умение использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем: этнологии и социально-культурных традиций изучаемого региона: этногенез народов Азии и Африки; лингвистический состав; этнические традиции народов Азии и Африки и их присутствие в современной жизни общества; этнографические, этнолингвистические и этнопсихологические особенности народов Азии и Африки и их влияние на формирование деловой культуры и этикета поведения	ПК-3	Демонстрирует знания в области этнологии и социально-культурных традиций изучаемого региона Владеет научной методологией анализа этнических традиций народов Азии и Африки Оценивает формы и факторы присутствия этнокультурных традиций в современной жизни общества Воспроизводит основные теоретические идеи отечественных и зарубежных специалистов в области этнографии, культурной антропологии, этнопсихологии и этнолингвистики при изучении визуального искусства, художественной культуры изучаемого региона (Китай)	Объяснительно-иллюстративный метод (лекция) с использованием мультимедийного проектора и экрана для демонстрации аудио и видео контента на русском, английском и китайском языках; метод проблемного изложения с элементами дискуссии (семинар) с использованием мультимедийного проектора и экрана для демонстрации аудио и видео контента на русском, английском и китайском языках



Компетенция	Код по ФГОС/ НИУ	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Умение использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем: культурного развития Азии и Африки: культурное развитие регионов Азии и Африки в различные периоды; компаративный анализ культурных ценностей и приоритетов восточных и западных культур; развитие художественной культуры, искусства и архитектуры; жанровое разнообразие искусства в новое и новейшее время; символизм в повседневной жизни и творчестве на Востоке; визуальная культура; театр, драма, киноискусство, народное творчество на Востоке; взаимодействие восточных и западных культур	ПК-11	Демонстрирует знания терминологии для понимания текстов по истории и теории визуального искусства изучаемого региона Дает определение основных категорий теории изобразительного искусства Воспроизводит существенные характеристики основных этапов развития визуального искусства изучаемого региона Демонстрирует знания научной периодизации развития художественной культуры и визуального искусства изучаемого региона Применяет компаративный (сравнительно-исторический) анализ для сравнения особенностей развития визуального искусства изучаемого региона на различных этапах Выявляет и интерпретирует проявление базовых ценностей традиционной культуры в художественном творчестве, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре, садово-парковом искусстве, музыке и т.д.	Объяснительно-иллюстративный метод (лекция) с использованием мультимедийного проектора и экрана для демонстрации аудио и видео контента на русском, английском и китайском языках; метод проблемного изложения с элементами дискуссии (семинар) с использованием мультимедийного проектора и экрана для демонстрации аудио и видео контента на русском, английском и китайском языках

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую (общепрофессиональную) подготовку.

Для всех специализаций настоящая дисциплина является базовой.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

- Введение в востоковедение
- История религий
- Культурология
- Религиозно-философские традиции Востока
- Этнические и культурные традиции Азии (Этнология и этнопсихология стран Востока);
- Культурное развитие изучаемого региона
- Социально-культурные традиции изучаемого региона
- История изучаемого региона



Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

- Способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые и профессионально профилированные знания естественнонаучных дисциплин, основ филологии, истории, экономики, социологии и культурологии (ОНК-2);
- Умение использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем: этнологии и социально-культурных традиций изучаемого региона: этногенез народов Азии и Африки; лингвистический состав; этнические традиции народов Азии и Африки и их присутствие в современной жизни общества; этнографические, этнолингвистические и этнопсихологические особенности народов Азии и Африки и их влияние на формирование деловой культуры и этикета поведения (ПК-3);
- Умение использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем: культурного развития Азии и Африки: культурное развитие регионов Азии и Африки в различные периоды; компаративный анализ культурных ценностей и приоритетов восточных и западных культур; развитие художественной культуры, искусства и архитектуры; жанровое разнообразие искусства в новое и новейшее время; символизм в повседневной жизни и творчестве на Востоке; визуальная культура; театр, драма, киноискусство, народное творчество на Востоке; взаимодействие восточных и западных культур (ПК-11).

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:

- Материальная культура изучаемого региона;
- Россия и страны Востока;
- Научно-исследовательский семинар.

5 Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела	Всего часов	Аудиторные часы		Самостоятельная работа
			Лекции	Семинары	
1	Визуальное искусство Китая в зеркале европейской культуры	5	2	-	3
2	Синтез искусств в художественной культуре Китая	16	2	4	10
3	Особенности изобразительного искусства Древнего Китая	8	2	2	4
4	Изобразительное искусство Китая VII – XIII вв. и школы живописи эпох Тан и Сун	18	2	6	10
5	Изобразительное искусство периода Юань	6	1	-	5
6	Изобразительное искусство периода Мин	14	2	4	8
7	Изобразительное искусство периода Цин	13	1	4	8
8	Принципы и особенности визуализации в китайском театральном искусстве (Пекинская опера)	6	1	-	5
9	Китайское визуальное искусство в	8	1	2	5



	контексте культуры быта и повседневной жизни				
10	Этнокультурные особенности визуализации в китайском ландшафтном искусстве и архитектуре	14	2	2	10
	ИТОГО:	108	16	24	68

6 Формы контроля знаний студентов

Тип контроля	Форма контроля	3 год	Параметры
		3 модуль	
Текущий (неделя)	Эссе	6 неделя модуля	Письменная работа до 10 тыс. знаков Время на подготовку эссе – 5 недель Количество дней проведения контроля – 2 недели
Итоговый	Экзамен	11 неделя модуля	Тест (аудиторная работа, письменная форма) – 60 минут Количество дней оценки результатов контроля – 4

6.1. Критерии оценки знаний, навыков

Эссе как форма представления знаний студента по изучаемой дисциплине представляет собой самостоятельно написанное сочинение небольшого объема (до 10 тыс. знаков), обладающее свободной композицией и содержащее индивидуальную авторскую трактовку темы, предложенной преподавателем, либо самостоятельно сформулированной студентом и согласованной с преподавателем. Эссе должно содержать следующие элементы: 1) Титульный лист, 2) Введение, 3) Основная часть, 4) Заключение, 5) Библиографический список.

Тематика эссе представлена в разделе 9.1 данной программы.

Эссе оценивается преподавателем по следующим критериям, которые соотносятся с компетенциями, осваиваемыми студентами в ходе изучения учебной дисциплины «Визуальное искусство изучаемого региона (Китай)»:

степень самостоятельности и творческого подхода в разработке темы эссе; умение письменно излагать свои мысли; умение воспроизводить и критически осмысливать основные теоретические идеи отечественных и зарубежных специалистов в области изучения визуального искусства изучаемого региона;

умение обосновывать общее и особенное в историческом развитии визуального искусства изучаемого региона и интерпретировать феномены современного китайского визуального искусства, выявляя и анализируя их эстетические и аксиологические основания с применением знаний о традиционной культуре Китая и ее основных закономерностях развития; способность анализировать существенные связи между социально-политическими и социокультурными процессами и развитием визуального искусства Китая;

способность демонстрировать знания терминологии для понимания текстов по истории и теории визуального искусства изучаемого региона; способность демонстрировать знание основных категорий; способность воспроизводить существенные характеристики основных этапов развития визуального искусства изучаемого региона; умение демонстрировать знания научной периодизации истории развития визуального искусства изучаемого региона; умение применять компаративный (сравнительно-исторический) анализ для сравнения особенностей визуального искусства изучаемого региона на различных этапах; умение выявлять и интерпретировать проявление базовых ценностей традиционной культуры в визуальном искусстве;



владение методологией изучения визуального искусства изучаемого региона; умение применять знания основных методов: структурного, функционального, системного, генетического, метода реконструкции, метода моделирования и др. в исследовательской работе по изучению различных форм китайского искусства.

Также преподавателем оценивается умение студента выстраивать логико-смысловую структуру теста; аргументировать основные тезисы; выявлять причинно-следственные связи; подбирать иллюстративный материал, соответствующий концепции и предмету изложения; делать выводы и формулировать заключение.

В ходе проведения **итогового контроля - экзамена (письменного теста)** студент должен выполнить 24 задания открытого и закрытого типа. В заданиях открытого типа требуется самостоятельное дополнение предлагаемого текста, или заполнение пропусков в тексте, или свободное изложение собственного ответа на предлагаемый вопрос. Задания закрытого типа предполагают использование *альтернативных* ответов (только два варианта ответа – *да* или *нет*); *множественного выбора* (наличие вариативности в выборе ответа, когда студент должен выбрать один из предложенных вариантов, среди которых один (или несколько) правильных), *восстановления соответствия* (на восстановление студентом соответствия между элементами двух списков; *либо между* текстом и списком; *либо между* элементами списка и набором иллюстраций; *либо между* иллюстрацией и списком и т.д.) и *восстановления последовательности* (где требуется расположить факты, даты и т.д. в правильной последовательности).

Результаты экзамена (письменного теста) оцениваются преподавателем по критериям, которые соотносятся с компетенциями, осваиваемыми студентами в ходе изучения учебной дисциплины «Визуальное искусство изучаемого региона (Китай)» (см. п. 3 данной программы).

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

7 Содержание дисциплины

1. Раздел I. Визуальное искусство Китая в зеркале европейской культуры (лекция – 4 часа; самостоятельная работа – 3 часа).

Искусство как язык культуры. Запад и Восток: закономерности и особенности межкультурного восприятия форм изобразительного искусства. «Другой» в культуре и межкультурной коммуникации. «Другой» и «Иной» в искусстве. Мифологизация «Другого».

Миф о Китае в контексте развития европейской культуры. Культурно-исторические, социокультурные и этико-эстетические причины и специфика рецепции европейцами отдельных китайских культурных форм. Два ранних периода мифологизации Китая и китайской культуры европейскими путешественниками и торговцами: VII – XIV вв. и XV – XVII вв. Особенности восприятия китайской культуры европейцами в XIII – XVIII веках. Китайская культура глазами европейских миссионеров. Европейские просветители о китайской культуре. Концепт и феномен *шинуазри*. Визуальная культура Китая и особенности развития *шинуазри* в Европе. Динамика рецепции китайских визуальных форм в Европе: коллекционирование – копирование – имитация – стилизация. Знаменитые европейские коллекции китайского изобразительного и декоративно-прикладного искусства. «Китайские кабинеты». Китайский фарфор в Европе. Лак. Китайские ткани, обои, гобелены в Европе. Китайская мебель. Изделия из серебра и бронзы. Влияние «китайского стиля» на архитектуру и садово-парковое искусство.

Литература по разделу:

Основная литература:

Фишман О.Л. Китай в Европе: миф и реальность (XIII – XVIII вв.). – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2003. – С. 395 – 520.



2. Раздел 2. Синтез искусств в художественной культуре Китая (лекции – 2 часа; семинар – 4 часа; самостоятельная работа – 10 часов).

Синтез искусств как один из определяющих, конструирующих моментов в структуре китайской художественной культуры.

Типология визуального искусства Китая. Закономерности и особенности развития визуального искусства в культурном пространстве изучаемого региона. Эстетические принципы и символика китайского изобразительного искусства. Китайские трактаты по теории искусства о синтезе искусств.

