

ТЕМА ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА И ОБРАЗ ПОЭТА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ КИТАЯ ЭПОХИ СУН

Актуальным направлением современного китайского и белорусского искусствоведения является детальное изучение различных аспектов искусства вэньжэньхуа, его важнейших представителей и их произведений. Автор статьи описывает и анализирует своеобразие темы поэтического творчества и образа поэта как вэньжэнь, т.е. художника-учёного чиновника, в изобразительном искусстве (портретных и сюжетных картинах) эпохи Сун.

Ключевые слова: искусство Китая, вэньжэньхуа, портретная и сюжетная живопись, образ поэта в искусстве, эпоха Сун.

LI YI

THE THEME OF POETIC CREATIVITY AND THE IMAGE OF THE POET IN THE CHINESE VISUAL ARTS OF THE SUNG ERA

An actual direction of modern Chinese and Belarusian art history is a detailed study of various aspects of wenzhenhua art, its most important representatives and their works. The author of the article describes and analyzes the originality of the theme of poetic creativity and the image of the poet as a wenzhen, i.e. an artist-scientist official, in the fine arts (portrait and narrative paintings) of the Song era.

Keywords: Chinese art, wenzhenhua, portrait and subject painting, image of the poet in art, Song era.

В наследии классического искусства Китая важнейшее место занимает вэньжэньхуа (кит. 文人画, *wén rén huà* – дословно «живопись учёных мужей»), – изобразительное, поэтическое и каллиграфическое творчество, основанное на широкой образованности и неоконфуцианской философии. Это явление получило уже широкую известность в русскоязычном искусствоведческом пространстве. Термин вэньжэньхуа был введен в научный оборот исследователем и переводчиком Е. В. Завадской в 1971 году [1]. Однако детальное изучение различных аспектов вэньжэньхуа, его важнейших представителей и их произведений, остается задачей будущего. Среди интересных вопросов, требующих анализа, – своеобразие темы поэтического творчества и образа поэта в изобразительном искусстве (портретных и сюжетных картинах) эпохи Сун.

В работе «Эстетическое сознание и поэтические стремления в живописи вэньжэньхуа династии Северная Сун» Пань Лиянь, раскрывая творческую эстетику, подчеркивал в качестве основной особенности этого явления жизненность замысла и манеры исполнения в качестве важнейшего принципа творчества. Художники круга вэньжэнь интегрировали в картины поэтический текст, стремясь добиться более глубокого выражения чувств. «С точки зрения всей традиционной культурной системы вэньжэнь, – пишет Пань Лиянь, – развитие литературы предшествовало развитию живописи. Художники осознавали, что функция выражения эмоций в литературных произведениях

возникла раньше, чем живопись. Эстетические взгляды, изложенные в «Рассуждениях об изящной словесности» Цао Пи, «Оде свободной формы» Лу Цзи, «Резном драконе литературной мысли» Лю Се и «Категориях стихов» Чжун Жуна, нашли свое отражение в теории живописи» [2, с. 47].

Таким образом, можно сказать, что теория живописи находилась под влиянием теории литературы. Династия Тан положила начало расцвету поэзии, которая стала для творцов лучшим способом передать свои стремления и выразить свои эмоции. Когда во времена династии Северная Сун среди вэньжэнь появилась тенденция к живописи, эти люди, занимавшие официальные должности при императорском дворе и составлявшие костяк государственно-чиновничьего аппарата империи, стали выражать свои эмоции через живопись. Эта форма творчества в полной мере отразила закономерности различного взгляда на мир, которые ранее сложились в древнекитайской поэзии. Неслучайно Су Ши высказал мнение, что правила вэньжэньхуа и поэзии непротиворечивы.

Традиция вэньжэньхуа династии Сун (960–1279 гг.) сформировала собственную интерпретацию танской поэзии. Художники создали большое количество классических картин, важнейшие из которых выделяет Ло Шицзинь, отмечая, что их объединяет то, что все они показывают портрет поэта с разных ракурсов. Путем анализа картин поэтов эпохи династии Сун, Ло Шицзинь раскрывает процесс формирования канона изображений танских знаменитых поэтов в Сунскую эпоху: «Формирование и распространение образов вэньжэнь империи Тан в эпоху династии Сун отражало популярность Танской поэзии и восхищение этими поэтами, поэтому до сих пор существует много портретов Ли Бо и Ду Фу» [3, с. 110].

