

Вестник

Российского
гуманитарного
научного
фонда

2015
3 (80)

Ю.Г.Атманова*

Вертоградова В.В. Живопись древней Индии по «Читрасутре» из «Вишнудхармоттарапураны» — теория и технология. М.: Наука — Восточная литература, 2014. — 224 с.**

Рецензируемая книга представляет собой замечательный результат многолетней кропотливой работы известного российского индолога, специалиста по проблемам древнеиндийской филологии Виктории Викторовны Вертоградской. Наряду с лингвистической направленностью своей профессиональной деятельности, учёный на протяжении многих лет проявляет неизменный интерес и к искусствоведческой тематике. В круг научных интересов Виктории Викторовны входит изучение теоретических трактатов по индийскому искусству древности и Средневековья. Одному из таких трактатов, «Читрасутре» (начала-середины I тыс.), и посвящена вышедшая монография.

«Читрасутра» — оригинальный и по-своему уникальный памятник индийской культуры. Трактат входит в «Третью кханду» пуранического сочинения «Вишнудхармоттарапурана». Это самый ранний из написанных на санскрите и дошедших до нашего времени текстов по теории и технологии живописи, где всесторонне представлено учение о *читре* (живописном изображении). Трактат содержит как чисто технические рекомендации по приготовлению красок и грунтов, так и первые в данной области теоретические обоснования законов живописного искусства с осмысленным применением категорий эстетики.

Структурно рецензируемая книга состоит из пяти глав и трактата «Читрасутра», снабжённого развёрнутым авторским комментарием и приложением.

Монография представляет собой одно из наиболее глубоких исследований реконструктивно-аналитического плана, в котором затрагиваются специфические и подчас трудноразрешимые для традиционного искусствознания вопросы, связанные с теорией текста, лингвистической семантикой и социолингвистикой. Книга во многом меняет и корректирует наши представления о методологии изучения теоретического наследия древнеиндийских художников и знатоков искусства.

* Атманова Юлия Георгиевна — кандидат искусствоведения.

** Проект 14-04-16062д.

Важно отметить, что в данной монографии В.В.Вертоградова предлагает первый русскоязычный перевод санскритского текста «Читрасутры». Существуют и более ранние англоязычные переводы трактата, но с точки зрения современной науки, они по ряду параметров устарели, к тому же содержат терминологические неточности и погрешности, многие из которых проясняет либо устраняет автор настоящего исследования.

И сегодня специалисты сталкиваются со вполне понятными трудностями, обусловленными многослойной структурой и гетерогенным характером сочинения. Сложность состоит и в том, что текст относится к категории *нибандха* (сжатое изложение) и не имеет традиционного комментария. В связи с этим выбранная автором стратегия изучения текстовой материи и содержательной основы трактата с позиций виртуального текста (заложённых в «Читрасутре») представляется логически обоснованной и, как показало исследование, чрезвычайно продуктивной. Виртуальный текст позволил расширить границы реального текста и включить в аналитический процесс недостающие для полноценного понимания *читравидьи* (учение о *читре*) компоненты из «Третьей кханды»: четыре пролога, а также Нриттасутра и Расахьяя, которые составили приложение (перевод с санскрита автора). Широкая эрудированность учёного позволила для сравнительного сопоставления привлечь разносторонний источниковый материал: как трактаты по различным видам искусства, так и сочинения по философии и лингвистике. В целом проблематика книги выходит за рамки обозначенной в названии темы, предлагая более масштабное, интертекстуальное «прочтение».

В первой главе автор намечает основные парадигмы порождения текста «Читрасутры». Инновационный подход с позиций теории текста вместе со структурным и семантическим анализом способствовал выявлению определённых закономерностей в сфере древнеиндийского наукообразования. Кроме того, этот подход помог проследить генетические связи *читравидьи* с другими дисциплинами и выстроить своеобразную иерархию учений по «Читрасутре». Автор приходит к выводу, что трактат получил первый и основной импульс от лингвистической науки, в частности — грамматики Панини.