Синтез, канон и декоративность как факторы развития зрелищных и пространственных искусств и живописной традиции. Синтез литературы, каллиграфии и живописи как характерная черта искусства китайской традиционной живописи.

Особенности художественно-выразительного языка живописи и каллиграфии. Общность материалов и орудий письма китайской живописи и каллиграфии (кисть, тушь, бумага, шелк) – *тунцзюй*. «Общность приемов» - *тунфа* и палитра формально-выразительных средств (линия, удар-прикосновение кисти, мазок).

Ведущая роль установки на «выражение идеи, замысла, смысла, сути» (*сеи*) в китайской каллиграфии и живописи. Ван Вэй (VIII в.): «Как бы ни писал ты горы-воды, идея-замысел опережает кисть». Традиционная оценка содержательности китайской живописи через «идею-смысл». Символично-метафорическая сторона поэтики китайской живописи – тяготение к суггестивности и недоговоренности, опора на литературный подтекст и реминисценцию.

«Идея» как лейтмотив китайского произведения живописи или каллиграфии, выражаемый через систему концептов: *и цунь би сянь* – работа кисти; *сеи* – выражение идеи-сущности; *ицзин* – пространство идеи; *и цзай хуа вай* – идея-смысл.

Роль лирико-литературного контекста в живописной традиции дальневосточного ареала. Лирико-литературный подтекст в произведениях китайской традиционной живописи. Функции каллиграфической надписи: 1) усиливает полифоническое звучание произведения, 2) открывает путь к более углубленному прочтению живописи в ее литературно-культурологических контекстах.

Этические задачи традиционной китайской живописи: понятие «трех- (или четырех-) совершенства». Роль и место этических установок в механизме синтеза китайского изобразительного искусства. Единство этических задач, единство материалов, методов и задач живописи и каллиграфии, переплетение живописных и литературных образов.

Художественный синтез литературы, живописи и каллиграфии как путь этико-эстетического решения вопроса единства и гармонии неба-космоса, мира-земли и человека-личности.

Связь традиционной китайской живописи с литературой. Живопись на свитках Гу Кайчжи (IV – V вв.) по сюжетам поэмы Цао Чжи (192 – 232 гг.) «Фея реки Ло» и стихотворного трактата Чжан Хуа (232 – 300 гг.) «Наставления старшей придворной дамы».

Традиции каллиграфичности языка и литературности образов в китайской живописи. Эпоха Сун – дальнейшее развитие форм синтеза (живопись с каллиграфией надписей литературного содержания). Понятие о живописи как триединстве литературы, живописи и каллиграфии (*ишшухуа ичжи*).

Особенности литературного жанра надписей к картине, начиная со славословий к живописи (*хуацзань*) IV – V вв., принадлежащих перу поэтов Цао Чжи и Тао Цянь.

Надписи типа *хуацзань* и *тихуаши* (стихотворная тема к живописи), выполненные обычно не самим художником: диалогичность произведения искусства (в картине рядом с автором возникает фигура его друга или ценителя, знатока искусства, его собеседника – возможно, значительно отдаленного от него во времени). Настенная живопись эпохи Тан: диалог художника Лю Фанпина и его современника, поэта Хуан Фужаня. Эпоха Тан - жанр славословий; эпоха Сун - «стихотворная надпись-тема» и жанр послесловий для надписей, идущих после живописи (*хуаба*) на горизонтальных свитках. Неавторская надпись – как характерная особенность живописи эпохи Сун. Группа произведений с двустрочными



надписями, исполненными художницей и поэтессой императорского дома Ян Мэйцзы (XIII в.), из собрания пекинского музея Гугун.

Синтез искусств и деятельность сунской Академии художеств императора Хуэй-цзуна. Вклад в развитие синтетических произведений императора Хуэй-цзуна (Чжао Цзи) – каллиграфа, художника и поэта.

Синтез искусств в произведениях Ми Фэя (1051 – 1107 гг.), художника, каллиграфа, теоретика искусства, коллекционера, члена Академии живописи, стоящего у истоков «живописи интеллектуалов» («Подставка для кистей из ветки коралла»).

Новый этап синтеза живописи и каллиграфии в позднесунский период. Работы позднесунского художника-монаха XIII в. Вэнь Жигуана – соединение стилистики «живописи интеллектуалов» с традициями «философской живописи» сунских художников-монахов буддийской школы чань. Особенности чанской живописи (Ши Кэ, Лян Кай, Му Ци).

Закрепление и развитие академической традиции: увеличение масштаба надписи, усиления выразительной стороны каллиграфии (пейзаж Ма Линя «На закате солнца»).

Синтез искусств в творчестве Су Дунпо (Су Ши, 1136 – 1206) – поэта, каллиграфа и художника. Развитие теоретической базы «живописи интеллектуалов», художественного направления, окончательно осуществившегося в искусстве мастеров XIII-XIV вв. и получившего дальнейшее развитие и занимающее видное место в китайской и японской живописи вплоть до наших дней. Темы «бамбука», «дикой сливы», «орхидеи» и «хризантемы».

Синтетические произведения «открытого» типа (открытого к активному синтезу и активному сотворчеству) ведущих мастеров юаньской эпохи – Ни Цзяня, Хуан Гунвана, У Чжэня, Чжао Мэнфу, Ван Мянся и Ван Мэна.

Новаторское развитие традиции синтетического искусства в творчестве «интеллектуалов», стоявших между «независимыми» и «ортодоксами» (Вэнь Чжэнмин, Шэнь Чжоу и Дун Цичан).

Новые возможности соединения каллиграфии и живописи в искусстве мастера «независимой» линии *вэньжэньхуа* Сэй Вэя.

XVII – XVIII вв. – бурный расцвет «живописи интеллектуалов» и апогей в развитии синтеза искусств. Обогащение содержания синтетического произведения. Расширение тематики надписей; свобода их расположения на картине и количественные соотношения с живописью. Дальнейшее сближение языка живописи и каллиграфии (Чжэн Се и Цзинь Нун); усиление активной роли введенных в картину печатей, распространение нового типа «неделовых печатей» (*сяньинь*), содержащих литературный текст эстетического и философского характера.

Продолжение и развитие традиции синтеза ведущих «независимых интеллектуалов» начала цинской эпохи (Ши Тао, Чжэн Се, Чжу Да) и более ранних (Сюй Вэя, юаньских мастеров) в новое и новейшее время (У Чанши, Хуан Биньхуна, Ци Байши, Пань Тяньшоу).

Основная проблематика и направления современного изучения китайской классической синтетической живописи: 1) интерпретация образов классической литературы (преимущественно поэзии) одного и того же автора (Ли Бо, Ван Вэя и т.д.) или даже одного и того же произведения разными художниками в разные периоды; 2) разработка одной и той же темы (из классической литературы или собственной) одним художником; 3) разные подходы к синтезу у одного и того же мастера; 4) традиция синтеза в различных школах, в разные периоды и в разных традиционных жанрах и темах; 5) синтез в различных жанрах и видах синтетического произведения (*хайга*, *вэньжэньхуа-бундзинга* и т.д.); 6) отражение синтеза в различных формах живописного произведения (веера, ширмы, альбомы, свитки) и особо в структуре так называемых парных листов или свитков с параллельно идущей живописью и каллиграфией; 7) анализ различных групп синтетических произведений по типологическим признакам, связанным с характером ритмических отношений каллиграфии и живописи; с местом каллиграфии в развитии темы произведения; с мерой «каллиграфизации» живописи; количественным соотношением каллиграфии (литературного текста) и живописи и отдельно – с наличием на картине нескольких (возможно, разновременных) каллиграфических надписей (в разной степени входящих или соприкасающихся с образной структурой произведения); типом



надписи (литературная тема, пояснение-запись, философская сентенция, разговор о живописи), а также видом эпиграфики (послесловие, надпись-тема, вводная надпись и т.д.).

Вопросы для обсуждения на семинаре:

Дайте определение синтеза искусств. Назовите его особенности в рамках развития китайской художественной культуры и изобразительного искусства. Является ли синтез искусств исключительным феноменом и концептом китайской культуры?

Почему художественный синтез литературы, живописи и каллиграфии рассматривается в китайской культуре как путь этико-эстетического решения вопроса единства и гармонии неба-космоса, мира-земли и человека-личности?

На примере анализа одного или нескольких живописных произведений китайских авторов раскройте особенности китайской синтетической живописи.

Подготовьте сообщение о творчестве одного из известных китайских художников (по выбору студента) и раскройте особенности синтеза искусств в его произведениях.

Расскажите об особенностях интерпретации образов классической литературы в китайском изобразительном искусстве (на примере творчества одного из китайских художников – по выбору студента).

Литература по разделу:

Основная литература:

Кравцова М.Е. История культуры Китая / Оформление обложки С.Л. Шапиро, А.А. Олексенко. СПб.: Издательство «Лань», 1999. С. 355 – 363.

Малявин В.В. Китайская цивилизация. М.: «Издательство Астрель», «Фирма «Издательство АСТ», Издательско-продюсерский центр «Дизайн. Информация. Картография», 2000. С. 470 – 485.

Дополнительная литература:

Виноградова Н.А. Искусство Китая. М., 1988.

Виноградова Н.А. Китайская пейзажная живопись. М., 1972.

Виноградова Н.А., Николаева Н.С. Искусство стран Дальнего Востока // Малая история искусств. М., 1979.

Духовная культура Китая: энциклопедия. М., 2007.

История мирового искусства / пер. с итал. М., 1998.

Слово о живописи с горчичное зерно / пер. с кит. Е. Завадской. М.: Издательство В. Шевчук, 2001

Соколов-Ремизов С.Н. Литература – каллиграфия – живопись: К проблеме синтеза искусств в художественной культуре Дальнего Востока. – М.: Наука, 1985. – С. 6 – 43; 244 – 273.

Традиционное искусство Востока: терминологический словарь / сост. Н.А. Виноградова, Т.П. Каптерева, Т.Х. Стародуб. М., 1997.

3. Раздел 3. Особенности изобразительного искусства Древнего Китая (лекции – 2 часа; семинар – 2 часа; самостоятельная работа – 4 часа).

Возникновение и начало становления китайского изобразительного искусства в контексте социокультурного и духовного развития Древнего Китая. Факторы формирования изобразительного искусства. Связь живописи и каллиграфии. Искусство в системе социальной, материальной и духовной культуры архаического Китая (с эпохи раннего палеолита до возникновения государственности). Искусство эпохи Шан-Инь (XVI – XI вв. до н.э.). Способы визуализации в рамках изобразительного искусства эпохи Чжоу (XI – III вв. до н.э.). Особенности развития изобразительного искусства Китая периода ранних империй (Цинь и Хань – III в. до н.э. - III в н.э.).



Погребальные памятники Древнего Китая. Структура и особенности оформления царских (императорских) погребений. Монументальная погребальная скульптура. Три типа погребений I – II вв.: 1) с каменными рельефами; 2) рельефами на керамических плитах; 3) живописными изображениями. Особенности древнекитайских погребальных фресок. Сюжеты рельефов и фресок: историко-мифологические и придворно-бытовые темы. Древнекитайское погребальное искусство как источник развития и становления китайской миниатюрной пластики.