В настоящее время трудно определить, сколько портретов Ли Бо было написано в эпоху династии Сун, но в наши дни достоверно известны двадцать одно произведение живописи, дошедшее до нас в многочисленных копиях, и двадцать три стихотворения. Аналогичным образом можно подсчитать, что образ другого любимого поэта китайского народа, Ду Фу, запечатлен в 25 произведениях изобразительного искусства и 26 стихотворениях, что больше, чем у Ли Бо. Необходимо понимать, что количество хвалебных произведений не равно реально существующему количеству живописных картин, но может отражать психологические тенденции поколения.

Портреты включают не только изображения отдельного человека, но и групповые изображения, например, «Портрет Ли Бо и Ду Фу», написанный Чэнь Ди, «Портрет Ду Фу, Ли Бо, Су Ши и Хуан Тинцзяня», написанный Хун Цзыкуем, и «Сбор урожая на Холодной горе» Фа Чана, «Холодная гора» Лян Кая и др.

Сюжетные картины, посвященные теме поэтического творчества – это работы, нарисованные посредством художественного воображения на основе интерпретации стихов, романов и т. д., то есть основанные на переосмыслении литературных образов. Это изменение показывает совместимость поэзии и живописи, а также подчеркивает влияние поэтической культуры эпохи династии Тан. Различные события этой эпохи сами по себе имеют ярко выра-

женные литературно-повествовательные характеристики, которые могут отражать как писатели, так и художники. Например, такие танские поэты, как Ли Бо, Ду Фу и Бо Цзюйи, переживали жизненные взлеты и падения. Художники отображали их в виде картин, чтобы показать свой разнообразный жизненный опыт, способствуя таким образом развитию поэзии и литературы, имеющих большое значение для искусства в целом.

С развитием поэзии и живописи появились сюжетные картины, связанные с жизнью поэтов, как, например, «Запираю ворота, провожая гостя», художника эпохи династии Мин Чжоу Чэня. Этот художник активно творил в эпоху ранней династии Мин (1368-1644 гг.) и прославился как мастер пейзажа, портрета, живописных картин в жанре «цветы и птицы». Его техника живописи аналогична технике Ли Тана и Ма Юаня, творивших в эпоху династии Южная Сун. Картины художников-литераторов оказали на формирование его навыков живописи большое влияние [4]. «Запираю ворота, провожая гостя» Чжоу Чэня отражает увлечение вэньжэньхуа пейзажами и интерес ученых-художников к уединению на природе.

На картине изображена трогательная сцена прощания хозяина и гостя, не желающих расставаться. Раскрывая такого рода тему затворнической жизни, художник в отличие от картин художников-литераторов эпохи династий Юань и Мин, преследующих цель передачи художественной концепции запустения и пустоты, придает своим работам величественный импульс и наделяет собственными отличительными особенностями. Чжоу Чэнь не обращал внимания на обобщение поэтического смысла в своих работах, а сосредоточился на представляющих их стихах, а затем использовал язык традиционной живописи тушью для их передачи, стремясь полностью выразить эмоции с точки зрения повествования и персонажей.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Завадская, Е. В.* Эстетические проблемы живописи старого Китая / Е. В. Завадская. – М.: Искусство, 1975. – 439 с.
2. 潘利艳. 北宋文人画的审美自觉及其诗意追求 / 潘利艳. – 艺术品鉴. – 2018(33). – 367 页. = Пань Лиянь. Эстетическое сознание и поэтические стремления в живописи художников-литераторов эпохи династии Северная Сун / Лиянь Пань // Восприятие искусства. – 2018. – №33. – 367 с.
3. 罗时进. 宋图像传播对唐诗人与作品的经典化形塑 / 罗时进. — 社会科学文摘. – 2018(12). – 121 页. = Ло Шицзин. Каноническое формирование танских поэтов и произведений через распространение портретов в Сунскую эпоху / Шицзин Ло // Рефераты по социальным наукам, 2018. – №12. – 121 с.
4. 周臣 - 故宫博物院. = Чжоу Чэнь, Музей Гугун [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.dpm.org.cn/lemmas/245076.html>. – Дата доступа: 20.09.2023.

Информация об авторе:

Ли И – магистр искусствоведения Белорусского государственного университета культуры и искусств, г. Минск, Республика Беларусь.