

УДК 7.036

Д. А. НОВИК D. A. NOVIK

ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ ЖИВОПИСИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

Китайская традиционная живопись является одним из самых ярких отражений культуры Китая, обращаясь к которому, мы можем увидеть не только культурные особенности, но и изучить философские мысли, которые и по сей день являются важной частью современного общества.

Ключевые слова: живопись, культура, символизм, восприятие, смысл, стиль.

FEATURES OF CHINESE TRADITIONAL PAINTING AND ITS IMPACT ON MODERN SOCIETY

Chinese traditional painting is one of the most vivid reflections of Chinese culture, where we can see not only the features of Chinese traditional painting, but also philosophical thoughts, which are still part of people's lives today.

Key words: painting, culture, symbolism, perception, sense, style.

На сегодняшний день Китай является обладателем одной из древнейших и богатейших культур во всем мире. Более того, она прекрасно сохранилась не только в своей первоначальной форме, но и стала частью современного общества. Для многих исследователей китайская традиционная живопись является обязательным предметом изучения, ведь именно в ней ярко прослеживается не только культурное развитие общества, но и социальное. Здесь отражены основные исторические факты (изображения выдающихся личностей, императоров, событий), мифические аспекты (изображения богов, духов) и даже философские мысли, которые впоследствии стали неотъемлемой частью китайской традиционной живописи.

По мере нашего знакомства с этим древним искусством вы начнете замечать, что оно разительно отличается от европейского. И речь идет не только о материалах, но и о техниках. Ни для кого не секрет, что китайская традиционная живопись имеет огромную историю, которая берет свое начало еще в I тысячелетии до н. э. Как и у большинства других народов, первыми отголосками рождения китайской традиционной живописи служили наскальные изображения людей, растений, животных, которые несли символический характер. Символизм, к слову, играет огромную роль в китайской культуре. Каждый элемент здесь несет в себе определенный смысл, который вложил в него автор. Так, изображение цветущей сливы символизирует надежду и обновление, орхидея – символ красоты и скромности, а кошка символизирует удачу и долгую жизнь. Этот список можно продолжить множеством других примеров, но почему же этому уделяется такое большое внимание? Для многих живопись – это своего рода язык, который позволяет иначе посмотреть на своё окружение, передать чувства, которые ты испы-

тываешь или даже оставить небольшое послание. «Живопись – это получившая форму поэзия», – именно так словами древнего китайского пейзажиста Го Си можно описать китайскую традиционную живопись.

Стоит отметить, что каллиграфия ещё со времен глубокой древности рассматривается в тесной связи с живописью, так как считается, что эти виды творчества имеют общий источник. Ведь, в сущности, на ранней стадии развития каждый иероглиф представлял собой очень простую зарисовку какого-либо предмета или же явления. Каллиграфия и по сей день очень интересна для изучения, к тому же удивительно и то, что написание иероглифов не зависит от диалектов языка. Если вы напишете на бумаге то, что хотите сказать другому человеку, то вас поймут вне зависимости от провинции Китая, где вы будете находиться.

За долгий период своего развития, в китайской традиционной живописи сформировались две техники рисования, которые и по сей день считаются основными – Гунби (工笔) и Се-и (写意). Гунби – «техника прилежной кисти». Живопись в стиле Гунби – это очень тонкая работа с большим количеством мелких деталей. Она характерна для более ранних эпох и именно в этом стиле выполнялись росписи во дворцах императора и знати. Се-и – стиль «грубой кисти». В нем нет четких очертаний, правильных контуров, изображение наносится непосредственно тушью на холст. Главное в этом стиле – настроение. Именно в этом и заключается его основное отличие от стиля Гунби, в котором главным ориентиром служит внешняя схожесть [2, с. 72].

В отличие от европейского подхода к искусству, где художники стремились изобразить весь сюжет целиком, китайские мастера стремились уловить «момент во времени», что может представлять собой лишь малую часть большого сюжета. Интересным моментом является и то, что китайские мастера все свои картины пишут без предварительных эскизов и чаще всего по памяти. Нередким явлением были воображаемые места, которые художник сам и придумывал, работы подобного рода называли «пейзажем собственного сердца». Однако, если мы говорим о китайской традиционной живописи в целом, то здесь можно выделить три основных жанра: «цветы и птицы», «горы и воды» и портретная живопись.

Пейзаж всегда был ведущим жанром в китайской живописи. Особую популярность он получил в эпоху династии Северная Сун (960–1127), когда пейзажи рисовались на длинных свитках из шелка или рисовой бумаги. Одним из ярчайших представителей пейзажной живописи является Го Си. За всю свою жизнь он создал целый ряд величественных пейзажей, среди которых «Уединенная долина», «Глубокая расщелина» и «Ранняя весна». Последнюю из которых давайте рассмотрим поподробнее. Картина «Ранняя весна» была написана в 1072 году и является эталоном китайского национального пейзажа. Здесь не используются яркие краски, отсутствует фон, да и в целом у картины нет лишней «загруженности» несмотря на то, что она нарисована с максимальной детализацией. Чтобы достичь этого эффекта, художник использовал тушь нескольких оттенков и кисти разного размера – начиная от широких и заканчивая самыми тонкими кистями. Как и другим картинам китайских мастеров, работа Го Си не лишена

символизма. Здесь автор хотел показать нам раннее пробуждения весны, когда природа, уставшая от холодов, просыпается в ожидании предстоящего тепла и радости. Помимо символизма здесь также отражен один из самых популярных приемов в китайской традиционной пейзажной живописи – прием «рассеянной перспективы». Художник, используя данный прием, стремится поднять дальний план как можно выше и дальше от наблюдателя, чтобы создать своеобразный «путь», у которого нет конца и прогуливаясь по которому, наблюдатель сможет насладиться красотой окружающих пейзажей.