Художественно-изобразительные особенности, культурная семантика и символика «терракотовой армии Цинь-ши-хуан-ди» – памятника древнекитайского изобразительного искусства. Погребальные фигуры.

Вопросы для обсуждения на семинаре:

Расскажите об истоках художественной культуры Китая в древнейшее время. Какие факторы сыграли ключевую роль в формировании особенностей древнекитайского изобразительного искусства?

Охарактеризуйте основные тенденции развития художественной культуры и изобразительного искусства периода Шан-Инь (XVI – XII вв. до н.э.).

Назовите отличительные признаки и основные тенденции развития изобразительного искусства Китая периодов Чжоу и Чжаньго (XI – III вв. до н.э.).

В чем выражается своеобразие художественной жизни и искусства Китая в периоды Цинь и Хань (III в. до н.э. – III в. н.э.)? Назовите и проанализируйте основные достижения художественной культуры данного периода.

Литература по теме:

Основная литература:

Кравцова М.Е. История культуры Китая / Оформление обложки С.Л.Шапиро, А.А.Олексенко. СПб.: Издательство «Лань», 1999. С. 349 – 353.

Малявин В.В. Китайская цивилизация. М.: «Издательство Астрель», «Фирма «Издательство АСТ», Издательско-продюсерский центр «Дизайн. Информация. Картография», 2000. С. 470 – 471.

Дополнительная литература:

Виноградова Н.А. Искусство Китая. М., 1988.

Виноградова Н.А., Николаева Н.С. Искусство стран Дальнего Востока // Малая история искусств. М., 1979.

Завадская Е.В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М., 1975.

История искусства зарубежных стран. В 3-х тт. М., 1979 – 1988.

История мирового искусства / пер. с итал. М., 1998.

Краткая художественная энциклопедия. Искусство стран и народов мира. В 5-ти тт. М., 1962 – 1981.

Традиционное искусство Востока: терминологический словарь. / сост. Н.А.Виноградова, Т.П.Каптерева, Т.Х. Стародуб. М., 1997.

Чжан Аньчжи. История китайской живописи / Ч. Аньчжи; пер. с англ. С. Дёмина. – Ростов-на-Дону: Феникс; Краснодар: Неоглори, 2008. – С. 5 – 31.

4. Раздел 4. Изобразительное искусство Китая VII – XIII вв. и школы живописи эпох Тан и Сун (лекции – 2 часа; семинар – 6 часов; самостоятельная работа – 10 часов).

Основные черты культурного контекста развития китайского изобразительного искусства VI – X веков. Расцвет экономики и культуры государства Тан (618 – 907 гг.). Развитие городов, торговли и ремесла. Роль крупных городов в развитии культуры. Чанъань – Западная столица, Лоян – Восточная столица. Особенности архитектуры: крепости, императорские дворцы, пагоды. Взаимодействие с Индией, Кореей и Японией: межкультурные контакты. Изобретение ксилографии в годы правления Танской династии. Книгопечатание и распространение научных трудов. Ханьлинь – литературная академия, в которую входили



выдающиеся живописцы и поэты (Ван Вэй, У Дао-цзы, Ли Сы-сюнь, Ли Бо, Ду Фу, Хань Юй и др.). VIII в. – выпуск первой газеты. «Лиюань» («Грушевый сад») – школа певцов и музыкантов. Введение системы государственных экзаменов. Расцвет танской поэзии. Сближение поэзии и живописи в использовании выразительных средств. Творчество поэтов-каллиграфов. Личность и творчество Ли Бо.

«Пейзажность» творчества танских поэтов. Способы раскрытия глубины человеческих чувств через поэтические и визуальные особенности пейзажа. Влияние буддизма на формирование мировоззрения и эстетики. Роль буддизма в формировании философско-эстетических идей слияния человека с миром природы, а также уединения и отшельничества. Стремление танских поэтов и живописцев стать монахами. Роль буддизма и даосизма в формировании мировоззренческих основ художественного творчества. Идеи отшельничества и светский образ жизни. Противоречивость мировосприятия: истоки и последствия. Воззрения танских писателей VIII – IX веков Юань Чжэня (779 – 831 гг.) и Хань Юя (768 – 824 гг.) на современные им социокультурные процессы. Танские городские новеллы и расцвет жанровой живописи (VII – VIII века) – как отражение интереса к частной жизни горожан, к светским проблемам и житейским коллизиям. Светские тенденции пейзажа.

Специфика изображения человеческих переживаний и общественных стремлений в танской живописи. Человек и природа – как сюжетный мотив живописи. Традиционные правила изобразительного искусства. Виды и жанры живописи. Жанры светской живописи: изображение быта; пейзаж; портрет; растения и животные. Каноны и эталоны изобразительного искусства. Правила визуальной репрезентации традиционных образов. Теоретические трактаты по живописи. Трактат «Ли дай мин хуа цзи» («Записки о знаменитых картинах прошлых лет») Чжан Янь-юаня – история китайской живописи, классификация живописцев, начиная с Ханьской династии. Отражение в трактате Чжан Янь-юаня профессиональных проблем живописцев-современников. Особенности китайского пейзажа в светской станковой живописи, на свитках, настенных росписях дворцов и храмов. Влияние идей даосизма и буддизма в пейзажной живописи. Появление в танской живописи различных художественных методов воспроизведения действительности. Особенности доминирующей художественной манеры авторов танских пейзажей. Выдающиеся пейзажисты (отец и сын) – Ли Сы-сюнь (651 – 716 гг.) и Ли Чжао-дао (670 – 730 гг.). Изображение гористой местности. Декоративная, красочная манера этих художников. Могущество природы, соотношение детали и фантастического космического ландшафта в пейзажах Ли Сы-сюнь и Ли Чжао-дао. Художественные особенности картины Ли Чжао-дао «Путешествие императора Мин-хуана в Шу».

Танские религиозные храмовые росписи. Роль пейзажа в танских храмовых росписях. Специфика росписи пещерного храма Цяньфодун (Дуньхуан) (VII – VIII вв.).

Техника монохромной туши. Творчество У Дао-цзы и Ван Вэя.

Развитие интереса к пейзажу в период «Пяти династий» – связующее звено между периодами Тан и Сун. Междоусобные войны и создание локальных культурных центров (Кайфын, Нанкин, Чэнду). Создание первой в Китае академии живописи при дворе императора Южно-Танской династии Ли Хоучжу (середина X века). Развитие в творчестве художников X века философских идей, изложенных в трактатах ранних теоретиков пейзажного искусства Се Хэ и Цзун Бина. Цзин Хао – философ и поэт-живописец. Его трактат «Би фа цзи» («Записки о правилах работы кистью») – диалог между юным художником и мудрецом-отшельником о проблемах правдоподобия и подлинной правды. Пейзажи Цзин Хао (свиток «Гора Гуан Лу»). Творчество Гуань Туна (свиток «Переправа через горный поток»). Пейзажисты периода «Пяти династий»: общее и индивидуальное (Цзюй Жань, Лу Хуан, Дун Юань). Свиток неизвестного мастера X века «Олени среди деревьев красного клена»). Жанр «цветов и птиц» (Хуан Цюань, Сюй Си, Чжао Чжан).

Пейзажная живопись эпохи Сун (960 – 1279). Сунские города как центры культуры (Кантон, Ханчжоу, Бяньцзин (Кайфын)). Развитие искусства и ремесел. Расцвет городской жизни в X – XII веках. Развитие и распространение научных знаний, книгопечатание передвижным шрифтом. Академия живописи в Кайфыне как крупный культурный центр.



Северо-Сунский период – время сложных духовных исканий. Монументальность пейзажей X – XI веков. Горизонтальный свиток художника Кайфынской академии Чжан Цзэ-дуаня «Праздник Цинмин на реке Бяньхэ». Творчество Фан Куаня (свиток на шелке «Путники среди гор и потоков»). Творчество Го Си (свиток на шелке «Осень в долине Желтой реки»). Творчество Сюй Даонина (свиток на шелке «Ловля рыбы в горном потоке»). Воплощение в монументальных пейзажных композициях представлений о космических силах мироздания. Возникновение разновидностей маленьких картин (для украшения вееров и экранов) – Сюй Си, Хуан Цюань, Цуй Бо. Лирические пейзажи живописцев Ханчжоуской академии (период Южная Сун) – Ли Ди, Ли Тан, Ма Юань, Ся Гуй. Идея взаимопроникновения и слитности человека и природы в творчестве живописцев-монахов буддийской секты чань (Му Ци, Ин Юйцзянь).

Связь китайского прикладного искусства эпох Тан и Сун с эволюцией форм архитектуры и изобразительного искусства. Фарфор как вид декоративно-прикладного искусства. Формы танской керамики. Трехцветные сосуды. Особенности сунской керамики.

Вопросы для обсуждения на семинаре:

Расскажите о тенденциях развития изобразительного искусства Китая в эпоху Тан.

Подготовьте сообщение, сопровождаемое презентацией иллюстративного ряда, посвященное творчеству одного из выдающихся художников эпохи Тан (по выбору студента).

Расскажите о тенденциях развития изобразительного искусства Китая в эпоху Сун.

Подготовьте сообщение, сопровождаемое презентацией иллюстративного ряда, посвященное творчеству одного из выдающихся художников эпохи Сун (по выбору студента).

Проведите сравнительный анализ динамики культурного процесса и изобразительного искусства в эпохи Тан и Сун. Что между ними общего? В чем выражаются различия?

Внимательно рассмотрите копию горизонтального свитка эпохи Северная Сун Чжан Цзэ-дуаня «Праздник Цинмин на реке Бяньхэ» и расскажите об особенностях структуры, сюжета, композиции и средств художественной выразительности. Расскажите о формальных и содержательных особенностях более поздних версий данной картины.

Литература по разделу:

Основная литература:

Кравцова М.Е. История культуры Китая / Оформление обложки С.Л.Шапиро, А.А.Олексенко. СПб.: Издательство «Лань», 1999. С. 359 – 361.

Малявин В.В. Китайская цивилизация. М.: «Издательство Астрель», «Фирма «Издательство АСТ», Издательско-продюсерский центр «Дизайн. Информация. Картография», 2000. С. 470 – 483.

Дополнительная литература:

Виноградова Н.А. Искусство Китая. М., 1988.

Виноградова Н.А. Китайская пейзажная живопись. М., 1972. – С. 70 – 118.

Виноградова Н.А., Николаева Н.С. Искусство стран Дальнего Востока // Малая история искусств. М., 1979.

Завадская Е.В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М., 1975.

История мирового искусства / пер. с итал. М., 1998.

Каптерева Т.П., Виноградова Н.А. Искусство средневекового Востока. М., 1989.

Краткая художественная энциклопедия. Искусство стран и народов мира. В 5-ти тт. М., 1962 – 1981.

Николаева Н.С. Художник, поэт, философ... Ма Юань и его время. М., 1968.

Самосюк К.Ф. Го Си. – Л.: Искусство, 1978. – С. 5 – 95.

Традиционное искусство Востока: терминологический словарь. / сост. Н.А. Виноградова, Т.П. Каптерева, Т.Х. Стародуб. М., 1997.

