

УДК 73.03

Преходящее как жанр: особые виды изобразительного искусства Тибета

Курасов Сергей Владимирович

Профессор, кандидат искусствоведения, ректор,
Московская государственная художественно-промышленная академия
имени С.Г. Строганова,
125080, Россия, Москва, Волоколамское ш., 9;
e-mail: info@mghpu.ru

Аннотация

Статья посвящена двум уникальным видам тибетского традиционного искусства – масляной скульптуре и песочной мандале. Автор уделяет внимание технологии изготовления изделий и их символике в системе тибетского искусства. Формирование таких жанров, как масляная скульптура и песочная мандала, свидетельствует о выходе идеи о временности всего сущего со смыслового уровня искусства на формальный: идея вечно разрушающегося и вечно обновляющегося колеса сансары стала основой для жанровых форм, не имеющих подобий в культуре соседних стран.

Ключевые слова

Мандала, цампа, масляная скульптура, северный буддизм, искусство Тибета, сансара, традиционное искусство.

Введение

Каноническое искусство, как «мощный регулятор и строитель человеческой личности и культуры»

(Ю.М. Лотман), не сводится к отдельному роду или виду художественной деятельности человека или ее результату. Система канонического искусства содержит в себе самые различ-

ные средства и жанры, позволяющие многомерно и исторично отобразить в традиционной символической форме все богатство идеологии, служащей основой для системы искусства. Некоторые жанры, рожденные в определенных историко-географических условиях, стали уникальными в мировой культуре. В искусстве Тибета, наряду с другими уникальными жанрами (танца, цакли, ца-ца и пр.), существуют жанры, которые всем своим способом существования говорят о главной идее буддизма: о временности всего вещного. Это масляные скульптуры и песочные мандалы.

Скульптуры из масла

Наряду с развитой традицией металлической скульптуры¹, в Тибете существует традиция изготовления статуэток из сливочного ячьего масла или цампы (мякиша из жареной ячменной муки и тибетского чая), символизирующих временность вещей.

1 Ганевская Э.В., Дубровин А.Ф., Огнева Е.Д. Пять семей Будды. Металлическая скульптура северного буддизма IX--XIX вв. из собрания ГМВ. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 368 с.; Деменова В.В. Буддийская металлическая пластика как пространство Великой Пустоты: автореф. дисс. ... канд. искусствоведения. – Екатеринбург, 2007. – 29 с.

Скульптура из масла яка (*Suyou hua*) – это древняя тибетская традиция, несколько необычная форма сакрального искусства, характерная именно для тибетского буддизма. Такая скульптура устанавливается в алтаре во время празднования тибетского Нового года и других религиозных праздников. Скульптура из масла может достигать нескольких метров в высоту, но может быть и совсем миниатюрной.

Холодный климат Тибета, кочевой образ жизни его населения, распространение скотоводства предопределили становление необычной формы искусства. Все, что давали многотысячные стада яков и овец, могло использоваться как жертва или подношение богам. Первое масло от каждой дри (самки яка), как самое драгоценное, традиционно приносилось в дар буддийским монастырям. Перед его жертвой божествам монахи придавали маслу изысканную форму, что и послужило основанием для развития масляной скульптуры.

Эта удивительная форма художественного творчества требует большого труда в тяжелых условиях – она создается в самые холодные зимние дни. При этом монахи должны постоянно охлаждать руки холодной водой,

так как теплые пальцы легко расплавляют масло. Тем не менее эта работа считается очень приятной и почетной.

Ежегодно 15-го января по тибетскому календарю в Лхасе проходит так называемый «Фестиваль масляных фонарей». С наступлением сумерек масляные фонари зажигаются в каждом доме и храме возле масляных скульптур, которые устанавливаются в алтарях храмов и в домашних святилищах.

Монастырь Тар, расположенный в провинции Цинхай – это главное место создания масляных скульптур. В монастыре даже специально был выстроен «выставочный зал» для демонстрации лучших скульптур, которые отбираются каждый год незадолго до 15 января.

Жертвоприношения, созданные из масла, или так называемая «масляная скульптура» занимает центральное место в процессе духовного развития в тибетском буддизме. Считается, что скульптуры из масла впервые появились в регионе распространения религии секты Бон около полутора тысяч лет тому назад.

