

2. Baipakov K. M. Islamic archaeological architecture and archeology of Kazakhstan. Almaty, 2012.

3. Zasyupkin B. N. – Architecture of Central Asia (Essays on the history of architecture of the USSR) M., 1948.

4. Pugachenkova G. Architecture Of Central Asia. The XV century. Leading trends and features. Tfshtent, 1976.

5. Glaudinov B. A., Seidalin M. G., Karpykov A. S. Architecture Of Soviet Kazakhstan. M., 1987.

УДК 75 (510)

*И.И. Губина, магистрант факультета искусств и дизайна,
Алтайский государственный университет (Барнаул)
С.М. Будкеев, доктор искусствоведения, профессор, Алтайский
государственный университет (Барнаул)*

КИТАЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ И ЕЁ СВОЕОБРАЗИЕ

В статье анализируются системные и своеобразные черты китайской живописи на материале оригинальных произведений, изученных в музеях и картинных галереях провинций Китая. Анализ осуществлён с привлечением методов искусствоведческого, исторического, системного подходов.

Ключевые слова: живопись, история, традиция, каллиграфия, символика, стиль, форма.

*I.I. Gubina, Master of Arts and Design, Altai State University (Barnaul)
S.M. Budkeev, Doctor of Arts, Professor, Altai State University (Barnaul)*

CHINESE PAINTING AND ITS PERCEPTION

The article analyzes the system and peculiar features of Chinese painting on the material of original works studied in museums and art galleries of the provinces of China. The analysis is carried out using the methods of art criticism, historical, systemic approaches.

Key words: painting, history, tradition, calligraphy, symbolism, style, form.

Китайская живопись — это отдельная тема в мире искусства. Она непохожа на привычное европейскому глазу понимание прекрасного: имеет свою историю, традиции, законы и изобразительные техники. Китайская живопись, развиваясь на протяжении тысячелетий, беря свое начало от изображений на панцирях черепах и шелковых свитках, продолжается на полотнах современных мастеров, сочетает в себе мастерство каллиграфии, живописи и поэзии. В чем неповторимость китайской живописи? Как понять полотно древнекитайского художника? [1–6].

Традиционная китайская живопись не является просто картиной на рисовой бумаге. Художник и преподаватель направления се-и, автор курса по китайской живописи московской школы «Две империи» Светлана Плакасова считает, что в китайской живописи слиты воедино философско-культурная, социальная, религиозная и этические функции, философия бытия. Несмотря на то, что сюжеты произведений максимально реалистичны, китайские живописцы традиционных школ не пишут пейзажи, предметы или явления. Они живописуют дух, суть и саму природу вещей. Практически в каждой картине художника заложен глубокий символизм. Главные особенности картины китайского художника — это гармония энергий инь и ян, символизм и духовный смысл рисунка, а также некая поэтичность, выраженная каллиграфией. Картина не считается завершенной, если в ней отсутствует печать мастера — красный квадрат или овал, повествующий о руке художника. Гармония инь и ян в китайской живописи достигается при помощи линий и штрихов, пятен и размылок, теней и полутеней. Все эти приемы можно прочесть как энергии мужского и женского начал, которые присутствуют в каждой работе китайского художника. Энергию ян китайский художник изображал сухим штрихом с эффектом непрокрашенности, оставляя, едва касаясь кистью полотна, естественные пробелы. Противоположная ей энергия инь — женская, напротив, широкая и влажная. Уверенной кистью художник наносит тушь, желая показать гармонию женского и мужского начал. Вариативность и сочетание оттенков от светлых сухих до темных и влажных рождает гармонию изображения. Природа женской и мужской энергии выражается не только в тонах туши, но и в самом изображаемом предмете. Например, толстый ствол цветущей сливы мэйхуа означает энергию инь, а ветки и молодые, направленные вверх побеги — энергию ян.

Сравнивая китайскую и европейскую живопись, мы можем сказать, что линия в китайской живописи не служит границей формы, она сама может являться формой. В европейской живописи художники для создания объема и форм используют светотень, сочетания тонов от светлых к темным и палитру оттенков в границе формы или предмета, обозначенных

Рис. 1. Вэнь Тун. Бамбук

Рис. 2. Ши Тао. Хризантемы

линией. В китайской живописи передача целостной формы практически всегда происходит с помощью одной единой линии. Она является непрерывной и динамичной линией-формой, содержащей в себе часть образа и идеи.

Работы китайских мастеров нужно уметь читать. Индивидуальной особенностью китайского искусства является склонность к природным формам, природным сравнениям. Изучая картину китайского художника, необходимо обращать внимание не только на присутствие и выражение энергий инь и ян, но и на изображенный животный или растительный мир, людей, предметы и события. Каждое из этих явлений имеет свой скрытый смысл или намек.