Чжан Аньчжи. История китайской живописи / Ч. Аньчжи; пер. с англ. С. Дёмина. – Ростов-на-Дону: Феникс; Краснодар: Неоглори, 2008. – С. 46 – 134.



5. Раздел 5. Изобразительное искусство периода Юань (лекции – 1 час; самостоятельная работа – 5 часов).

Общая характеристика политического и социокультурного развития Китая периода Юань (XIII – XIV века). Влияние нашествия монголов на развитие культуры и искусства. Настроения уныния и ностальгии в среде китайских художников. Перемещение крупнейших мастеров живописи в южные провинции. Иносказательный смысл картин. Роль подтекста в надписях на картинах. Творчество Цянь Сюаня (1239 – 1310). Творчество Ни Цзая (1301 – 1374). Ни Цзань – вертикальный свиток «Хижина мудреца осенней порой». Творчество Ван Мэна (1309 – 1385). Семиотика орхидеи и бамбука. Интерпретация тем орхидеи и бамбука в творчестве китайских живописцев У Чжэня (1280 – 1354), Ли Каня (1245 – 1320) и Гу Аня (XIV век). Свиток У Чжэня «Ветка бамбука под ветром» (1350 г.). В юаньской живописи бамбук – символ возвышенного ученого, не сгибаемого житейскими бурями. Развитие художественно-выразительных приемов, совершенствование изобразительной техники. Усложненность образов, интерес к разнообразию технических приемов и колористических сочетаний. Синтез поэзии, каллиграфии и живописи. Декоративность и орнаментальность надписей. Соотношение ритма живописи с ритмом каллиграфического почерка. Равнозначность живописи и поэзии: гармония визуального и смыслового начал художественного произведения. Литературность пейзажа. Юаньские живописцы культивируют принципы сунского направления «Вэнь жэнь хуа» («живопись благородных людей»). Противопоставление «искусства для себя» профессиональному искусству на заказ.

Живопись цветов и птиц. Ван Юань «Цветы, бамбук и золотой фазан». Монументальные ландшафты. Творчество пейзажистов Гао Кэ-гуна (1248 – 1310), Чжао Мэн-фу (1254 – 1322), Хуан Гун-вана (1269 – 1354).

Взаимообусловленность доминирующих тенденций развития изобразительного искусства и китайского театра и драмы. Переосмысление традиционных сюжетов и образов в искусстве.

Литература по разделу:

Основная литература:

Виноградова Н.А. Китайская пейзажная живопись. М., 1972. – С. 119 – 129..

Чжан Аньчжи. История китайской живописи / Ч. Аньчжи; пер. с англ. С. Дёмина. – Ростов-на-Дону: Феникс; Краснодар: Неоглори, 2008. – С. 135 - 152.

Дополнительная литература:

Виноградова Н.А. Искусство Китая. М., 1988.

Виноградова Н.А., Николаева Н.С. Искусство стран Дальнего Востока // Малая история искусств. М., 1979.

Завадская Е.В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М., 1975.

История мирового искусства / пер. с итал. М., 1998.

Каптерева Т.П., Виноградова Н.А. Искусство средневекового Востока. М., 1989.

Краткая художественная энциклопедия. Искусство стран и народов мира. В 5-ти тт. М., 1962 – 1981.

Традиционное искусство Востока: терминологический словарь. / сост. Н.А. Виноградова, Т.П. Каптерева, Т.Х. Стародуб. М., 1997.

6. Раздел 6. Изобразительное искусство периода Мин (лекции – 2 часа; семинар – 4 часа; самостоятельная работа – 8 часов).

Общая характеристика социокультурного развития Китая эпохи Мин (1368 – 1644). Восстановление экономики, укрепление городов, усиление политического могущества Китая. Возведение дворцовых и храмовых ансамблей в Пекине, Нанкине и других крупных торговых городах. Социально-политические противоречия и развитие художественной культуры. Специфика историко-культурной ситуации и ее влияние на развитие духовной культуры и



изобразительного искусства. Появление наряду с традиционными и официальными формами культуры новых течений. Интерес художников к роли и значению человеческой личности. Развитие театра и драмы: сюжетная острота и популярность. Исторические романы. Оживление средств выразительности литературного и живописного языка. Два полюса литературы и живописи периода Мин: сухая традиционность – смелость и свежесть чувств. Отражение противоречий минского времени в живописи. Пейзажный жанр утрачивает прежнюю общественную значимость. Тенденция к копированию образцов прошлого. Сходство с живописной манерой предшественников становится художественным идеалом. Контроль власти над творчеством художников и запреты отступать от принятых изобразительных норм и канонов. Меньшее давление официальной власти на художественное творчество в Ханчжоу и Сучжоу. Развитие многочисленных художественных школ: Чжэцзянской (Дай Цзинь), Сучжоуской (Шэнь Чжоу, Вэнь Чжэн-мин и т.д.). Развитие в провинциях традиций сунской и юаньской «живописи ученых». Творчество Дай Цзиня. Творчество Ю Вэя (1459 – 1508). Творчество живописца, каллиграфа и поэта Шэнь Чжоу (1427 – 1509). Творчество Тан Иня (1470 – 1523) – свиток «Рыбаки на осенней реке». Новый стиль и принципы художественного творчества Сюй Вэя (1521 – 1593). Окончательное формирование особенностей минской пейзажной живописи в конце XVI – XVII веках. Очевидный разрыв между канонизацией старых схем и тенденциями нового стиля.

Вопросы для обсуждения на семинаре:

Расскажите о тенденциях развития изобразительного искусства Китая в эпоху Мин.

Подготовьте сообщение о творческой биографии, стилистике, проблематике и художественной манере одного из выдающихся художников эпохи Мин (по выбору студента).

Литература по разделу:

Основная литература:

Виноградова Н.А. Китайская пейзажная живопись. М., 1972. – С. 129 – 139.

Чжан Аньчжи. История китайской живописи / Ч. Аньчжи; пер. с англ. С. Дёмина. – Ростов-на-Дону: Феникс; Краснодар: Неоглори, 2008. – С. 153 – 185.

Дополнительная литература:

Виноградова Н.А. Искусство Китая. М., 1988.

Виноградова Н.А., Николаева Н.С. Искусство стран Дальнего Востока // Малая история искусств. М., 1979.

Завадская Е.В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М., 1975.

История мирового искусства / пер. с итал. М., 1998.

Краткая художественная энциклопедия. Искусство стран и народов мира. В 5-ти тт. М., 1962 – 1981.

Традиционное искусство Востока: терминологический словарь. / сост. Н.А. Виноградова, Т.П. Каптерева, Т.Х. Стародуб. М., 1997.

7. Раздел 7. Изобразительное искусство периода Цин (лекции – 1 час; семинар – 4 часа; самостоятельная работа – 8 часов).

Общая характеристика основных направлений развития художественной культуры Китая в эпоху Цин (1644 – 1911 гг.). Особенности социокультурной и социально-политической ситуации. Замкнутость Китая и застои в сферах политической, социальной, экономической и культурной жизни. Основные противоречия в культуре Китая второй половины XVII – XIX веков. Период яркого расцвета и одновременно все усиливающихся противоречий – между провозглашенными высокими гуманистическими идеалами и практикой насилия, жестокости, террора, между роскошью и нищетой, между утонченной культурой и невежеством, между новым и старым. Искусственная консервация художественных канонов и традиций. Борьба старого и нового в сфере искусства. 1679 г. – «Трактат из сада величиной с горчичное зерно».



Творчество Юнь Шоу-пина (1633 – 1690) – жанр «цветов и птиц». Группа «Четырех Ванов»: Ван Хой (1632 – 1717), Ван Ши-минь (1592 – 1680), Ван Цзянь (1598 – 1677) и Ван Юань-ци (1642 – 1715). Тенденции «осовременивания» старых образцов искусства. Творчество Чжу Да (псевдоним – Ба-да-шань-жэнь) (1625 – 1705) и Ши Тао (1630 – 1717).

Новаторская школа живописи *янчжоу багуай* (восемь чудачков из Янчжоу). Развитие в их творчестве *вэньжэньхуа* («живописи интеллектуалов») в ее неортодоксальной, «неправильной» (цзай'е) ветви: комплекс художественных и эстетических идеалов: «свобода-независимость», «раскованность», «своеобычность, воспаренность над обычным», «саморадость», «канон в себе»: «трехсовершенство», «единство поэзии, каллиграфии и живописи», «чистота», «мягкость», «единство эстетических и этических идеалов». «Янчжоу багуай» – общее название, объединяющее восемь живущих продажей своих картин художников (1736 – 1796): Ван Шишэнь, Хуан Шэнь, Цзинь Нун, Гао Сян, Ли Шань, Чжэн Се, Ли Фанин и Ло Пинь. Разработка и совершенствование жанра «цветы – птицы» в направлении развития традиций Чэнь Даофу, Сюй Вэя, Чжу Да и Юаньци. С точки зрения приверженцев жестких канонов и традиций - «чудаковатое» искусство «второразрядных, неумелых, ограниченных мастеров». Virtuозность технических приемов кисти-туши, их влияние на китайскую живопись жанра «цветы-птицы».

Основные особенности художественной культуры и искусства Китая во второй половине XIX – начале XX века. Творчество Чэнь Ши-цзэна (1846 – 1928), У Чан-ши (1842 – 1927) и Жэнь Бо-няня (1840 – 1896). Влияние творчества Чэнь Ши-цзэна, У Чан-ши и Жэнь Бо-няня на стилистику и содержание живописных произведений Сюй Бэй-хуна, Ци Бай-ши, Хуань Бин-хуна, Ван Гэ-и и других выдающихся китайских художников.

Расцвет различных видов прикладного искусства (резьба по камню, дереву, слоновой кости; лаки, вышивки, ткачество; перегородчатая и расписные эмали; фарфор). Функция «удивительного, необычайного» («ци») в прикладном искусстве.

Вопросы для обсуждения на семинаре:

Расскажите о тенденциях развития изобразительного искусства Китая в эпоху Цин. Какие политические и социокультурные факторы обусловили особенности развития культуры и искусства в этот период?

Подготовьте сообщение на тему «Слово о живописи из сада с горчичное зерно» как энциклопедия китайской живописи».

Подготовьте сообщение о творческой биографии, стилистических особенностях, проблематике и художественной манере одного из выдающихся художников эпохи Цин (по выбору студента).

Расскажите о новаторской школе живописи *янчжоу багуай* (восемь чудачков из Янчжоу). Охарактеризуйте основных представителей этого направления. Какие произведения этих художников Вам известны? Каким образом они развивали принципы «вэньжэньхуа» - «живописи интеллектуалов»?

Расскажите о развитии одного из видов (по выбору студента) прикладного искусства в эпоху Цин.

Литература по разделу:

Основная литература:

Виноградова Н.А. Китайская пейзажная живопись. М., 1972. – С. 140 - 151.

Дополнительная литература:

Слово о живописи с горчичное зерно / пер. с кит. Е. Завадской. М.: Издательство В. Шевчук, 2001

Соколов-Ремизов С.Н. Восемь янчжоуских чудачков: Из истории китайской живописи XVIII века. – М.: Государственный институт искусствознания, 2000.



