

Красота спасет мир

Ксения Петрова

«Боги и смертные»

*Выставка индийского искусства
в Московском государственном
историческом музее*

Индийское изобразительное искусство запечатлело в форме абстрактное понятие божественного, персонифицировало его. Высеченные из камня, выточенные из дерева или изображенные на бумаге боги наделяются человеческими качествами, — они так же, как и смертные, радуются, гневаются, влюбляются. Они женятся и рожают детей. Бьются в великих битвах. Скитаются в изгнании. Умирают и вновь рождаются.

В свою очередь, смертные, обладая душой, которая в чередереждений переселяется из одного физического тела в другое, уже не имеют право называться таковыми, ибо их «сознание, пронизывающее тело, неуничтожимо. Оно неизменно, бессмертно, никто не может погубить его. Разрушению подвержена лишь внешняя оболочка вечно-

Шешайи Вишну с божественной Лакшми. Котак, Раджастан. 1780–1790 гг. Бумага

го, неуничтожимого и неизмеримого сознания»¹. В сменяющихся жизнях все бrenно и преходяще, и в то же самое время все бrenное и преходящее несет особый смысл – сами боги участвуют и в празднованиях, и в войнах и не сторонятся чувственных наслаждений и земных радостей.

Сюжеты миниатюр разнообразны: одни картины иллюстрируют священные книги, другие повествуют об исторических событиях, рассказывают о нравах и обычаях шейхов, царей и их подданных, но и в тех, и в других важное место отводится образной, символической природе, наделенной сверхъестественными свойствами и наполненной особым поэтическим смыслом.

Этой зимой в Московском государственном историческом музее проходила выставка индийской миниатюрной живописи и скульптуры «Боги и смертные», где экспонировалось сто одиннадцать шедевров из собрания Национального музея Нью-Дели. Охватывающая период с VII по XIX век коллекция явилась отражением истории индийской культуры, религии и философии, согласно которой существует два уровня бытия – вневременное, бесконечное, не имеющее формы,

и конечное, заключенное в определенные физические рамки. Выставка дала столичной публике уникальную возможность познакомиться с традиционным индийским визуальным искусством.

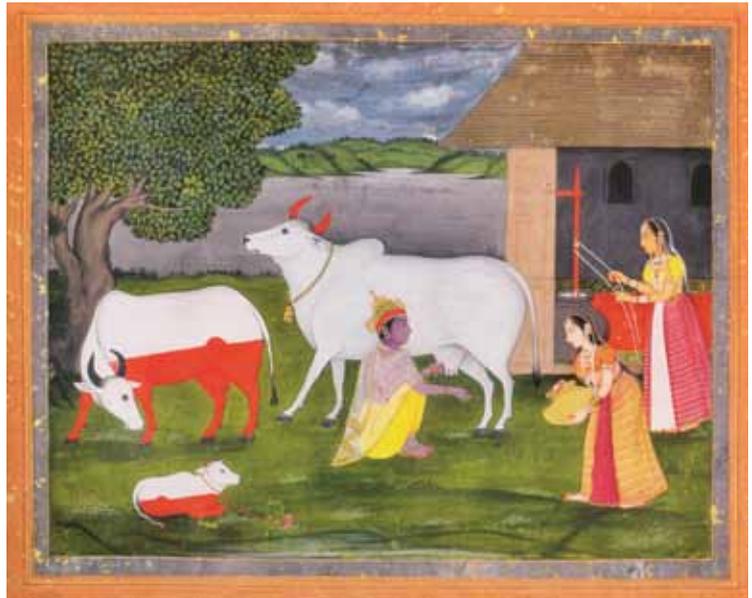
Мир богов: индуизм

Перечислять имена богов, которым поклоняются в Индии, можно бесконечно долго: индуистский пантеон огромен, он насчитывает несколько десятков миллионов божеств. Самые значимые из них – творец-Брахма, хранитель-Вишну и разрушитель, или «преобразователь», Шива – являются центральными фигурами экспозиции.