Для визуальных искусств характерна склонность к асимметрии. Китайские мастера предпочитают не совсем ровные, скорее бугристые поверхности, причудливо изогнутые ветви, асимметричные плоды на ветвях. Орнаментальное, основанное на повторении рисунка оформление неприемлемо не только в живописи, но не является основным и в прикладных видах искусства, при изготовлении домашней утвари и мебели. В древнейшем трактате «Слово о Живописи из сада с горчичное зерно» говорится, что начинающий мастер должен нарисовать цветущую ветку сливы мэйхуа, бамбук, хризантему и орхидею. Каждое из этих растений имеет свое значение в живописи. Так, бамбук означал крепость духа, стойкость, верность, твердость характера, человека с высокими моральными принципами. Изображая бамбук, худож-

ник должен был использовать определенные способы написания. Например, ствол изображали в стиле чжуаньшу («печатный стиль»), колена ствола писали штрихами в стиле лишу («официальный стиль»), ветви – в скорописи цаошу («травяной стиль»), а листья – в стиле кайшу, имеющем значение «образец». Бамбук выделяют в отдельный жанр написания мо-чжу («живопись бамбука»). История живописи бамбука прослеживается в работах древнего китайского художника, каллиграфа и поэта Вэнь Туна (1018–1079).

Работа Вэнь Туна «Бамбук» (см. рис. 1), созданная во второй половине XI в., изображает бамбуковую ветвь, написанную в жанре вэньжэньхуа с поэтическими строками каллиграфией. Она находится в музее Гугун, Тайбэй. Считается, что Вэнь Тун был основателем особого живописного стиля — монохромного изображения бамбука. Основываясь на приёмах каллиграфической скорописи, художник создал совершенно своеобразный стиль: картина буквально «писалась» тушью. Внимание и любовь Вэнь Туна к бамбуку вошли в легенду. Считалось, что мастер ходил в бамбуковую рощу во все сезоны и наблюдал то, как она разрастается. Позднее посадил бамбук вблизи своего дома. Жизнь художника вообще была полна и интересна. Он был очень образованным и человеком, много знал и учился. В 1049 г., в возрасте тридцати лет, получил пост губернатора в Хучжоу, где прожил долгие годы. В свободное от работы время он занимался более возвышенными занятиями — поэзией, живописью и каллиграфией.

Другое прекрасное растение – хризантема – у китайцев считается символом отшельничества и духа уединения, скромности и целомудрия, символом торжества осени. Это воплощение простоты Дао, его истины и веры. Созерцая хризантему, зритель видит поэзию природы и душу художника в её исполнении. Она окрыляет и вдохновляет, радует и приглашает к сотворчеству. Особо любил писать хризантемы художник, каллиграф и теоретик живописи Ши Тао (настоящее имя Чжу Жоцзи) из династии Цин (1642–1707). Он был еще

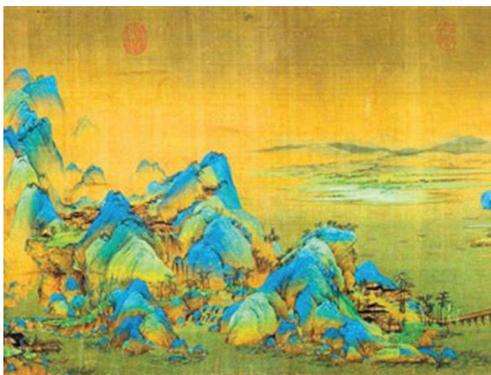

Рис. 3. Ван Си Мэн. Горы и воды на тысячу ли

и садовым мастером. Его псевдоним буквально означал «Окаменевшая волна».

Ши Тао родился в богатой и знатной семье, но жизнь его была полна невзгод и лишений. Рано осиротел и был отдан в буддистский монастырь, который покинул в 1651 г. Ши Тао много странствовал. Жил в Ухане, Нанкине, и Янчжоу, но в 1693 г. принял даосизм и вернулся в Янчжоу, где прожил до самой смерти в простой хижине за городом.

Одна из работ Ши Тао – «Хризантемы» (см. рис. 2) – изображена в стиле се-и с каллиграфически написанными строками в скорописи цаошу («травяной стиль»).

Цветы были одним из любимых жанров китайских художников. Так, символом скромности они видели красоту орхидеи. Орхидея олицетворяла весну, честь, красоту помыслов и являлась символом женского начала. Она проста и изящна, грациозна и невинна, с едва уловимым тонким ароматом. Такой видел ее художник древности, такой видят её художники современности в своих работах.

Изображение сливы мэйхуа носит глубокий философский смысл. Так, толстые ветви и бутоны на них говорят о сочетании инь и ян и интерпретируются как неразделенные Земля и Небо. Изображение мэйхуа говорит о сотворении мира и месте человека в нем, неся этим глубокий философский смысл. Вообще все, что изображает китайский художник, имеет глубокий смысл и подтекст. Так, природные явления, горы и вода говорят о том, сколь велика сила природы и как мал в ней человек, тем не менее художник видит между ними связь и философское соединение духа природы и души человека. Это величие можно увидеть в работах Ван Си Мэна — выдающегося художника конца эпохи династии Северная Сун.

Картина Ван Си Мэна «Горы и воды на тысячу ли» наглядно показывает величие природы (см. рис. 3).

Силу и могущество китайские художники изображали и в виде животных. Так, могущество и благородство представляли в образах тигра и дракона, а долголетие изображалось как черепаха или журавль. Парные птицы, животные и насекомые всегда отождествлялись с супружеским счастьем.