8. Раздел 8. Принципы и особенности визуализации в китайском театральном искусстве (Пекинская опера) (лекции – 1 час; самостоятельная работа – 5 часов).

Синтез визуального и аудиального представления и восприятия в театральном искусстве Китая: Музыка в китайском театральном искусстве и в китайской культуре. Роль музыкального и театрального искусства в организации и развитии социокультурных взаимодействий. Художественно-эстетический канон китайского музыкального искусства в рамках культурной традиции и ритуала. Конфуцианство об этико-социальных функциях искусства. Воспитание личности как процесс рецепции морально-этических ценностей с целью совершенствования нравственных качеств человека. Влияние конфуцианских художественно-эстетических установок на тематику, жанры и формы искусства при династии Хань (207 до н.э. – 220 н.э.). Особенности традиционного китайского художественно-эстетического канона.

Визуальные формы в процессе становления театрального искусства Китая в начале XII в. (период династии Северная Сун). Связь театрального искусства Китая с народным творчеством, с народными песнями и плясками. Древнейший памятник китайской письменности «Ши цзин» («Книга песен») о существовании в Китае в начале второго тысячелетия до н.э. обрядовых песенно-плясовых представлений. Жрицы-шаманки и исполнители-профессионалы. Исторические источники о первых артистах ю в период Чуньцю («Весны и Осени» 722–481 гг. до н.э.), умевших петь, играть на музыкальных инструментах, танцевать, копировать внешность и повадки конкретных людей. Сведения об актерах ю в «Исторических записках» («Ши цзи») Сыма Цяня. Китайские письменные памятники о *чанью* (букв. «поющий ю», поющий актер) и *пайю* (комик, шут, лицедей), а также о различных песенных и танцевальных представлениях. Певцы и танцоры при дворах правителей VIII–V вв. до н.э. Театральные произведения в форме диалогов, включающие песни и пляски и имеющие определенный сюжет, в конце периода Южных и Северных династий (середина VI в.). Придворные представления по времена династии Хань (206 г. до н.э.–220 г. до н.э.) и в период Троецарствия (220–280 гг.): пение и танцы сочетались с выступлениями комиков. Способность придворных актеров выполнять множество функций: быть певцами, танцорами, мастерами литературных импровизаций, уметь добиваться внешнего сходства с изображаемыми лицами.

Зрелищные формы представлений *байси* (сто представлений) или *цзяодиси* (бодание, состязание в силе), предполагавшие цирковые номера: акробатику, фехтование, хождение по канату, состязание в силе, а также танцы с гигантскими макетами животных. Инсценировки рассказов в представлениях *байси* в период ханьской династии. Роль и значение сценического образа актера в рамках законченного сюжета. Сочетание различных видов искусств в ханьских представлениях *байси*.

Методы визуализации в актерской игре: метод подражания, копирования. Театральный термин «*си сянь*» (играть, копируя; представлять, подражая). Исполнитель – *сяньжэнь* – копирующий, подражающий.

Эпоха Тан (VII – IX вв. н.э.) – время усиления роста городов, ремесел, торговли, экономических и культурных контактов с соседними странами, время расцвета культуры и искусства в Китае. Усиление интереса к человеческой личности в поэзии, в танской новелле, в городской повести *хуабэнь*. Влияние этих тенденций на развитие китайского театра. Развитие театра как формы светского искусства. Популярность театрализованных танцевальных представлений на исторические сюжеты, популярность различных видов танца («Танец с мечами», исполняющийся в современном театре *сицюй*).

Инсценировки рассказов – небольших пьес-диалогов сатирически-комедийного характера, в которых высмеивались действия властей и чиновников. Амплуа находчивого остряка *цаньцзюня*. Актерские костюмы, маски, реквизит.

Возникновение песенно-танцевального спектакля, имеющего сюжетный стержень (Северное Ци (551 – 577 гг.)). Танцы, акробатика, пение, искусство декламации. Первая театральная школа, созданная в эпоху династии Тан (618–906 гг.) императором Сюань Цзуном (713–756 гг.). Система учреждений для организации представлений и подготовки актеров и музыкантов при танском императорском дворце. Палата Цзяофан: руководство всеми



зрелищными представлениями при дворе; подготовка певцов, танцоров и актеров для дворцовых представлений. Система придворных учебных заведений «Грушевый сад», где из детей опальных сановников и чиновников готовили музыкантов, танцовщиц и певиц для дворцовых представлений.

Разработка поэтического жанра *цы* и его роль в зарождении и развитии жанра *чжугундяо* (сочетание инсценировки новелл и повестей с пением стихов под барабан или под аккомпанемент струнных инструментов). Создание в сунский период певцом и поэтом Кун Саньчжуанем новой формы сказа-песни – *чжугундяо* (букв. тонические мелодии). Жанр *чжугундяо* и истоки китайской музыкальной драмы, формирование которой происходит в X–XII вв. Появление первых профессиональных актерских трупп. Музыкально-драматическая пьеса *цзацзюй* как первоначальный вид китайского театра.

Расцвет китайского театрального искусства в XIII–XIV вв., в период господства монгольских завоевателей (династия Юань 1280–1368 гг.). Расцвет классической формы китайской драмы – *цзацзюй*. Характерные черты *цзацзюй*: простота и четкость композиции, напряженность конфликта, ясность диалога, живой, яркий народный язык. Художественные особенности театра *цзацзюй* и своеобразие театрального искусства Китая последующих эпох. Синтез различных видов искусства: сочетание речевых и вокальных партий, музыки, танца и акробатики. Два типа строений для спектаклей *цзацзюй*: балаганы и прихрамовые сцены. Развитие жанра *бэйцзюй* (северная опера). Выдающиеся китайские драматурги XIII в. (Гуань Ханьцин, Ван Шифу, Бо Пу, Ма Чжюань).

Социокультурные предпосылки развития народного театра *наньцзюй* (южная опера), называвшегося позже (XIV в.) *чуаньци*. Наиболее известная пьеса жанра *чуаньци* – «История лютни» Гао Цзэчэна.

Театр эпохи Сун – носитель народных демократических традиций. Сближение театра *цзацзюй* с южной драмой (конец XIV в.). Два крупнейших направления китайского театра – *иянское* и *куньшаньское* в эпоху Мин (XIV–XVII вв.).

Исполнительская культура в *куньшаньском* театре (актёры – певцы Вэй Лянфу, Лян Болун, драматурги Тан Сяньцзу, Хун Шэн, Кун Шанжэнь). Выдающийся актер и композитор Вэй Лянфу и его роль в развитии театра.

Две ветви традиционного театра – *куньцзюй* и *хуабу*.

Новые театральные формы (в середине XIX в. жанры *пихуан* (параллельное использование двух типов мелодии – *сипи* и *эрхуан*) и *цинъюан* (используется мелодия *сипи*). Возникновение театра *хойцзяо* (провинция Аньхой), способствовавшего появлению столичного музыкально-драматического театра *цзинси* (пекинская, или столичная, опера), сформировавшегося на основе слияния ряда местных театральных жанров и существующего в настоящее время как национальный театр классической драмы Китая.

XVIII век – время рождения пекинской музыкальной драмы (*цзинси* или *цзинцзюй*). Пекинская опера как крупнейший в Китае вид театрального искусства. Условность изобразительных средств пекинской оперы. Семиотика и роль сценического костюма и грима.

Художественная культура Китая как культура аллюзий и намека. Китайское изобразительное искусство как система этнокультурных символов. Метаязык китайской художественной культуры и его воплощение в визуальных средствах китайского театрального искусства.

Литература по разделу:

Основная литература:

Кравцова М.Е. История культуры Китая / Оформление обложки С.Л.Шапиро, А.А.Олексенко. СПб.: Издательство «Лань», 1999. С. 342 – 346.

Дополнительная литература:

Малявин В.В. Китайская цивилизация. М.: «Издательство Астрель», «Фирма «Издательство АСТ», Издательско-продюсерский центр «Дизайн. Информация. Картография», 2000. С. 501 – 508.



9. Раздел 9. Китайское визуальное искусство в контексте культуры быта и повседневной жизни (лекции – 1 час; семинар – 2 часа; самостоятельная работа – 5 часов)

Роль искусства в повседневной жизни китайцев. Основные функции изобразительного искусства в повседневной жизни. Визуализация этических и эстетических ценностей в традиционной китайской культуре.

Декоративно-прикладное искусство Китая: лак, шелк, фарфор.

Лаковое производство. История развития лакового производства в Китае. Особенности технологии приготовления лака. Три разновидности лака по технологии производства и особенностям декора: 1) расписной; 2) резной; 3) инкрустированный. «Сухой лак» провинции Сычуань. Основные китайские центры производства художественных лаковых изделий: провинции Фуцзянь, Сычуань, Цзянсу, Гуйчжоу, Цзянси, Гуандун, Ганьсу, Пекин, Шанхай. Пекинский резной красный лак на медной или деревянной основе. Визуальные образы – люди, горы и воды, цветы и орнаменты, птицы.

Шелкоткацкое производство. Мифологические истории происхождения шелководства и шелкоткачества. Шелковые ткани из Пазырыкских курганов у подножия Алтая: ткани полотняного переплетения (*цзюань*); ткани с геометрическими узорами эпохи Борющихся царств; вышитые ткани с изображением фениксов. Виды шелковых изделий: костюмы, головные уборы, юбки и т.д. Техника кругового ткачества. Китайские шелковые ткани I в. до н.э. – начала I в. н.э. из раскопок Ноин-Улы (Монголия). Изделия из парчи с орнаментами и иероглифическими надписями. «Вышивки долголетия» с орнаментом *«цзюаньюнь»* в виде облаков. Вышивки драконов и птиц. Виды шелковых тканей: атлас и дамаск; бархат; бархат на шифоне; газовая ткань (шелковый газ); гладкий шелк полотняного переплетения; двусторонняя счетная гладь и т.д. Особенности дизайна древнекитайских шелковых тканей и шелковых изделий. Стилистика китайского орнамента: мифологические сюжеты, геометрические и растительные узоры. Семиотика китайского орнамента.

Китайский фарфор. Развитие фарфорового производства. Собственно фарфор и «каменная» керамика. «Иньский фарфор». «Зеленая керамика». Селадоны. Трехцветная поливная керамика. Монохромные фарфоровые изделия. Усложнение декорировки фарфоровых изделий путем расширения цветовой палитры. Особенности производства фарфора. Семиотика цвета фарфоровых изделий. Подглазурные и надглазурные росписи. Декор: рельефные орнаменты. Мотивы оформления: геометрические, растительные, животные. Роспись медальонов: полихромные композиции в стилях «цветы и птицы», пейзажная живопись, бытовые и придворные сцены, копии известных произведений живописи. Цинская эпоха – богатство и разнообразие декорировки фарфора. Особенности цинского фарфора: художественные стили «зеленое» и «розовое семейство». «Брызганный кобальт» и «черное зеркало». Возрождение традиций монохромного фарфора в XVII – XVIII вв. Фарфор с «лунной» глазурью. «Бычья кровь» - изделия, покрытые глазурью темно-красного цвета. Типы и виды фарфоровых изделий. Экспорт фарфора.