Верховный бог индуистской триады, хранитель мира, правитель Вселенной, Вишну почитается всеми индуистами без исключения. Согласно древним ведическим текстам, каноническими считаются первые десять аватаров Вишну, который перевоплощается каждый раз, когда в мире возникает необходимость в восстановлении справедливости. Миниатюра «Шешайи Вишну с божественной Лакшми» написана в конце XVIII ве-

¹ Бхагавад-Гита. Невиданное сокровище безусловной красоты / Под ред. Ш. Шривада, Б.Р. Шридхара и Д.Г. Махараджа. Srinivas Fine Arts (P.) Ltd., India, 2007. С. 39.

ка в Раджастане по мотивам легенды о сотворении мира. В темных водах космического океана плывет семиголовый змей Шеше, на котором возлежит вездесущий бог Вишну. Его любящая супруга Лакшми – богиня богатства, плодородия и милосердия – нежно массирует ему ступни. Справа от них мудрец Нараяда поет хвалебные гимны, а слева, в почтительной позе, преклонила колено мифическая птица Гаруда. Из пупа Вишну растет белый лотос, в котором, держа в руках священные Веда, восседает творец всех миров – четырехликий бог Брахма. Фигура Вишну огромна по сравнению с другими, в этом проявляется художественная условность изображения. Два основных цвета миниатюры – огненно-красный цвет действия и темно-синий цвет покоя – символизируют единение противоположного в момент зарождения Вселенной.

Кришна доит корову. Авадх, провинция Мугхалж. Начало XIX в. Бумага

Седьмая инкарнация Вишну – бог Рама был воспет в древнеиндийском эпосе Рамаяна, написанном на санскрите и содержащем 24 тыс. стихов. Согласно легенде, Рама вместе с женой Ситой и братом Лакшманом провел 14 лет в изгнании. Однажды Равана, демонический правитель Ланки, похитил Ситу, но Рама с помощью могущественного обезьяноподобного бога Ханумана освободил ее. Бронзовая скульптурная группа XVI века «Рама с супругой Ситой и братом Лакшманом» символизирует воссоединение Рамы, Ситы, Лакшмана и Ханумана после этой победы.

Бог Кришна – восьмое воплощение Вишну – часто изображается веселым и беззаботным юношей. Яркие цвета миниатюры второй половины XVIII века «Кришна, празднующий Холи» передают настроение одного из самых главных светских праздников Индии – фестиваля весны, радости и любви. В центре композиции – Кришна, крепко прижимающий свою возлюбленную Радху, вокруг которых собрались нарядно одетые девушки-пастушки – *гопи*. В противоположность этой «шумной» миниатюре удивительным спокойствием и гармонией наполнена картина «Кришна доит корову». Четко прорисованные детали и белый цвет создают ощущение ясности и чистоты, а плывущие по темно-голубому небу облака несут тишину и покой.

Рама с супругой Ситой и братом Лакшманом. Керала. XVI в. Бронза

Боги и смертные с раджей Бхагиратхой поклоняются богу Шиве. Кангра, Пахари. Около 1800 г. Бумага

В индийской живописи великий бог Шива – разрушитель и созидатель одновременно, – как правило, шестирукий, с бледной от пепла погребальных костров кожей и обмотанной вокруг бедер шкурой слона. Таким он предстает в миниатюре «Боги и смертные с раджей Бхагиратхой поклоняются богу Шиве», написанной на рубеже XVIII–XIX веков. По легенде, священная река Ганг была дарована индусам милостью бога Шивы. Четырехрукий бог Вишну, слогоголовый бог Ганеша, бог-солнце Сурья, супруга Шивы – четырехрукая богиня Парвати, четырехликий Брахма и шестиголовый Картикейя приветству-

ют поступок Шивы. Изображения богов и царей непропорционально крупнее изображений простых людей, пришедших поклониться Шиве.