Легенда гласит, что когда в 641 году принцесса Венчень династии Тан (618-907) отправилась в Тибет, чтобы стать женой короля Сонгцена Гампо,

она привезла с собой скульптурное изображение Сакьямуньи, которое затем было установлено в храме Джоханг. В знак уважения жители Тибета положили жертвоприношения к ногам Будды, но так как в это время года не было ни цветов, ни фруктов, они сделали их из масла.

Поначалу масляная скульптура была примитивна, а методы ее изготовления достаточно грубы. Примерно в 16 веке в монастыре Тар были основаны две школы для обучения монахов этому искусству. Монахи упорно трудились и обучали друг друга преодолевать трудности, постепенно обогащая это искусство как с точки зрения формы, так и содержания.

По традиции скульптуры из масла были готовы к Лосару, тибетскому новому году. Но начало работ намного отстояло от этого праздника: масляные скульптуры, как и другие формы ваяния, требовали сильнейшего сосредоточения, многочасовой работы и духовного усилия. Ламы Гьюдмеда, которые в наши дни создают масляные скульптуры к новогодним празднованиям в Дхарамсале, работают для этого на протяжении месяца по 18-20 часов в сутки.

Создание скульптур из масла – уникальный и сложный процесс.

Чтобы сделать масло более гладким и тонким, монахи замачивают его в холодной воде на длительное время, чтобы удалить все примеси; после чего вымешивают его.

Перед тем, как приступить к процессу создания скульптуры, монахи выполняют омовения и участвуют в особом религиозном ритуале. После этого они обсуждают сюжет скульптуры, разрабатывают ее идею и план и распределяют работу между собой. Только после этого они заходят в помещение с температурой ниже нуля и приступают к работе.

Прежде всего строится каркас будущей скульптуры. Для этого используют палки, пеньковую веревку и мягкую кожу. После этого в ход идут два вида материалов: первый представляет собой смесь черного цвета, в состав которой входит масло от прежних скульптур и зола от сожженной пшеничной соломы. Процесс приготовления этой смеси очень напоминает процесс замешивания теста или глины.

Второй материал – это смесь свежего масла с различными минеральными красителями. Из этой смеси создается наружная поверхность скульптуры. Для отделки также применяется серебряный и золотой по-

рошок, который наносится на завершающем этапе. Лепка выполняется вручную, хотя используются формы, например, для вытягивания нитей.

Готовая скульптура закрепляется на нескольких грифельных пластинах или в специальном чане. Поверхность такого «постамент» покрывается цветочным орнаментом, также сделанным из масла.

Сюжеты масляных скульптур чрезвычайно разнообразны. Чаще всего они представляют собой различные буддистские символы, персонажей мифов и легенд, птиц, животных.

За пределами автономной области Тибет существуют шесть крупных монастырей, также исповедующих тибетский буддизм. Самый большой из них – монастырь Лабранг (Labrang Monastery) находится в Сиахе, провинция Ганьсу (Китай). Здесь также ежегодно выставляются масляные скульптуры. Есть они и в других буддистских странах.

Монахи должны закончить скульптуры к пятнадцатому дню первого месяца. Этот месяц, согласно священному календарю, считается счастливым, так как именно в этот период Будда победил в диспуте шесть противников его учения. Пятнадцатый день месяца, полнолуние, изве-

стен как наиболее благословенный и подходящий для различных духовных свершений. В этот день отмечается великий праздник подношения масляных скульптур (Чонга Чопа), который был одним из важных событий ежегодного цикла в Лхасе.

Для создания скульптуры масло соединяют с цампой, замешивая пластичное, мягкое и эластичное тесто. В него добавляют те же минеральные пигменты, которые используются и при росписи тканей, и при раскрашивании статуй. Масляное тесто становится материалом для лепки фигур пантеона, учителей и божества, а также представителей священной флоры и фауны, моделей архитектурных строений (дворцы, храмы). Уникальный материал и многовековая практика позволяют художникам создавать произведения, напоминающие и восковые изваяния, и статуэтки из нефрита, отличающиеся изысканностью и тонкостью деталей.

Изготовление масляных фигур возможно только при очень низкой температуре, без попадания прямых лучей солнца. Поэтому скульптуры готовятся только зимой и выставляются ночью, а днем остаются в специальных храмовых хранилищах, куда не проникает солнце: даже в мороз

солнечный свет способен растопить хрупкую фигуру. Изготавливая изваяние, мастер обязательно держит при себе два ковша с водой: с горячей и холодной водой. Горячая вода нужна для постоянного очищения рук, а холодная – для охлаждения пальцев скульптора, имеющего дело с тающим материалом.