Домашний быт китайцев. Эстетика и философия архитектурных форм. Особенности оформления интерьера традиционного жилища. Связь конструктивных особенностей жилища с доминантами китайской картины мира и этико-эстетическими ценностями. Структура традиционного китайского дома. Конструктивные и функциональные особенности китайского дома. Усадьба, или домохозяйство (*ху*). Мебель. Предметы утвари.

Визуальные компоненты китайской культуры трапезы. Пять основных свойств кушаний: форма, цвет, запах, вкус, материальные свойства. Эстетика китайской кухни и китайской культуры трапезы в восприятии европейцев. Палочки. Кухонная утварь. Сервировка стола. Кулинарное искусство в повседневной жизни китайцев. Изначальная связь кулинарного искусства Древнего Китая с кустарными ремеслами и ритуалами. расцветшей в эпоху Чжоу (XI-VIII вв. до н.э.). Искусство кулинарии и кулинария в искусстве: «Каждое блюдо имеет свой стиль, сто блюд имеют сто вкусов». Принцип китайского мирозерцания, воплощенный в



культуре приготовления пищи: «помещать настоящее в ложное». Форма и содержание в искусстве китайской кухни. Традиция китайской кулинарии, бытовавшая в буддийских монастырях: вегетарианские блюда, имеющие вид и вкус мясных или рыбных блюд. Комбинирование и сочетание продуктов. Местные традиции разновидностей китайской кухни: сычуаньская, шаньдунская, гуандунская, цзянсуская, пекинская, хунаньская, фуцзяньская и аньхуэйская

Визуальные презентации этнокультурных ценностей в традиционном китайском костюме. Структура, функциональные и эстетические особенности традиционной одежды китайцев. Аксессуары. Украшения. Семиотика цвета китайской традиционной одежды. Семиотика предметов личного обихода.

Вопросы для обсуждения на семинаре:

Какую роль играют различные виды визуального искусства в повседневной жизни китайцев? В чем это выражается? Приведите примеры.

Подготовьте сообщение об одном из видов декоративно-прикладного искусства Китая: лак, шелк, фарфор и т.д.

Раскройте специфику китайского искусства трапезы и обозначьте ее эстетические особенности. В чем ее отличия от европейской культуры?

Прокомментируйте высказывание китайского философа и культуролога Линь Юйтана: «Если и существует то, к чему мы (китайцы) относимся абсолютно серьезно, так это не религия и не учение, а пища. Мы откровенно считаем еду одной из немногих радостей жизни, и если бы не были в данном вопросе абсолютно честными перед самими собой, то никогда не смогли бы превратить кулинарию в искусство».

Назовите основные значимые элементы китайского традиционного костюма и раскройте семиотику цвета, формы и линии.

Литература по разделу:

Основная литература:

Кравцова М.Е. История культуры Китая / Оформление обложки С.Л.Шапиро, А.А.Олексенко. СПб.: Издательство «Лань», 1999. С. 363 – 375.

Дополнительная литература:

Малявин В.В. Китайская цивилизация. М.: «Издательство Астрель», «Фирма «Издательство АСТ», Издательско-продюсерский центр «Дизайн. Информация. Картография», 2000. С. 517 – 538.

10. Раздел 10. Этнокультурные особенности визуализации в китайском ландшафтном искусстве и архитектуре (лекции – 2 часа; семинар – 2 часа; самостоятельная работа – 10 часов).

Семиотика садово-паркового пространства. Изобразительные средства формирования целостного пространства. Особенности традиционной китайской ландшафтной архитектуры. Синтез утилитарного и символического в китайской ландшафтной архитектуре. Истоки истории становления китайского сада: *юанью* и *линтай*. Парки времен династий Цинь и Хань. Сады при храмах и монастырях. Уникальный стиль «сада поэта» в эпоху Тан. Сад Бо Цзюйи в Люйдаофане (Лоян, провинция Хэнань). «Покажи мне свой сад, и я скажу, кто ты». Формирование стандартов обустройства сада. Усадебный сад. Храмовый сад. Растения в саду. Пионы и лотосы в саду храма Циэнь в Сиане. Сосны, можжевельник и цветущие деревья в буддийских храмах как реализация принципа: «Форма сама по себе есть пустота; пустота сама по себе есть форма». Персиковые деревья в даосских храмах. Семиотика персика в контексте даосского учения. Императорские парки «золотой эпохи» Тан. Расцвет садово-паркового искусства в эпоху Сун. Изображение архитектурных построек в пейзажной живописи эпохи Сун. Сад как центр творческой жизни. Сад как существенная часть образа жизни: ценность



любования цветами и растениями, коллекционирование древностей, медитация. Эстетические функции цветов, птиц, рыб и насекомых в изобразительном искусстве и искусстве организации сада. Парк Гэньюэ императора Хой Цзуна (1100 – 1125) – дворец Хуаянгун. Частные сады в эпоху Северная Сун. Описание 19 садов в «Записках о знаменитых садах Лояна» Ли Гэфэя. «Сад одиноких радостей», принадлежавший Сыма Гуану (1019 – 1086). Знаменитые сады Сучжоу и Ханчжоу: «На небесах рай, а на земле - Сучжоу и Ханчжоу». Различия северного и южного стилей в садово-парковом искусстве Китая. Сады интеллектуалов эпохи Сун как воплощение эстетических вкусов. Простота, открытость, изящество и естественность стиля. Дзенский стиль сада – карэсансуй («сухой пейзаж», сад камней) – и его дальнейшее развитие в Японии. Новые тенденции развития китайских парков в эпохи Юань, Мин и Цин. Осевая симметрия и иерархическая структура архитектуры минских и цинских садов. «Заимствованные виды» и контрастные пространства в частных садах эпох Мин и Цин. Эстетические принципы организации садово-паркового пространства. Элементы ландшафта: архитектура, сооружения из камней, водные ландшафты, пространственные границы. Компоненты архитектурно-ландшафтного комплекса: *тинтан*, *сюань*, *се*, *тин*, *лоугэ*, павильон-лодка, *ши*, *ланцзы*, мост, декоративные окна, предметы обстановки. Искусственные сооружения из камней в ландшафтном пространстве: склон, утес, *фэнлуань*, грот, ущелье, горная тропа, миниатюрный ландшафт. Водные ландшафты: пруд, ручей среди камней, источник, озеро, река, заводь. Камни и вода. Растения как элемент искусственного ландшафта. Размеры традиционного китайского сада. Сюжетность китайского сада. Идея «заимствованного вида» (*цзе цзин*) в китайском садовом искусстве. Организация пространства: стена, пешеходная дорожка, водоем, искусственная горка. «Живописный путь» осмотра китайского сада. Императорский сад дворца спокойствия и долголетия в Запретном городе. Особенности парка Бэйхай. Садово-парковая архитектура и особенности организации пространства Летнего дворца (Ихэюань – Парк глубокой гармонии). Загородная резиденция в Чэндэ. Четыре знаменитых сада Сучжоу. Эстетические и конструктивные особенности сада Чжочжэньюань (Сад неудачливого управляющего, или Сад удалившегося от дел чиновника) в Сучжоу. Сад Ваншиюань (Сад мастера рыбачьих сетей) в Сучжоу.

Основы традиционной философии архитектурных форм. Связь конструктивных особенностей жилища и сакральной архитектуры с доминантами картины мира. Особенности древнекитайского градостроительства. Структура и функциональные особенности китайского города. Социально-экономические и социокультурные факторы формирования города как системы. Структурные элементы градостроительства. Семиотика города. Реки и мосты.

Дворцовая архитектура. Планировка дворца. Семиотика дворца. Композиционные и стилистические особенности строительства и эксплуатации дворцовых построек.

Сакральная архитектура. Храмы. Пагоды и мемориальная архитектура.

Вопросы для обсуждения на семинаре:

Подготовьте сообщение об одном из самых известных китайских парковых комплексов (например, об Императорском саде дворца спокойствия и долголетия в Запретном городе; о парке Бэйхай; об Ихэюань, об одном из Четырех знаменитых садов Сучжоу или о любом другом – по выбору студента). Проанализируйте отличительные особенности парка и объясните их с точки зрения обусловленности социокультурными, эстетическими, религиозно-философскими тенденциями той или иной эпохи и/или особенностями мировоззрения и мироощущения хозяев (заказчиков).

Подготовьте сообщение об эстетических и конструктивных особенностях китайского храма (даосского, буддийского, конфуцианского) – по выбору студента. Проанализируйте семиотику архитектурных форм.

Подготовьте сообщение об одном из известных китайских дворцовых комплексов (по выбору студента)

Литература по разделу:



Основная литература:

Малявин В.В. Китайская цивилизация. М.: «Издательство Астрель», «Фирма «Издательство АСТ», Издательско-продюсерский центр «Дизайн. Информация. Картография», 2000. С. 443-463.

Дополнительная литература:

Фан Сяофэн. Лучшие китайские сады: История, дизайн, философия. – М.: Арт-родник, 2010. С. 9 – 144.

8 Образовательные технологии

При изучении визуального искусства изучаемого региона (Китай) большую роль играет освоение студентами произведений изобразительного искусства и культурных форм. Это предполагает использование в аудиторной работе большого массива *наглядного иллюстративного* материала. Использование наглядности (таблиц, слайдов, артефактов, макетов, моделей, фрагментов учебных и научных фильмов, демонстрационных компьютерных программ и т.д.) позволяет: максимально расширить сферу визуальных представлений студентов о произведениях китайского изобразительного искусства; активизировать внимание студентов на лекциях и семинарах; повысить их интеллектуальную активность; актуализировать непроизвольное внимание и развивать произвольное внимание; обеспечить устойчивость внимания студентов; поддерживать максимальную продолжительность внимания и высокую степени концентрации внимания студентов на изучаемом материале; пробуждать и развивать познавательную активность студентов; обеспечивать предметность, целостность и структурность зрительного восприятия студентами информации; активизировать процессы запоминания учебного материала; а также повысить продуктивность запоминания студентами учебного материала и развивать их воображение и креативность.

На семинарах по дисциплине «Визуальное искусство изучаемого региона (Китай)» используются такие образовательные технологии, как активные и интерактивные формы проведения занятий – диспуты и ролевые игры, разбор практических задач с использованием большого количества наглядного учебного материала: репродукций, таблиц, схем, карт, представленных в электронном виде и демонстрируемых в аудитории с помощью мультимедийного проектора.

В качестве наглядных пособий преподаватель использует предметы декоративно-прикладного искусства, модели архитектурных сооружений и т.д.

На лекциях и семинарских занятиях преподаватель также использует для демонстрации наглядного учебного материала тематические видео-подборки, смонтированные и отредактированные в компьютерной программе Adobe Premiere Pro.

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1. Тематика заданий текущего контроля

Примерные темы эссе:

1. Произведения китайского искусства в коллекции одного из европейских музеев (отечественных или зарубежных) – по выбору студента
2. Мифологические образы в искусстве древнего Китая
3. Синтез искусств в живописных произведениях (художник, школа, направление – по выбору студента)
4. Искусство Древнего Китая
5. Погребальные памятники Древнего Китая
6. Искусство эпохи Шан-Инь (XVI – XI вв. до н.э.).
7. Искусство эпохи Чжоу (XI – III вв. до н.э.).
8. Изобразительное искусство Китая периода ранних империй (Цинь и Хань – III в. до н.э. - III в н.э.).