Картина «Богиня Дурга и Кали сражаются с демонами» была написана в конце XVIII века по мотивам «Девы Махатмия», одного из главных священных текстов шактизма. По сравнению с другими миниатюрами она выполнена достаточно просто, но отсутствие деталей художник убедительно компенсирует стремительной динамикой сюжета. Богиня-воительница Дурга спешит на помощь богине Кали, которая с яростью хищника бьется против армии демонов. Худая и темнокожая Кали набрасывается на врагов

Мир богов: другие религии Индии

Возникший приблизительно в VI веке до н.э. джайнизм отличается от остальных религий особенной строгостью и аскетизмом и проповедует *ахимсу* – непричинение вреда всему живому. Джайнизм не возводит учителей в ранг богов, здесь вероучители служат скорее напоминанием о дремлющей в каждом человеке божественной сущности.

Бронзовый алтарь «Панча тиртхика из Паршванатхи» отлит в XV веке в Западной Индии и изображает пять джайнов-вероучителей – *тиртханкаров*. Одинаковые по форме, застывшие в позе медитации, они кажутся лишенными жизненной выразительности; схематичность фигур резко контрастирует с ажурным декором алтаря. Если внимательно рассмотреть колонны, отделяющие тиртханкаров друг от друга, можно заметить, что они стерлись от частых прикосновений при совершении ритуалов.

Зародившийся в Индии в то же самое время буддизм посте-

Богиня Дурга и Кали сражаются с демонами. Кангра, Пахари. Конец XVIII в. Бумага

Панча тиртхика из Паршванатхи. Алтарь с пятью джайнами. Гуджарат. XV в. Бронза ▶

بیشتر زده و موی سپهر را در سقف خلوت بند کرده و این
 طریق ایامی داشته شب آخری در میان خواب و بیداری
 دیده اند که در مسجد جامع اردبیل واقع اند و شمع بر بالای

بنزست و آن شمع حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله
 و سلم و تمام صحن مسجد شمع است و این شمعها پیا و آویز
 خود را بر آن شمع که حضرت مصطفی است صلی الله علیه و آله

Дхьянибудда Акишобхья. Непал. XII–XIII вв. Сплав меди и латуни, позолота, краска

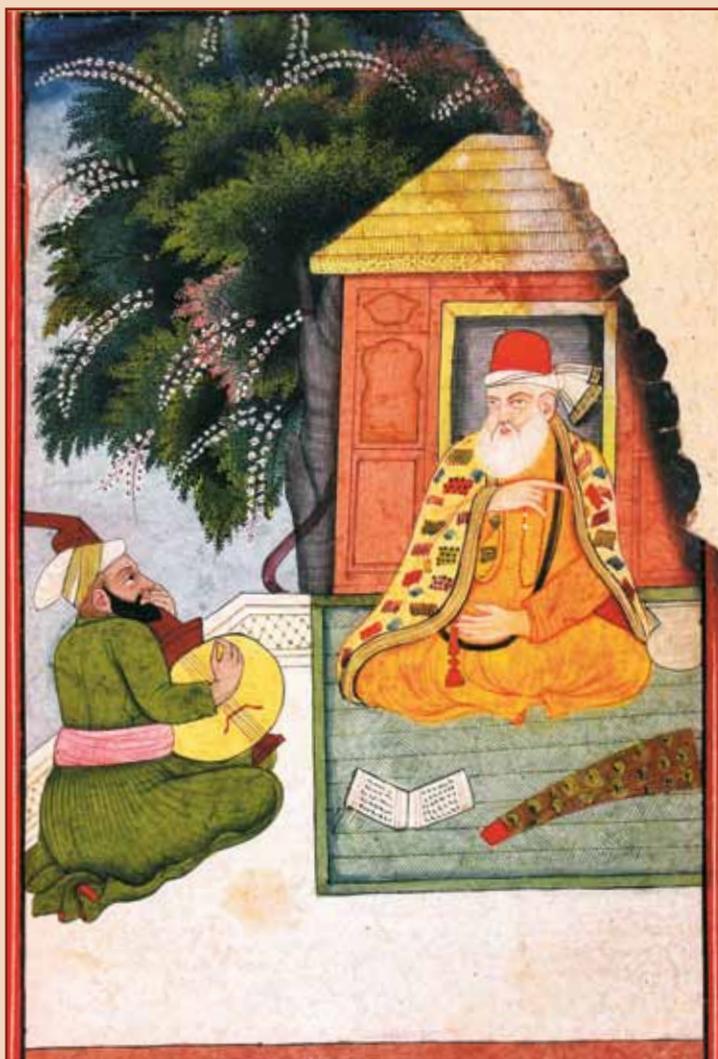
пенно распространился и на другие территории и страны, в том числе Непал, где была изготовлена медно-латунная фигурка «Дхьянибудда Акшобхья». Будда сидит в *падмасане* – позе лотоса, его правая рука касается земли, а левая повернута ладонью вверх. Телесная красота и возвышенное состояние созерцательного покоя гармонически сочетаются в этой скульптуре. Традиционная инкрустация серебром подчеркивает строгость форм и лаконичность линий.

