

УДК 7.032.11

*И.В. Губина, магистрант факультета искусств и дизайна,
Алтайский государственный университет (Барнаул)*

*Научный руководитель – И.В. Черняева, доцент, кандидат
искусствоведения, Алтайский государственный университет
(Барнаул)*

ИСТОКИ И РАЗВИТИЕ ЖАНРА «ЦВЕТЫ И ПТИЦЫ» В КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ

Автор раскрывает истоки и развитие жанра «цветы и птицы» в китайской живописи, анализирует творческий метод первых художников, работавших в стиле гунби и се-и. Рассмотрено творчество китайского художника Суншань Хэ, продолжающего традиции классических произведений в жанре «цветы и птицы» в современном изобразительном искусстве. Приведены примеры произведений художника, экспонируемых в художественной галерее Романовых (Красноярск).

Ключевые слова: традиционная китайская живопись, жанры китайской живописи, философское соединение духа, символы, знаки.

I.V. Gubina, Master of Arts and Design, Altai State University (Barnaul)

*Supervisor – I.V. Chernyaeva, Associate Professor, Candidate of Art
History, Altai State University (Barnaul)*

SOURCES AND DEVELOPMENT GENRE “FLOWERS AND BIRDS” IN THE CHINESE PAINTING

In article authors open sources and development of a genre “flowers and birds” in the Chinese painting, the creative method of the first artists working in style of a gunba is analyzed and se-and. In article works of the Chinese artist Songshan He who is carrying on traditions of classical works

in a genre “flowers and birds” in the modern fine arts are considered. Examples of the works of the artist exhibited at art gallery Romanov (Krasnoyarsk) are given.

Keywords: traditional Chinese painting, genres of Chinese painting, philosophical connection of spirit, symbols, signs.

Актуальность исследования обусловлена возрастающим интересом в начале XXI в. в России к восточному искусству: проводятся выставки, организуются мастер-классы, открываются центры традиционного творчества. Выставки китайского искусства проходят в центральных городах России и в регионах страны. В 2012 г. в арт-галере Романовых (Красноярск) была проведена персональная выставка китайского художника Хэ Суншань «Цветы-птицы». Произведения традиционного китайского жанра «цветы и птицы» кисти художника стремятся к выразительности и «сочности», роскошности, изысканности, необычайной красоте.

В китайской живописи жанр «цветы и птицы» зародился в период правления династий Хань (206 до н.э. — 220 н.э.) и Тан (907—960), быстро развиваясь, он открывал миру большое количество талантливых художников. Художники династии Сун в период с VII по XIII в. довели искусство живописи до совершенства. Живописцы проводили наблюдения за природой, учились и познавали стихии природы и тщательно оттачивали свое мастерство. В стиле гунби использовался чёткий прорисованный контур со всеми подробностями. Свитки изображали учёных мужей и мудрецов за работой или светской беседой, божественные чертоги и бытовые сцены. Стиль сеи-и, появившийся позднее, воплощал идею изображения и требовал тщательной прорисовки деталей. В нем художники уделяли внимание мазкам, степени нажатия кисти, её направлению при работе и чередованию тонов от светлых к тёмным. Изображаемые объекты были более субъективными и менее приближены к реальности.

«Цветы и птицы» – жанр китайской живописи с изображением натуральных предметов, в том числе растений, фруктов, овощей, рыб, птиц, насекомых и камней. Художники Ци Байши, Лин Лян, Чжан Дацъен являются яркими представителями этого жанра [1].

Цветочная живопись происходит от буддийских картин, ярко украшенных цветами, которые были привезены в Китай из Индии в I в. до н.э. Эти картины, популярные во времена династии Тан в X в. н.э., стали отдельной категорией живописи. Цветочная роспись сочеталась с китайской традицией росписи птиц и животных. Многие художники во времена династии Сун работали в этом жанре, создавая изображения цветов сли-

вы, орхидей, хризантем, а также ростков бамбука, веток сосны и кипариса. Часто цветы и птицы изображались в паре. Мазки, используемые для рисования стеблей цветов или клювов птиц, были похожи на мазки кистью, используемые в каллиграфии. Изображения птиц и цветов были выражением даосского идеала гармонии с природой. После того, как художник осваивал технику кисти для конкретного предмета, он получал возможность выразить свой внутренний характер и свои отношения с природой через несколько простых штрихов. Ранние изображения птиц и цветов были написаны рядом учёных мужей в период исследования литературных источников. Китайские художники считали, что хорошую картину мог нарисовать только поэт, поэтому многие картины имели поэтические строки, повествующие о красоте природы.