Однако и предостережения при изготовлении, и бережное обращение с готовыми скульптурами не могут предотвратить их скорого разрушения. Не случайно тибетцы считают их символом непостоянства и иллюзорности бытия.

В сегодняшнем Тибете, когда монастыри стали привлекательными объектами туристического интереса, создалась практика, когда масляные скульптуры помещаются в закрытые стеклянные сосуды, где поддерживается низкая температура; в таком случае они могут сохраняться сравнительно долго.

Хотя масляная скульптура распространилась по всем Тибету, наибольшее развитие она получила на северо-востоке, в Амдо: в этом регионе кочевое скотоводство составляет основу хозяйства. В то же время в частности, в провинции Цзан, где превалирует земледелие, никогда не

было избытков масла. Среди северо-восточных монастырей Тибета наиболее прославлен масляными скульптурами будд и бодхисаттв монастырь Гумбум. Среди наиболее распространенных сюжетных изображений – жизнь Будды и приезд в Тибет китайской принцессы Вэньчэнь.

Распространение буддизма в Тибете способствовало и развитию традиций масляной скульптуры, которая в основном перешла в стены храмов и монастырей. По традиции масляные изображения будд и бодхисаттв выставляют для поклонения во время больших праздников, приуроченных к Новому году по лунному календарю, когда в монастыри съезжаются люди со всех деревень и стойбищ в округе.

Как и в других уникальных жанрах тибетского искусства, в масляной скульптуре отразились история и быт, этнография и экономическая жизнь народа; однако наивысшим измерением и смысловой целью искусства остается запечатление образов буддийской духовной культуры.

Песочные мандалы

Тибетские песочные мандалы создаются в процессе ритуала, а их содержание является иллюстративным

эквивалентом священного текста². Распространение практики построения этих мандал тибетскими монахами в городах мира, в рамках Дней тибетской культуры и тому подобных мероприятий, связано с поручением Далай-Ламы о популяризации тибетской культуры в мире.

Песочная мандала в традиции Калачакры – пространственное изображение, представляющее многомерность пространственных отношений. Детали мандалы, создаваемые из бережно размещаемых на месте крупиц окрашенного песка, создают образ мандалы в трех измерениях и представляют собой тело божества, эманации, дворцовые помещения и земли, а также различные виды духовных ограждений вокруг него³. Внешняя форма мандалы, как правило, – круговая.

Как правило, великий учитель выбирает конкретную мандалу, которая должна быть создана. Мандала, как правило, создается из бумаги, такни и цветного песка. Процесс строи-

2 Жуковская Н.Л. Вселенная и мандала // Ламаизм и ранние формы религии. – М., 1977. – С. 44-61.

3 Осенмук В.В. Тибетская мандала. Структура и образ // Культура Востока: Вып. 2. Особенности регионального развития: Индия, Непал, Тибет. – М.: Красанд, 2009. – С. 93.

тельства занимает несколько дней, и мандала уничтожается вскоре после его завершения. Создание песочной мандалы начинается с церемонии открытия, в ходе которой ламы освящают место и вызывают силы добра. Это делается с помощью пения, музыки и мантр, и занимает около получаса.

Контурные мандалы определяются ламой на деревянной подставке в течение всего дня. Последующие дни посвящены заливке песка в контуры из традиционной металлической воронки, называемой *чак-пур*. Каждый монах держит воронку в одной руке, во время работы он потирает металлический стержень *чак-пур*; вибрация позволяет песку течь, как жидкости. За несколько дней монахи заполняют контуры миллионами зерен цветного песка⁴.

Традиционно песочные мандалы разрушаются вскоре после их завершения, как метафора бренности жизни. Далее песок сметается в урну; впоследствии он может быть использован в целях исцеления. Часть песка распределяется между публикой на церемонии закрытия, а остальная относится в ближайший водоем. Считается, что вода понесет благословение к океану, и отту-

да оно распространяется по всему миру для планетарного исцеления.

Мандалы, построенные из песка, являются уникальными порождениями художественной и духовной практики тибетского буддизма. Как считается, построение и разрушение мандалы приносит очистку и исцеление.