Ислам, одна из самых значительных религий Индии, пришел в долину Инда примерно в VIII веке. Миниатюра «Явление пророка шейху во сне», написанная около 1600 года персидским живописцем, – само по себе исключительное произведение искусства. Ислам категорически запрещает изображать человека, этим объясняется отсутствие прорисованных черт лица пророка – художник не осмелился пойти до конца в своем неподчинении религиозным предписаниям. Кал-

◀ *Явление пророка шейху во сне. Персия. Период правления Акбара. Около 1600 г. Бумага*

Дамы навещают садху. Авадх, провинция Могольской империи. Середина XVIII в. Бумага

Гуру Нанак и Бхай Мардана. Кангра Сикх, Пахари. Около 1800 г. Бумага

лиграфическая вязь, традиционные персидские орнаменты и почти воздушные цветочные узоры украшают эту картину.

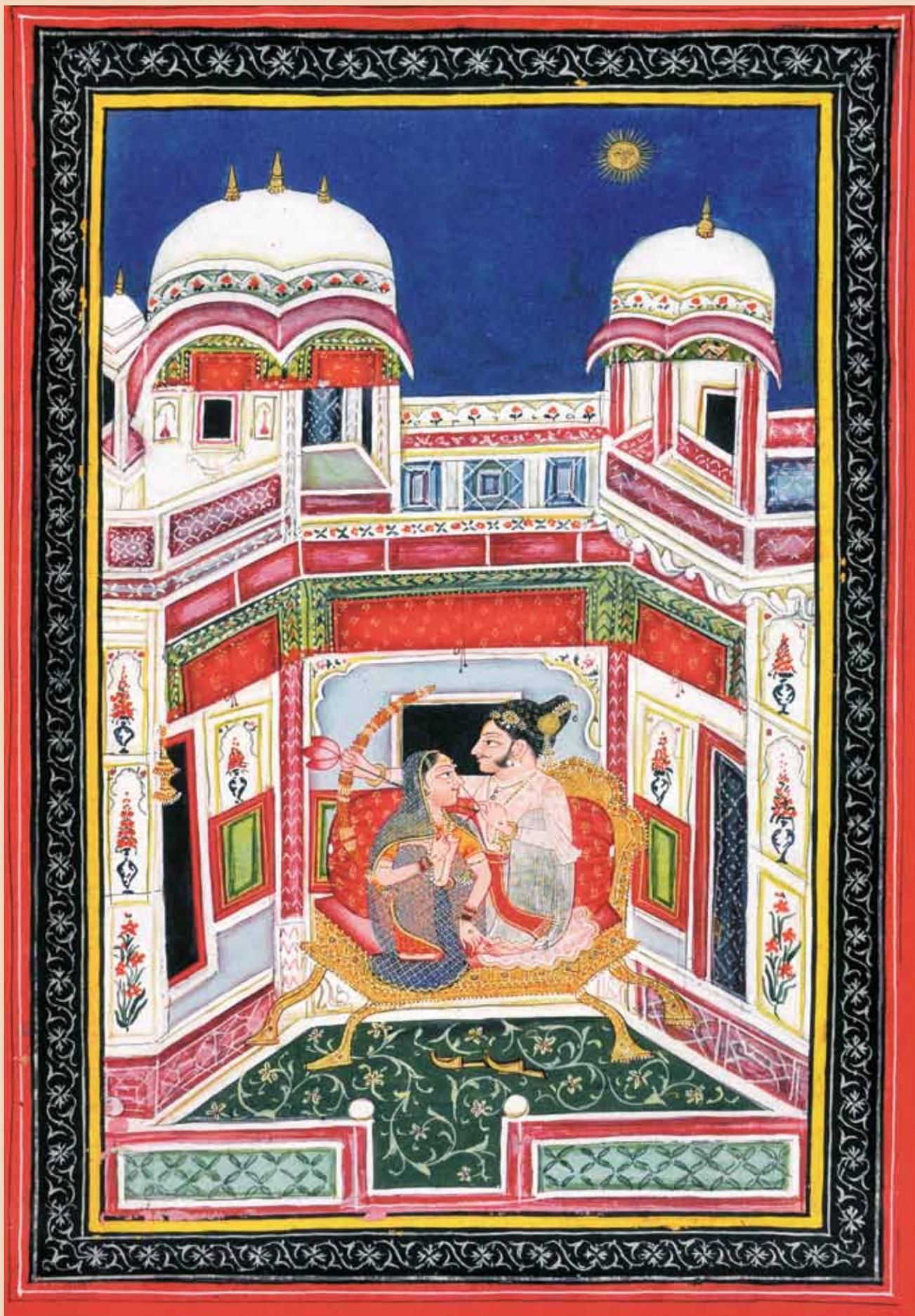
В XV веке в среде индуизма, мусульманства и буддизма возникла новая религия – сикхизм. Ее последователи верят в единого, всемогущего бога, у которого нет имени, и поклоняются ему посредством внутреннего созерцания – медитации. Миниатюра «Гуру Нанак и Бхай Мардана» изображает основателя сикхизма, гуру Нанака, слушающего своего друга, музыканта Мардана, играющего на *раббабе*². Музыка придает сюжету определенное молитвенное настроение и наполняет картину гармонией и светом.

Изобразительное искусство Индии часто обращается к теме аскетов – *садху*, которые, отрекшись от земных соблазнов, уходили в леса для постижения своего внутреннего мира. Миниатюра середины XVIII века «Дамы навещают садху» рассказывает о посещении богатыми вельможами мест уединения йогов – считалось, что благословление, полученное от садху, приносит большую удачу. В правой части картины изображены аскеты, греющиеся у костров в простых грубых одеждах, в центре – знатная женщина в роскошном наряде, сопровождаемая подругами; она принесла садху особые подношения. Река, изображенная на переднем плане, и спокойствие природы уравнивают композицию.