На протяжении всего исследования читателю предлагаются интересные компаративистские параллели между учением о *читре* и древнеиндийской филологией. Не зря эпиграфом к книге послужило высказывание Бхартрихари «Учение о языке сияет внутри всякого знания», которое, по видимому, следует воспринимать как некий код к адекватному пониманию «Читрасутры». Перед учёным стояла задача не только перевести трактат и реконструировать механизм порождения текста, но также постараться

вписать учение о *читре* в общую систему индийского научного знания. Автор рассматривает научную коммуникацию в древней Индии как один из важнейших факторов развития науки и генезиса отдельных дисциплин, среди которых — и учение о живописном искусстве.

Наибольший интерес, по нашему мнению, представляет вторая глава монографии, в которой речь идёт об основополагающих принципах *читравидьи*, составляющих фундаментальный базис учения. Удачным кажется способ организации материала: структуру этой главы формируют акцентированные автором своеобразные шлоки-коды, содержащие продуманную мини-классификацию основных концепций учения вместе с важными терминологическими дефинициями, составляющими понятийный аппарат *читравидьи*.

Не имея возможности в краткой рецензии подробно рассмотреть все результаты аналитической работы автора, позволю себе остановиться только на некоторых моментах.

Автору удалось выявить несколько особо значимых для индийской культуры комплексов знания по искусству живописания, которые впервые в истории изучения «Читрасутры» подверглись столь глубокому анализу. К ним относятся такие построения *читравидьи*, как концепция света (*чхави*) и планиметрическое моделирование (*кшаявриддхи*), так и индийская концепция «мимесиса» (*садришья*). Автору удалось установить, что эти учения предлагали новый неординарный взгляд на изобразительные проблемы живописи и интерпретировались теоретиками в духе распространённых в то время философских идей (школ *ньяйи* и *вайшешики*). Автор в деталях рассмотрел принципы построения учения *кшаявриддхи*, базировавшегося на учении о *стханах*. Теория *кшаявриддхи* предоставляла индийским художникам множество вариаций конструирования антропоморфных фигур, сочетавших разнообразные развороты тела и головы в пределах ста восьмидесяти градусов. Посредством трансформации рисованного тела мастера могли, по образному выражению автора, «писать на стене телами», создавая единое живописное пространство сбалансированной композиции.

Ранее исследователи считали изложенную в «Читрасутре» теорию цвета слишком сложной для понимания и даже «нелепой». Однако лингвистический анализ текста позволил В.В.Вертоградовой заключить, что учение о цвете представляло собой вполне стройную систему, подразумевающую чёткую классификацию цветов на основе различий тона и градаций света.

Не менее ценны мысли автора в отношении проблемы индийского «мимесиса». Некорректная трактовка отдельных терминов специалистами

привела в своё время к логически неверным теориям и необоснованным выводам, в которых предполагалось толкование индийской концепции подобия в контексте категорий европейского искусства. Автор показывает несостоятельность подобных гипотез, рассказывая о существовании в индийской теории «мимесиса» нескольких уровней подобия (от «абстрактного» до полного), где жизненное/полное подобие считалось низшим видом изобразительности. Хотелось бы только добавить, что в древней Индии наравне с художниками-любителями портретные образы создавали также художники-профессионалы (согласно индийским драмам), поэтому портретирование не уместилось в рамках чисто любительской живописи, и отношение к портретному образу было не столь однозначно (если принять во внимание хотя бы сакрализованный монарший «портрет»). Вообще, вопрос о природе жизненного подобия в интерпретации древнеиндийских знатоков искусства оставляет место для дальнейших дискуссий, что отмечает и В.В.Вертоградова.

Особо следует отметить новаторский подход учёного к проблеме интерпретации троичной матрицы: *сатья*, *вайника* и *нагара*. В отличие от предшествующих исследователей, автор связывает учение о трёх видах живописи не с формальным (формат изображения) или локальным (регионы Индии) аспектами, а с культурно-эстетическими установками и стилистическими предпочтениями, репрезентованными в антропоморфной форме. Предложенная трактовка выглядит вполне убедительной, кроме того, проведённые параллели с троичными матрицами архитектурных стилей, индийских языков и социокультурных локусов не менее значимы и предоставляют читателю более пространственный и в то же время обстоятельный взгляд на проблему.