Заключение

Тибетское искусство являет собой непротиворечивую картину целостного осмысления реальности в течение многих столетий. Формирование таких жанров, как масляная скульптура и песочная мандала, свидетельствует о выходе идеи о временности всего сущего со смыслового уровня искусства на формальный: идея вечно разрушающегося и вечно обновляющегося колеса сансары стала основой для жанровых форм, не имеющих подобий в культуре соседних стран.

Библиография

1. Ганевская Э.В., Дубровин А.Ф., Огнева Е.Д. Пять семей Будды. Металлическая скульптура северного буддизма IX-XIX вв. из собрания ГМВ. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 368 с.

⁴ Bryant B. The Wheel of Time Sand Mandala: Visual Scripture of Tibetan Buddhism. – N.Y.: Harper Collins, 1994. – Pp. 125-137.

2. Деменова В.В. Буддийская металлическая пластика как пространство Великой Пустоты: автореф. дисс. ... канд. искусствоведения. – Екатеринбург, 2007. – 29 с.
3. Жуковская Н.Л. Вселенная и мандала // Ламаизм и ранние формы религии. – М., 1977. – С. 44-61.
4. Тибетская мандала. Структура и образ // Культура Востока: Вып. 2. Особенности регионального развития: Индия, Непал, Тибет. – М.: Красанд, 2009. – С. 93.
5. Bryant B. The Wheel of Time Sand Mandala: Visual Scripture of Tibetan Buddhism. – N.Y.: Harper Collins, 1994. – 288 p.

The perishable as a genre: special types of Tibetan fine arts

Kurasov Sergei Vladimirovich

Professor, Ph.D. (History of Arts), head of the academy,
Stroganov Moscow State University of Arts and Industry,
P.O. Box 125080, Volokolamskoe highway, No. 9, Moscow, Russia;
e-mail: info@mghpu.ru

Abstract

The article is dedicated to two unique types of Tibetan traditional art – butter sculpture and sand mandala. The author pays attention to the manufacturing techniques and artefacts' symbolism in the system of Tibetan art. Some genres are born in certain historical and geographical conditions, became unique in world culture.

Sculpture of yak butter (*Suyou hua*) is an ancient Tibetan tradition, somewhat unusual form of sacred art, indicative precisely for Tibetan Buddhism. The butter sculpture depicts the history and everyday life, ethnography and economic life of the people; however, the highest measuring and conceptual objective of the art remains imprinting of the images of Buddhist spiritual culture.

Sand mandala in the tradition of Kalachakra is a dimensional image representing the multidimensionality of spatial relationships. The mandala details created

from carefully placed colored sand grains are forming the mandala image in three dimensions and represent the body of the deity, emanations, palace premises and lands, as well as various kinds of spiritual barriers around it. Mandalas constructed from sand are unique emanations of artistic and spiritual practices of Tibetan Buddhism.

Keywords

Mandala, tsampa, butter sculpture, Northern Buddhism, Tibetan art, samsara, traditional art.

References

1. Bryant, B. (1994), *The Wheel of Time Sand Mandala: Visual Scripture of Tibetan Buddhism*, Harper Collins, N.Y., 288 p.
2. Demenova, V.V. (2007), *Buddhist metal plastic as a space of the Great Void: Author's thesis [Buddiiskaya metallicheskaya plastika kak pro-stranstvo Velikoi Pustoty: avtoref. diss. ... kand. iskusstvovedeniya]*, Yekaterinburg, 29 p.
3. Ganevskaya, E.V., Dubrovin, A.F., Ogneva, E.D. (2004), *Five families of Buddha. Metal sculpture of Northern Buddhism of the IX – XIX centuries from the collection of the State Museum of Oriental Art [Pyat' semei Buddy. Metallicheskaya skulptura severnogo buddizma IX--XIX vv. iz sobraniya GMV]*, Editorial URSS, Moscow, 368 p.
4. "Tibetan mandala. Structure and image", *Culture of the East: Issue 2. Features of Regional Development: India, Nepal, Tibet* ["Tibetskaya mandala. Struktura i obraz", *Kul'tura Vostoka: Vyp. 2. Osobennosti regional'nogo razvitiya: Indiya, Nepal, Tibet*], Krasand, Moscow, 2009, p. 93.
5. Zhukovskaya, N.L. (1977), "Universe and mandala", *Lamaism and early forms of religion* ["Vseleennaya i mandala", *Lamaizm i rannie formy religii*], Moscow, pp. 44-61.