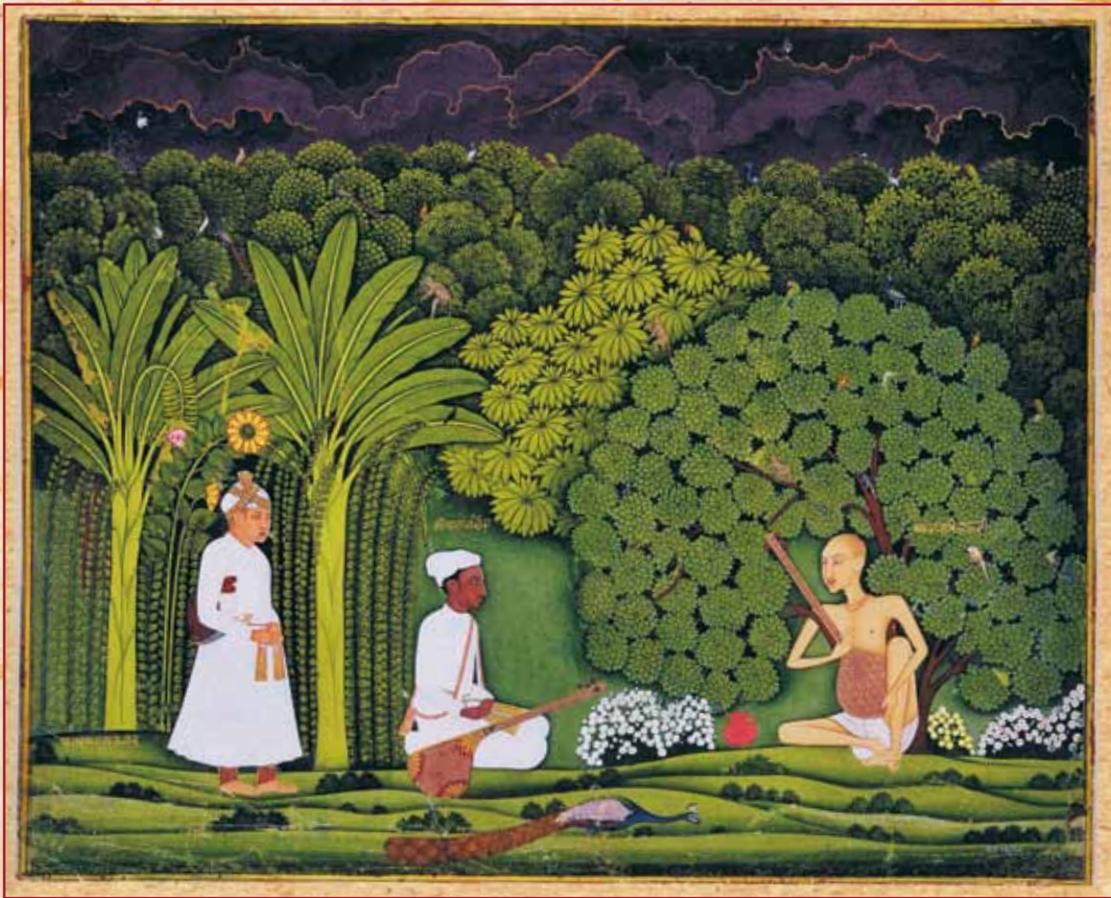
Мир смертных: императоры и их подданные

Часть экспозиции, посвященная смертным, ведет нас через сцены охоты, романтические свидания, праздничные гуляния. Каждая картина повествует о жизни простых людей, музыкантов, царей, шейхов, рассказывает об индийских обычаях и культуре. Завораживающая индийская музыка – это то, без чего действительно сложно представить жизнь индийца. Классическая музыка Индии представляет собой систему закрепленных традицией мелодий – *раг*. В переводе с санскрита рага означает «цвет». Она способна окрашивать музыку, создавать то или иное настроение; существуют даже женские раги – *рагини* и модифицированные раги – *раганутры*. Художественное изображение

² Раббаба (арабск.) – восточная гитара.

Раганурта Вибхаша. Раджастан. 1770. Бумага

*Свами Харидаса с Тансеном и Акбаром в Вриндаване.
Кишангах, Раджастан. 1760. Бумага*

*Рагхурадж Сингх Джу Бахадур охотится на тигров.
Датия. 1855. Художник Бала Прашад. Бумага*

раг – уникальное явление, присущее только индийскому искусству. Картина *рагамала* (с хинди, букв. «гирлянда мелодий») – это визуализированная и отображенная на бумаге музыка.

Миниатюра «Рагапутра Вибхаша» является персонификацией мелодии, которая исполняется на рассвете. Молодой раджа и его возлюбленная сидят на троне, обитом алым шелком. Юноша собирается пустить из лука стрелу-цветок, чтобы задержать восход солнца и продлить романтическую ночь. Фигуры влюбленных полны изящества и грации, а богатый орнамент и сочность красок добавляют изображению чувственности.