В третьей главе монографии определяется специфика формирования теории живописной эмоции (*читра-расы*) в тексте «Читрасутры», выявляются истоки и предпосылки данного учения. Наряду с этим характеризуются основные положения учения о «расовых взглядах» (*раса-дришти*), представленные как в теории, так и применительно к художественной практике. Делается вывод, что концепция *раса-дришти* лежала в основе первой классификации *рас* в *читравидье*.

С профессиональной убедительностью написаны разделы четвёртой главы, в которой реконструируется процесс рождения живописного образа и предпринимается попытка выявления структуры, точнее — главных действующих лиц, индийского художественного сообщества. Особого внимания заслуживает раздел о технике визуализации, где автор предлагает свой взгляд на проблему конструирования живописного образа, выявляя своеобразные морфологические элементы-клише, которые, как правило, пред-

ставляли собой упрощённые «кальки» конвенциональных поэтических формул.

Большой интерес вызывает пятая глава, посвящённая описанию техники живописи, по большей части монументальной. Речь здесь идёт преимущественно о грунтах и способах их нанесения. Автор провела скрупулёзную работу по восстановлению значений основных технических терминов, большая часть которых объясняется в подробном комментарии к соответствующему пассажиру «Читрасутры».

Подводя итог, можно сказать, что монография представляет собой ценный, многотрудный и поучительный опыт комплексного научного исследования. Перед читателем воссоздана полноценная картина творческой деятельности древнеиндийского мастера (разумеется, насколько позволяет исследуемый материал): от медитативной практики и постижения ментальной формы до создания живописной композиции, от технических предписаний до специфических законов конструирования живописного образа.

Важно отметить, что представленная книга указывает на новые релевантные направления и возможные методики исследования не только в теоретической области знания, но и при анализе конкретного эмпирического материала, на примере стенных росписей Аджанты. Предложенное автором осмысление теории и технологии индийского живописного искусства как открытой и подвижной системы, сформировавшейся и бытовавшей в лоне сложившейся к тому времени традиции, в контексте интеллектуального междисциплинарного дискурса, имеет особое значение для дальнейших исследований в области изучения искусства и художественной практики Индии.

Книга хорошо оформлена и снабжена необходимым иллюстративным материалом, который позволяет читателю зримо представить многоуровневый механизм визуализации сложных концепций, составляющих учение о *читре*: планиметрического и иконометрического конструирования, моделирования объёма, цветового и композиционного построения. Можно с уверенностью констатировать, что рецензируемый труд демонстрирует качественно новый уровень в изучении теоретико-технологических трактатов по искусству древней и средневековой Индии. Книга нацелена на подготовленного читателя, предназначаясь главным образом широкому кругу специалистов: искусствоведам, философам, филологам, историкам, реставраторам и др. Вместе с тем, она, безусловно, будет полезна и всем, кто интересуется искусством Индии.

ВЕСТНИК
Российского гуманитарного научного фонда
2015, № 3 (80)

Адрес редакции: 123557, Москва, ул. Пресненский вал, д. 17.
Тел.: +7 (499) 702-85-76
E-mail: info@rfh.ru
<http://www.rfh.ru>

Технический редактор Н.С.Панченко
Корректор В.Г.Быстров

Свидетельство ПИ № 77-12977 от 25.06.2002 о регистрации в Минпечати РФ

Подписано в печать 19.08.2015. Формат 70×100/16.
Усл. печ. л. 24,6. Уч.-изд.л. 18,0.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Тираж 500 экз. Заказ № 4149

Напечатано в ООО «Тверской Печатный Двор»,
170518, Тверь, с. Никольское, д. 26.

ISSN 1562-0484

9 771562 048007 >