Как вы уже могли заметить, в процессе написания картин важны не только используемые кисти, техники, материалы, но и расположение полотна: вертикальное расположение использовалось для картин, предназначенных для созерцания с относительно большого расстояния, ими часто украшали стены дворцов или храмов, горизонтальные же свитки держали в руках, и, последовательно разворачивая, наблюдали за развитием композиции, изображенной на свитке, как при чтении книги.

В качестве примера подобного расположения давайте обратимся к репродукции полотна великого китайского художника Гу Кайчжи «Фея реки Ло». Сам свиток длиной около 5 м и шириной 30 см был создан на основе поэмы Цао Чжи, посвященной его неожиданной встрече с прекрасной нимфой. Сегодня свиток существует в нескольких копиях, три самые известные из которых представляют собой копии эпохи Сун (960-1279), созданные неизвестными художниками. Такое явление было нередким в Древнем Китае. Многие преподаватели в качестве примера для своих учеников могли использовать работы уже знаменитых на то время мастеров, предлагая им «повторить» их, чтобы воспитать определенные качества, присущие художникам, и увидеть ошибки, которые они допускают [4, с. 6]. Однако стоит отметить, что эти копии все же имеют некоторые отличия, главное из которых – расположение текста. Как мы знаем, художники совмещали текст с изображением, однако на некоторых копиях текст отсутствует, либо же помещен отдельно от изображения. На данный момент самой достоверной копией считается копия из музея Ляонин, где текст чередуется с изображением сюжетов, что является характерным для оригинала того времени.

Жанр «цветы и птицы» в отличие от «гор и вод» максимально приближает природу к человеку. Изображения в этом жанре наносились не только на свитки, но и на веера, ширмы. При этом, изображения были настолько детализированы, что наблюдателю невольно казалось, что перед ним действительно находится это растение или же птица. Среди флоры особенно популярными являются изображения таких растений, как цветущая слива, орхидея, бамбук и хризантема, которые получили название «четыре благородных мужей». Так как жанр «цветы и птицы» был глубоко пропитан символизмом, то каждое из этих растений наделялось определенными человеческими качествами и служило своеобразным посланием от художника созерцателю. Цветущая слива высоко ценилась среди китайских художников именно за ее стойкость к неблагоприятным условиям: как известно, слива распускается раньше других цветов, когда еще стоят морозы. Бамбук олицетворяет твердость характера и силу духа, ведь на протяжении всего года он не меняет свой цвет, не сбрасывает листья и стойко переносит любые

погодные явления. Цветы хризантемы расцветают поздней осенью, распространяя вокруг сильный аромат. Они олицетворяют непоколебимость, решительность характера, подобно человеку, который неотступно придерживается высоких нравственных принципов и не зависит от мнения толпы [2, с. 75].

Важным моментом в китайской традиционной живописи является и печать, которую вы могли заметить на картинах китайских мастеров. В отличие от картин европейских художников, которые ставили свои подписи в правом нижнем углу, она ставилась в любом месте картины и традиционно была ярко красного цвета, контрастируя с изображением и придавая ему законченный вид. Стоит отметить, что каллиграфические работы и свитки живописи всегда были предметом коллекционирования в Китае, их собирали знатные люди: императоры, чиновники, ученые и также отмечали работы своей именной печатью. Помимо этого, свои печати в знак признания достижений мастерства ставили на работах коллег и другие художники. Именно поэтому на некоторых картинах количество печатей может достигать до нескольких десятков, что делает практически невозможным определить настоящего автора картины.

Подводя итог, хочется отметить, что китайская традиционная живопись и по сей день является одним из самых значимых направлений в китайской культуре: о ней пишут в книгах, организуют выставки, посвященные целым эпохам ее развития, и даже проводят мастер-классы, на которых у каждого появляется возможность стать частью этого древнего искусства. Живопись всегда была и будет интересной для людей всех возрастов, ведь именно она может стать для нас тем «зеркалом», которое не только откроет нам дорогу в прошлое, но и покажет чувства людей, которыми они так хотели поделиться.

ЛИТЕРАТУРА

1. Киричек, А. Китайская живопись. Серия «Мировое искусство» / А. Киричек – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 160 с.
2. Сун Жуй. Китайская живопись и каллиграфия. Уроки для начинающих / Сун Жуй, Е. Утянская. – СПб : Вектор, 2014. – 144 с.
3. Фостер, В. Китайская живопись кистью. Энциклопедия / В. Фостер. – Москва : Арт-родник, 2007. – 224 с.
4. Шерретт, П. Китайский рисунок кистью. Художественное пособие для начинающих / П. Шерретт. – Москва : Арт-родник, 2004. – 128 с.
5. Эм, А. Китайская живопись. Техника рисования / Анна Эм. – Минск : Харвест, 2007. – 112 с.