Тему музыки в индийском искусстве продолжает картина «Свами Харидаса с Тансеном и Акбаром в Вриндаване». Известный поэт и певец XVI века свами Харидаса жил в уединении в бана-

Мохини: женская красота. Керала. XVIII в. Дерево

Новенькая в княжеском гареме. Джайпур, Раджастан. Конец XVIII в. Бумага

новой роще, и послушать его божественную музыку, по легенде, приходил сам император Акбар Великий. Свами Харидаса играет под деревом на тамбуре, а сидящий напротив ученик Тансен внимает его уроку. Люди, птицы и деревья написаны с большим мастерством и изяществом, а сбалансированная композиция и спокойные тона зеленой рощи создают умиротворяющую атмосферу.

Деревянная скульптура XVIII века «Мохини³: женская красота» интересна фактурной выразительностью, необычными формами, пластикой и роскошным традиционным одеянием танцовщиц – *мохиниаттам*. Такой костюм надевают по праздникам женщины штата Керала, исполняя танец-легенду о мохини. Несмотря на видимую грузность фигуры танцовщицы, кажется, что вот-вот зазвучит музыка, и она начнет свое представление.

Миниатюра «Новенькая в княжеском гареме» позволяет заглянуть на дворцовую террасу XVIII века и увидеть совсем другой тип женской красоты. Поздним вечером все обитатели гарема провожают на свидание с принцем *наику*⁴, которая от страха или смущения еле стоит на ногах.

³ Мохини (санскр.) – вводящая в заблуждение, чаровница.

⁴ Наика (санскр.) – новая девушка в гареме.

Павлин и пав. Поздний период династии Моголов. Начало XVIII в. Бумага

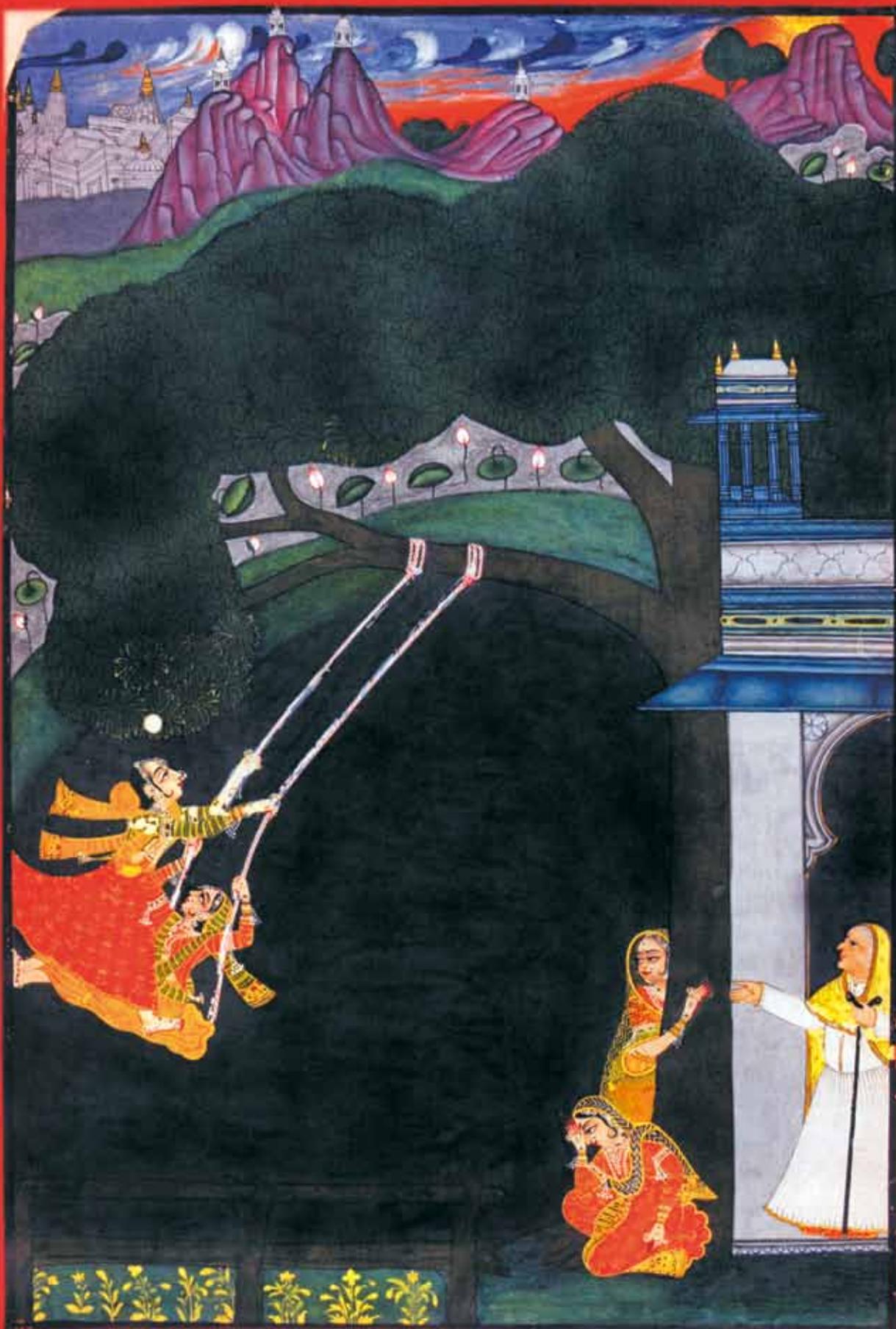
Нежные цвета и легкие ткани одеяний подчеркивают изящество и красоту молодых женщин, а строгая геометричность архитектуры дворцовых построек контрастирует с плавностью их движений.