Ван Фу (1362–1416) был художником, поэтом и каллиграфом. Он изображал бамбук тушью в свободной манере, добавляя поэтические строки.

Другой выдающийся китайский живописец и литератор Су Ши (1036–1101) выступал за то, чтобы в стихах была образность живописи, а в живописи присутствовала поэзия. Его идея выразилась в единстве поэзии и живописи, достичь которого стремились китайские художники. Часто они сопровождали свою картину стихотворными строками, выполненными в каллиграфическом стиле, где выражали свой душевный порыв или свое отношение к изображенному предмету. Стихотворная надпись была призвана дополнить образное содержание картины, сделать произведение более гармоничным.

Одним из первых мастеров, которые писали картины в стиле «цветы и птицы», был Сюэ Цзи (649–713) – художник периода династии Тан [2]. Он занимал высокий пост при императорском дворе и был талантливым художником. Его изображение журавлей имело большую популярность среди молодых и начинающих художников того периода, что способствовало распространению изображения этой птицы.

Историки китайской живописи, однако, считают прародителем китайской живописи жанра «цветы и птицы» Бянь Луань (период династии Тан) [3]. Он состоял на службе при императоре Дэцзуну (785–805). Чжу Цзинсюань, член императорской академии Ханьлинь более позднего периода, отнес его к категории утонченных живописцев и написал о нем: «...смолоду прославился как живописец. Особенно искусно он изображал цветы и птиц, его рисунки срезанных ветвей не имеют себе равных. Многие находят, что его кисть легка и умела, а его цвета свежи и чисты. Он досконально постиг все позы пернатых существ, уловил обаяние всех цветов. Господин Бянь первый из художников современности рисовал букеты срезанных цветов. Выполненные им картины трав и деревьев, пчел и бабочек,

воробьев и цикад позволяют причислить его к категории утонченных» [4]. В каталоге живописи «Сюаньхэ хуа пу» представлены произведения этого художника [5]. Заслугой Бянь Луаня является то, что объектом его внимания стали дикие цветы и дикорастущие съедобные овощи.

Знаменитыми мастерами жанра «цветы и птицы» периода «Пяти династий» являются художники Хуан Цюань (903–968), Сюй Си (вторая половина X в.) и др. Хуан Цюань писал картины при дворе царства Поздняя Шу (891–965). Этот художник считается классиком живописи жанра «цветы и птицы» и основателем академического стиля. Манера и стиль его работ сочетают насыщенность цветовых гамм с детализацией и четкой прорисовкой объектов, фиксацией всех нюансов изображенного и большой декоративностью.

Китайский художник периода царства Южное Тан Сюй Си (937–975), основатель Цзяннаньской школы «хуаняохуа», писал свои картины в приглушенной цветовой гамме. Его произведения отличаются элегантностью и изяществом письма. Сюй Си писал монохромные и многоцветные картины, в которых преобладали грустно-поэтические мотивы в виде опадающих в воду листьев, плавающих в водоемах птиц, порхающих в утренней свежести бабочек. Исполненные тушью контурные линии мастер заполнял мягкими розовыми оттенками. Зарисовки Сюй Си сопровождались тонкой градацией тонов и полутонов, легкими, прозрачными разливами красок.

Современные китайские художники пишут свои картины и в стиле гунби, и в стиле се-и. Один из ярких представителей современности художник Хэ Суньшань известен как продолжатель творческого наследия классических мастеров Китая. В своих произведениях он отражает философский дух и картину мира своей родины. Суншань Хэ родился в 1948 г., художественное образование получил на факультете искусств университета провинции Хэнань. Хэ Суньшань прошел большой творческий и карьерный путь: от руководителя отдела дизайнеров-проектировщиков в рекламном арт-агентстве до должности почетного председателя Общества деятелей искусства города Син Ян (провинция Хэнань). Художник неоднократно получал награды от Правительства Китая и был удостоен звания «выдающийся мастер искусства». В настоящее время Суншань Хэ является членом Художественного комитета Китайской академии каллиграфии и живописи, членом Союза художников Китая, членом Китайского научного общества по китайской традиционной живописи, а также членом правления Международной Ассоциации художников и каллиграфов. Хэ в совершенстве владеет всеми жанрами традиционной китайской живописи. На протяжении многих лет художник за-

нимался как преподавательской, так и исследовательской деятельностью в области искусства. Его картины участвовали во многих выставках и получали награды, коллекция его произведений находится в частной картинной галерее Романовых города Красноярска.