9. Изобразительное искусство Китая эпохи Тан (художник, школа, направление – по выбору студента)
10. Изобразительное искусство Китая эпохи Сун (художник, школа, направление – по выбору студента)
11. Изобразительное искусство периода Юань (художник, школа, направление – по выбору студента)
12. Изобразительное искусство периода Мин (художник, школа, направление – по выбору студента)
13. Изобразительное искусство периода Цин (художник, школа, направление – по выбору студента)
14. Декоративно-прикладное искусство Китая: лак
15. Декоративно-прикладное искусство Китая: шелк
16. Декоративно-прикладное искусство Китая: фарфор
17. Традиционный китайский сад (садово-парковый комплекс, сад – по выбору студента)
18. Традиционный китайский костюм

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки студентов:

1. Культурно-исторические, социокультурные и этико-эстетические причины и специфика рецепции европейцами отдельных китайских культурных форм.
2. Концепт и феномен *шинуазри*. Визуальная культура Китая и особенности развития *шинуазри* в Европе.
3. Динамика рецепции китайских визуальных форм в Европе: коллекционирование – копирование – имитация – стилизация.
4. Знаменитые европейские коллекции китайского изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
5. Влияние «китайского стиля» на архитектуру и садово-парковое искусство.
6. Синтез искусств как один из определяющих, конструирующих моментов в структуре китайской художественной культуры.
7. Синтез, канон и декоративность как факторы развития зрелищных и пространственных искусств и живописной традиции.
8. Синтез литературы, каллиграфии и живописи как характерная черта искусства китайской традиционной живописи.
9. Особенности художественно-выразительного языка живописи и каллиграфии.
10. «Идея» как лейтмотив китайского произведения живописи.
11. Роль лирико-литературного контекста в живописной традиции дальневосточного ареала.
12. Этические задачи традиционной китайской живописи: понятие «трех- (или четырех-) совершенства». Роль и место этических установок в механизме синтеза китайского изобразительного искусства.
13. Художественный синтез литературы, живописи и каллиграфии как путь этико-эстетического решения вопроса единства и гармонии неба-космоса, мира-земли и человека-личности.
14. Связь традиционной китайской живописи с литературой.
15. Живопись на свитках Гу Кайчжи (IV – V вв.) по сюжетам поэмы Цао Чжи (192 – 232 гг.) «Фея реки Ло» и стихотворного трактата Чжан Хуа (232 – 300 гг.) «Наставления старшей придворной дамы».
16. Особенности литературного жанра надписей к картине.



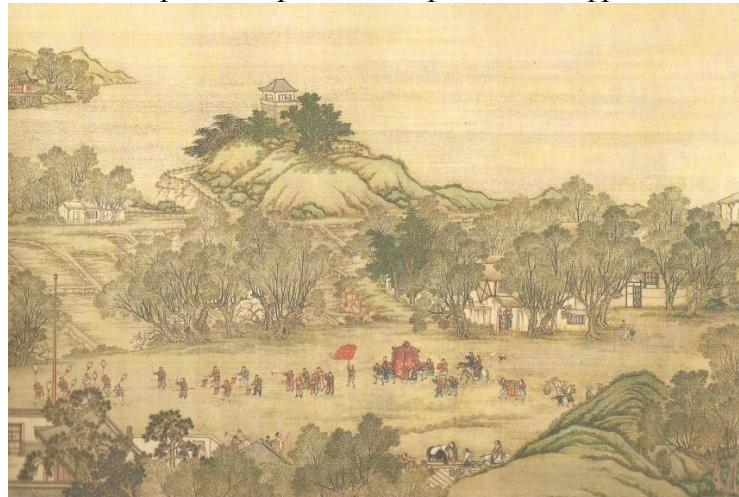
17. Синтез искусств и деятельность сунской Академии художеств императора Хуэй-цзуна. Вклад в развитие синтетических произведений императора Хуэй-цзуна (Чжао Цзи) – каллиграфа, художника и поэта.
18. Синтез искусств в произведениях Ми Фэя (1051 – 1107 гг.).
19. Новый этап синтеза живописи и каллиграфии в позднесунский период: общая характеристика.
20. Синтез искусств в творчестве Су Дунпо (Су Ши, 1136 – 1206) – поэта, каллиграфа и художника.
21. Синтетические произведения «открытого» типа (открытого к активному синтезу и активному сотворчеству) ведущих мастеров юаньской эпохи – Ни Цзяня, Хуан Гунвана, У Чжэня, Чжао Мэнфу, Ван Мянся и Ван Мэна.
22. Новаторское развитие традиции синтетического искусства в творчестве «интеллектуалов» (Вэнь Чжэнмин, Шэнь Чжоу и Дун Цичан).
23. Соединение каллиграфии и живописи в искусстве мастера «независимой» линии *вэньжэньхуа* Сэй Вэя.
24. XVII – XVIII вв. – бурный расцвет «живописи интеллектуалов» и апогей в развитии синтеза искусств.
25. Развитие традиции синтеза в новое и новейшее время (У Чанши, Хуан Биньхуна, Ци Байши, Пань Тяньшоу).
26. Общая характеристика основных особенностей и тенденций развития изобразительного искусства эпохи Шан-Инь (XVI – XI вв. до н.э.).
27. Общая характеристика основных особенностей и тенденций развития изобразительного искусства эпохи Чжоу (XI – III вв. до н.э.).
28. Особенности развития изобразительного искусства Китая периода ранних империй (Цинь и Хань – III в. до н.э. - III в н.э.).
29. Погребальные памятники Древнего Китая.
30. Основные черты культурного контекста развития китайского изобразительного искусства VI – X веков.
31. «Пейзажность» творчества танских поэтов.
32. Специфика изображения человеческих переживаний и общественных стремлений в танской живописи. Человек и природа – как сюжетный мотив живописи.
33. Теоретические трактаты по живописи. Трактат «Ли дай мин хуа цзи» («Записки о знаменитых картинах прошлых лет») Чжан Янь-юаня.
34. Творчество пейзажистов Ли Сы-сюня (651 – 716 гг.) и Ли Чжао-дао (670 – 730 гг.).
35. Танские религиозные храмовые росписи. Роль пейзажа в танских храмовых росписях. Специфика росписи пещерного храма Цяньфодун (Дуньхуан) (VII – VIII вв.).
36. Творчество У Дао-цзы и Ван Вэя.
37. Развитие интереса к пейзажу в период «Пяти династий» - связующее звено между периодами Тан и Сун.
38. Цзин Хао – философ и поэт-живописец (трактат «Би фа цзи» («Записи о правилах работы кистью»)).
39. Пейзажи Цзин Хао (свиток «Гора Гуан Лу»).
40. Творчество Гуань Туна (свиток «Переправа через горный поток»).
41. Пейзажисты периода «Пяти династий»: общее и индивидуальное (Цзюй Жэнь, Лу Хуан, Дун Юань).
42. Жанр «цветов и птиц» (Хуан Цюань, Сюй Си, Чжао Чжан).
43. Пейзажная живопись эпохи Сун (960 – 1279).
44. Чжан Цзэ-дуань «Праздник Цинмин на реке Бяньхэ».
45. Связь китайского прикладного искусства эпох Тан и Сун с эволюцией форм архитектуры и изобразительного искусства.
46. Общая характеристика политического и социокультурного развития Китая периода Юань (XIII – XIV века).

47. Творчество Цянь Сюаня (1239 – 1310).
48. Творчество Ни Цзая (1301 – 1374).
49. Творчество Ван Мэна (1309 – 1385).
50. Семиотика орхидеи и бамбука. Интерпретация тем орхидеи и бамбука в творчестве китайских живописцев У Чжэня (1280 – 1354), Ли Каня (1245 – 1320) и Гу Аня (XIV век).
51. Живопись цветов и птиц. Ван Юань «Цветы, бамбук и золотой фазан».
52. Монументальные ландшафты. Творчество пейзажистов Гао Кэ-гуна (1248 – 1310), Чжао Мэн-фу (1254 – 1322), Хуан Гун-вана (1269 – 1354).
53. Общая характеристика социокультурного развития Китая эпохи Мин (1368 – 1644).
54. Творчество Дай Цзиня.
55. Творчество Ю Вэя (1459 – 1508).
56. Творчество живописца, каллиграфа и поэта Шэнь Чжоу (1427 – 1509).
57. Творчество Тан Иня (1470 – 1523) – свиток «Рыбаки на осенней реке».
58. Новый стиль и принципы художественного творчества Сюй Вэя (1521 – 1593).
59. Общая характеристика основных направлений развития художественной культуры Китая в эпоху Цин (1644 – 1911 гг.).
60. . «Трактат из сада величиной с горчичное зерно» (1679 г.).
61. Творчество Юнь Шоу-пина (1633 – 1690) – жанр «цветов и птиц».
62. Группа «Четырех Ванов»: Ван Хой (1632 – 1717), Ван Ши-минь (1592 – 1680), Ван Цзянь (1598 – 1677) и Ван Юань-ци (1642 – 1715).
63. Новаторская школа живописи *янчжоу багуай* (восемь чудиков из Янчжоу).
64. Основные особенности художественной культуры и искусства Китая во второй половине XIX – начале XX века.
65. Основные функции изобразительного искусства в повседневной жизни.
66. Визуализация этических и эстетических ценностей в традиционной китайской культуре.
67. Декоративно-прикладное искусство Китая: лак, шелк, фарфор – общая характеристика.
68. Особенности традиционной китайской ландшафтной архитектуры.
69. Дворцовая архитектура Китая: общая характеристика.
70. Сакральная архитектура Китая: общая характеристика.