Охота – одно из любимых времяпровождений царей и императоров. На картине «Рагхурадж Синг Джу Бахадур охотится на тигров» правитель Датии изображен верхом на слоне в сопровождении многочисленных родственников и приближенных. Природа, люди и животные изображены условно и плоско – слоны и тигры словно вырезаны из бумаги, а лес напоминает планомерно засаженный «карликовый» сад. Выцветшая от летнего солнца трава хорошо маскирует охотников и слонов.

Приход долгожданного сезона дождей знаменует собой фестиваль качелей *Тидж*, который отмечается в Раджастане. Считается, что именно в этот день богиня Парвати стала женой бога Шивы. Девушки раскрашивают свои ступни и ладони пастой из хны, надевают лучшие наряды и украшения, веселятся и поют песни. На миниатюре «Женщины на качелях в месяц бхадаон» две молодые девушки раскачиваются на подвешенных к ветке дерева веревочных качелях, их движения свободны и естественны. За ними наблюдают две другие женщины, а пятая сидит на земле и грустит, видимо, о своем возлюбленном. Сочный темно-зеленый цвет лужайки создает ощущение только что прошедшего ливня и прохлады.

Глубоко символична картина XVIII века «Павлин и пав», где изображен брачный танец птицы – символа Индии. Небо на картине затянуто тучами – в Индии танец павлина считается предвестником грозы, его так и называют – *мегхананда*, что означает «радующийся при виде облаков». Павлин распустил свои красочные перья и будто заворожил паву, наблюдающую за его танцем. Золотисто-желтый растительный орнамент, окаймляющий композицию, придает миниатюре законченный вид.

История, культура и священные писания Индии на протяжении веков и тысячелетий были неиссякаемым источником вдохновения для индийских художников. Фотографии дворцов и барельефов, хорошо продуманное освещение, скульптурные группы из дерева, камня и металла в новом выставочном зале Государственного исторического музея – все это создало особенную атмосферу перформанса, проходящего на центральной площади древнего индийского города. Искусно написанные картины вдохнули жизнь в этот город и населили его многорукими богами и простыми людьми. Впечатляющий выставочный проект «Боги и смертные» позволил ознакомиться с уникальным собранием индийской живописи и скульптуры и стал достойным завершением Года Индии в России.

*Женщины на качелях в месяц бхадаон. Котах, Раджастан.
Середина XVIII в. Бумага*