Все картины китайских художников условно можно разделить на отдельные жанры, такие как:

- Жень-у-хуа – портрет человека на фоне природы.
- Шидафу-хуа – живопись сановников и аристократов.
- Чунь-хуа – изображения полуобнаженных и обнаженных натур.
- Шань-шуй – вода и горы.
- Хуа-няо – цветы и птицы.

- Мо-чжу – живопись бамбука.
- Мо-мэй – живопись цветущей сливы.
- Мудань-хуа – живопись пионов.
- Лянь-хуа – живопись лотоса.
- Лань-хуа – живопись орхидеи.
- Гуа-го – плоды и ягоды.
- Хуа-хуэй – цветы и растения.
- Линг-мао – пернатые и пушистые, т.е. изображения птиц и животных.
- Чун-юй – насекомые и рыбы.

В китайской живописи отсутствует жанр натюрморт как таковой. Все изображаемые фрукты или овощи находятся непосредственно на ветке. Культура Китая не принимает неживую природу. Все в картине живет и дышит.

Основными приемами в китайской живописи являются приемы гунби и се-и.

Гунби означает «тщательная кисть», при этом используют очень подробные и тщательные мазки, точно определяющие детали. Художник обычно изображает фигуральные или повествующие о чем-либо предметы. Стиль гунби сформировался раньше остальных и в художественной среде считается академическим. Его часто практиковали древние художники, работающие в королевском дворе и в свободных мастерских. Очень часто птицы и цветы были написаны именно в этом стиле.

Чернильное изображение стиля се-и известно как «литературная живопись», или «стиль свободной руки».

Художники от периода Хань (202 г. до н.э.) и до династий Тан (618–906 гг.) чаще всего рисовали человеческие фигуры. Многие из того, что известно о древнекитайском рисунке, происходит из захоронений, в которых находились картины, написанные на шелковых свитках, знаменах или ранних видах рисовой бумаги. Такие картины были предназначены для защиты умерших и помощи им на пути к раю. Другие картины иллюстрировали учение великого китайского философа Конфуция или показывали сцены из повседневной жизни: занятия учёных мужей, играющих детей, домашних животных или просто бытовые сцены. Большинство китайских портретов имели полноразмерный фронтальный вид и находились в семье в качестве символа почитания своих предков. Императорские портреты обычно выставлялись только в пределах императорского двора.

Однако многие критики считают именно пейзаж наивысшей формой китайской живописи. Время от периода пяти династий до периода Северной песни (907–1127 гг.) известно как «Великий век китайского пейзажа».

жа». Талантливые китайские художники, такие как Го Си, Ли Чэн, Цзин Хао, Фан Куан и другие, рисовали высокие горы и бурлящие реки, используя сильные черные линии, иногда резкие пунктирные мазки, чтобы показать грубость камней. В южных районах Китая художники Джуран и Донг Юань рисовали высокие холмы и полноводные реки своего родного края, используя более утонченные техники. Эти два вида сцен и приемов в китайской живописи стали классическими стилями китайской пейзажной живописи.

Своеобразие китайской живописи раскрывается в умении видеть и понимать философскую идею китайского художника, его мировоззрение и мировосприятие, быть с ним на одной волне и осознавать величие природы, красоту и нежность цветов, важность любви, супружеской верности и взаимопонимания в изображениях парных птиц или животных. Все природные явления и элементы природы китайский художник сравнивает с человеком или отождествляет с ним. Человек, изображенный с веткой бамбука, – символ крепости духа, а девушка с цветком орхидеи в руке становится олицетворением весны, чистоты помыслов и благородства.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Завадская Е. В. «Беседы о живописи» Ши-Тао. М., 1978.
2. Слово о живописи из сада с горчичное зерно / пер. с кит., предисл. и ком. Е.В. Завадской. М., 1969.
3. Цзин Хао. Ода о том, как рисовать горы и воды / пер. с кит. В.М. Алексеева // В.М. Алексеев. Труды по китайской литературе. М., 2003.
4. Се Хэ. Записи о классификации старой живописи / пер. с кит. С. Кочетовой // Мастера искусств об искусстве. М., 1965. Т. 1.
5. Виноградова Н.А. Живопись гохуа в новом Китае. М., 1961.
6. Сычев В.Л. Искусство Китая. М., 1990.

BIBLIOGRAPHY

1. Zavadskaya E. V. "Conversations about painting" Shi-Tao. M., 1978
2. The word about painting from the garden with a mustard seed / Trans. with a whale, pred. and com. E.V. Zavadskaya. M., 1969.
3. Jing Hao. Ode on how to draw mountains and waters / Trans. with a whale. V.M. Alekseeva // V.M. Alekseev. Proceedings in Chinese literature. M.: Eastern Literature, 2003.
4. Xie He. Records on the classification of old paintings / Trans. with a whale. S. Kochetova // Masters of Arts about Art. M., 1965. T. 1.
5. Vinogradova N.A. Painting Guohua in the new China. M., 1961.
6. Sychev V.L. The art of China. M., 1990.