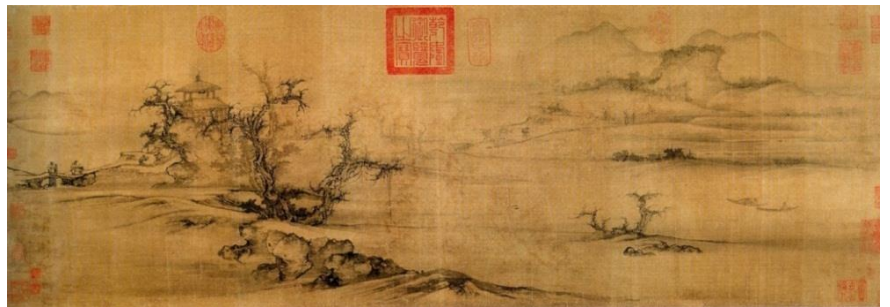
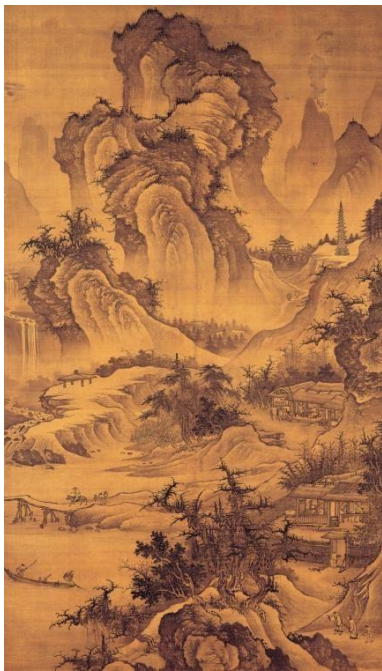
9.3. Примеры заданий итогового контроля

Примерные вопросы экзаменационного теста:

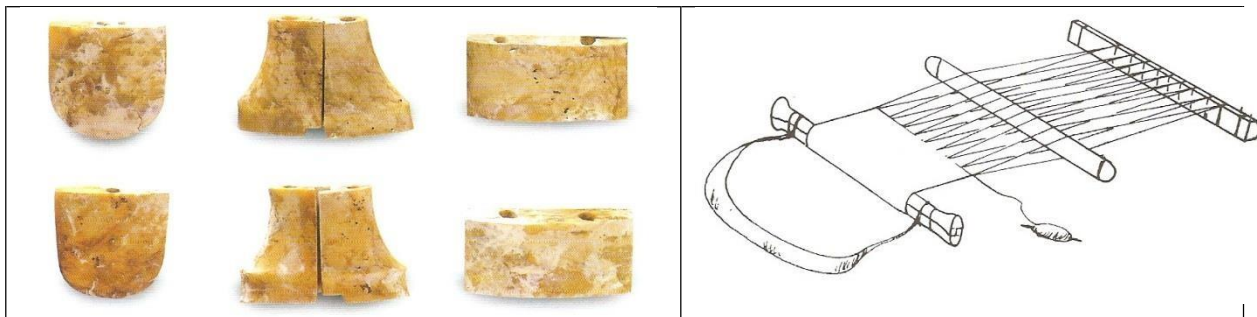
1. Укажите название живописного свитка, фрагмент которого здесь представлен. Какой традиционный китайский обряд изображен автором в этом фрагменте?



2. Назовите автора представленных ниже живописных произведений и укажите годы его творчества.



3. К какому виду китайского декоративно-прикладного искусства имеют отношение данные находки археологов?



4. Орнамент *из пар рыб*, изображенный на полихромном узорчатом шелке *цзинь* и хорошо известный многим народам благодаря развитию Великого Шелкового пути - типичный узор для китайской изобразительной традиции периода правления династии:
- А. Хань
 - Б. Тан
 - В. Сун



10. Порядок формирования оценок по дисциплине

Преподаватель оценивает аудиторную работу студента (на лекционных и семинарских занятиях), а также самостоятельную работу. На самостоятельных занятиях студенты знакомятся с научной литературой по ключевым проблемам курса, изучают сведения об артефактах китайской культуры, понятийный аппарат и методы историко-культурного исследования; также в ходе самостоятельной работы студенты готовят эссе. Преподаватель оценивает выполнение итогового тестового задания по изучаемой дисциплине. От студентов требуется посещение лекций и семинарских занятий; подготовка не менее одного устного доклада на семинаре и участие в обсуждениях вопросов семинарских занятий; выполнение текущих учебных заданий преподавателя.

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов в дискуссиях; правильность использования категориального аппарата и терминов; знания фактов (периоды, даты, имена, названия и т.д.); культуру мышления (логичность и аргументированность изложения учебного материала); культуру речи (уместность употребления терминологии; наличие или отсутствие речевых погрешностей); степень самостоятельности и уровень креативности при выполнении учебных заданий; дисциплинированность (посещаемость занятий); навыки создания электронной или иной презентации, сопровождающей устный ответ студента на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - *O_{аудиторная}*.

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях; полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом или сообщением на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – *O_{сам. работа}*.

Если студент пропустил по *уважительной* причине более 50 процентов семинарских занятий и имеет только одну оценку за выступление на семинаре, он обязан в устной или письменной форме (по согласованию с преподавателем) представить преподавателю результаты самостоятельного изучения одной или нескольких пропущенных тем данной дисциплины (устный опрос по теме, либо прохождение теста по теме, либо письменная работа по теме и т.д.).



Преподаватель оценивает также **самостоятельную работу** студентов по итогам самостоятельного изучения учебных материалов, **размещенных в LMS**. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – *Осам. работа*.

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:

$$O_{\text{накопленная}} = 0,6 * O_{\text{текущий}} + 0,2 * O_{\text{ауд}} + 0,2 * O_{\text{сам. работа}}$$

где $O_{\text{текущий}}$ рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в РУП

$$O_{\text{текущий}} = O_{\text{эссе}};$$

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:

$$O_{\text{результ}} = 0,6 * O_{\text{накопл}} + 0,4 * O_{\text{экз}}$$

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметический.

Преподаватель оценивает посещаемость студентом аудиторных занятий коэффициентом $Kп$, который рассчитывается по формуле: $Kп = 0,4 \times (\text{число пропущенных занятий} \times 10 / \text{общее число состоявшихся занятий})$. Множитель 0,4 в коэффициенте предполагает, таким образом, вычет из итоговой модульной оценки 0,4 баллов за каждые 10% пропущенных занятий (соответственно, за 50% пропусков студент теряет 2 балла из результирующей оценки).

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей формуле:

$$O_{\text{итоговый}} = O_{\text{результ}} - Kп$$

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: арифметический.

Оценивание производится по 10-балльной шкале:

10, 9, 8 – «отлично»,

7, 6 – «хорошо»,

5, 4 – «удовлетворительно»,

3, 2, 1 – «неудовлетворительно».

На передаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль.

Оценка по итогам 3 курса учитывается при выставлении итоговой оценки на 4 курсе по итогам изучения дисциплины «Визуальное искусство изучаемого региона».

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль **блокирующая**, при неудовлетворительной итоговой оценке она равна результирующей.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

11.1 Базовый учебник

Кравцова М.Е. История культуры Китая / Оформление обложки С.Л.Шапиро, А.А.Олексенко. – СПб.: Издательство «Лань», 1999.

11.2 Основная литература

Малявин В.В. Китайская цивилизация. М.: «Издательство Астрель», «Фирма «Издательство АСТ», Издательско-продюсерский центр «Дизайн. Информация. Картография», 2000.

Виноградова Н.А. Китайская пейзажная живопись. М., 1972.



Чжан Аньчжи. История китайской живописи / Ч. Аньчжи; пер. с англ. С. Дёмина. – Ростов-на-Дону: Феникс; Краснодар: Неоглори, 2008.

11.3 Дополнительная литература

Книги:

- Арапова Т.Б. Китайский фарфор в собрании Эрмитажа. Л., 1977.
Виноградова Н.А. Искусство Китая. М., 1988.
Виноградова Н.А. Китайская пейзажная живопись. М., 1972.
Виноградова Н.А. Китайские сады. М., 2004.
Виноградова Н.А., Николаева Н.С. Искусство стран Дальнего Востока // Малая история искусств. М., 1979.
Всеобщая история архитектуры. В 12-ти тт. М., 1969 – 1977.
Всеобщая история искусств. В 6-ти тт. М., 1956-1966.
Духовная культура Китая: энциклопедия. М., 2007.
Завадская Е.В. Ци Байши. М., 1982.
Завадская Е.В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М., 1975.
История искусства зарубежных стран. В 3-х тт. М., 1979 – 1988.
История мирового искусства / пер. с итал. М., 1998.
Каптерева Т.П., Виноградова Н.А. Искусство средневекового Востока. М., 1989.
Лубо-Лесниченко Е. Китай на шелковом пути. М., 1994.
Николаева Н.С. Художник, поэт, философ... Ма Юань и его время. М., 1968.
Самосюк К. Го Си. Л., 1978.
Сидихменов В.Я. Китай: страницы прошлого. – Смоленск: Русич, 2003.
Слово о живописи с горчичное зерно / пер. с кит. Е. Завадской. М.: Издательство В. Шевчук, 2001
Соколов-Ремизов С.Н. Восемь янчжоуских чудачков: Из истории китайской живописи XVIII века. – М.: Государственный институт искусствознания, 2000.
Соколов-Ремизов С.Н. Литература, каллиграфия, живопись: к проблеме синтеза искусств в художественной культуре Дальнего Востока. М., 1985.
Сычев Л.П., Сычев В.Л. Китайский костюм. М., 1975.
У Ген-Ир. История музыки Восточной Азии (Китай, Корея, Япония): Учебное пособие. – СПб.: «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», «Издательство «Лань», 2011.
Фан Сяофэн. Лучшие китайские сады: История, дизайн, философия. – М.: Арт-родник, 2010.

Журналы:

- Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. Изд. РАН
Проблемы Дальнего Востока. Изд. РАН.
Реферативный журнал «Востоковедение и африканистика». М., изд. ИНИОН РАН.
Journal of Asian Studies (Association for Asian Studies, Ann Arbor, Mich., USA) ISSN: 00219118
Modern Asian Studies (Cambridge, UK) ISSN: 0026-749X, EISSN: 1469-8099
Bulletin of the School of Oriental and African Studies (School of Oriental and African Studies, London, UK)
(http://journals.cambridge.org/journal_BulletinoftheSchoolofOrientalandAfricanStudies).
Asian Studies Review (Asian Studies Association of Australia, Canberra, Australia) Print ISSN: 1035-7823 Online ISSN: 1467-8403

11.4 Справочники, словари, энциклопедии

Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. М.Л.Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. – М.: Вост. лит., 2006. [Т. 1] Философия / ред. М.Л.Титаренко и др., 2006.



Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. М.Л.Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. – М.: Вост. лит., 2006. [Т. 2] Мифология. Религия / ред. М.Л.Титаренко и др., 2007.

Краткая художественная энциклопедия. Искусство стран и народов мира. В 5-ти тт. М., 1962 – 1981.

Традиционное искусство Востока: терминологический словарь / сост. Н.А.Виноградова, Т.П.Каптерева, Т.Х. Стародуб. М., 1997.

11.5 Программные средства

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства:

- В ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарским занятиям студент должен уметь использовать программу Microsoft Office PowerPoint для создания презентаций, сопровождающих его доклад или сообщение.
- Для подготовки к семинарским занятиям и/или выполнения домашней работы для редактирования (обработки звука и/или изображения) и монтажа видео- и аудио-демонстрационного материала студент может использовать программу Adobe Premiere Pro.

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины

В рамках изучения данной дисциплины предусмотрена дистанционная поддержка курса в информационной образовательной среде НИУ ВШЭ LMS, где в разделе «Визуальное искусство изучаемого региона» преподавателем размещены учебно-методические и иллюстративные материалы по различным тематическим разделам курса, глоссарий, тесты. Предусмотрен оперативный обмен информацией с преподавателем для подготовки текущих заданий. Доступ к дистанционным ресурсам: lms.hse.ru через персональную страницу каждого студента, прикрепленного к дисциплине

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных процессов при усвоении студентами учебной дисциплины «Визуальное искусство изучаемого региона (Китай)» используются:

- мультимедийный проектор для просмотра аудио и видео контента на западных и восточных языках для проведения лекций и семинаров;
- экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах;
- наглядные пособия.