Суншань Хэ является одним из известных художников и одним из лучших преподавателей изобразительного искусства в Китае. Преобладающим жанром написания картин художника являются жанры:

- мудань-хуа – живопись пионов;
- гуа-няо – цветы и птицы;
- лян-хуа – живопись лотоса;
- хуа-хуэй – цветы и растения;
- линг-мао – пернатые и пушистые, изображения птиц и животных;
- чун-юй – насекомые и рыбы [6].

Особенно часто художник пишет пионы и цветы лотоса. Рисую картины в стиле гунби, он использует яркие оттенки красок. Его картины отражают гармонию природы в сочетаниях животного и растительного мира.

Хэ Суншань использует в своих произведениях оттенки розового, зелёного, жёлтого тонов. Гармоничное сочетание нежности цветка и изящества птицы дополняется грубостью камня или дерева. Его картина «Летающие цветы» содержит поэтические строки о красоте и лёгкости бабочек, которые художник отождествляет с парящими в пространстве цветами. Бабочки в его восприятии — это живые цветы, каждая из них уникальна, красочна, изящна. Для написания картины художник использовал нежные оттенки кораллового, белого и песочного цветов.

Стилем се-и, которым художник владеет так же мастерски, как и гунби, Суншань изображает лилии и кувшинки. На просторах водной глади, едва касаясь кистью бумаги, он изображает в грустном поэтическом одиночестве одну или две лилии. Листья растений написаны разными оттенками черной туши, цветы – от бледно-розового до едва уловимого оттенка. Названия картин отражают чистоту и свежесть воды, нежность цветка.

В заключение следует отметить, каждый из рассмотренных нами стилей – гунби и се-и – является уникальным и неповторимым, их невозможно сравнивать. Нельзя сказать, что один из них превосходит другой. Не стоит думать, что контурно-цветовые стили могут описать только поверхностный вид объекта, в то время как чернильно-монохромные изображения в каллиграфических мазках передают его внутреннюю природу. Каждый из этих стилей несет в своем содержании любовь художника к миру и природе, философский дух и миропонимание. Являясь традиционными классическими жанрами, гунби и се-и имеют свое продолжение в творчестве современных мастеров Китая.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Виноградова Н.А. «Цветы-птицы» в живописи Китая. М., 2009.
2. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: в 10 т. СПб., 2010.
3. Бесконечная ци. Поэзия живописи [Электронный ресурс]. URL: <http://turisheva.ru/2018/05/30/zhivopis-tsvetyi-ptitsyi-dosunskiy-period/> (дата обращения: 23.09.2018).
4. Каталог живописи коллекции Сюаньхэ / В.М. Алексеев. Пекин, 1964.
5. Дзя Сяолу. Произведения «цветы и птицы» («хуаняохуа») в экспозиционно-выставочной практике советских художественных музеев : дис. ... канд. искусствоведения. СПб., 2018.
6. Цюй Лэй Лэй. Китайский рисунок: техники и жанры / перевод с англ. М., 2010.

BIBLIOGRAPHY

1. Vinogradova N. Ah. "Flowers-birds" in painting China. Moscow, 2009.
2. Vlasov V. G. New encyclopedic dictionary of fine arts : in 10 t. SPb., 2010.
3. Infinite qi. The poetry of painting [Electronic resource]. URL: <http://turisheva.ru/2018/05/30/zhivopis-tsvetyi-ptitsyi-dosunskiy-period/> (accessed 23.09.2018).
4. Exhibition of Chinese painting: catalogue / Text: V. M. Alekseev, catalogue of painting of Xuanhe collection , 1964.
5. Jia Xiaolu. The works of "flowers and birds" ("Hanaka") in the exhibition practice of the Soviet art museums. Diss. ... kand. claim. 2018.
6. By Qu Lei Lei. Chinese drawing: techniques and genres / translation from ang. M., 2010.