

УДК 008**Анализ фигурной живописи династии Сун****Ван Юйлинь**

Аспирант,
Институт гуманитарных наук,
Алтайский государственный университет,
656049, Российская Федерация, Барнаул, пр. Ленина, 61;
e-mail: 1255132097@qq.com

Будкеев Сергей Михайлович

Доктор искусствоведения, кандидат педагогических наук,
доцент, профессор кафедры искусств,
Институт гуманитарных наук,
Алтайский государственный университет,
656049, Российская Федерация, Барнаул, пр. Ленина, 61;
e-mail: lwlm@yandex.ru

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом фигурной живописи династии Сун. Цель исследования – проанализировать фигурную живопись династии Сун. Основные методы исследования: метод анализа, сравнения, принятия решений, логического рассуждения, наблюдения и многие другие. Династия Сун была высшим этапом в развитии феодального общества Китая, а высота ее материальной и духовной цивилизации, была беспрецедентной за весь исторический период развития. Это был также второй период академической свободы в истории Китая после периода Весны и Осени, а также периода воюющих государств. Господин Чэнь Инь Кэ, мастер китайской литературы, так отзывался о династии Сун: «Культура китайской нации после тысячелетней эволюции была создана в эпоху династий Чжао и Сун, затем пришла в упадок, но в конце концов возродится». Фигурная живопись династии Сун воплотила в себя богатый и разнообразный кругозор с точки зрения техники и методов исполнения. Произведения представлены в различных формах концептуального управления, в которых показано мышление художников для того, чтобы создать изысканные произведения и образцовые работы, содержащие глубокий смысл и наполненность.

Для цитирования в научных исследованиях

Ван Юйлинь, Будкеев С.М. Анализ фигурной живописи династии Сун // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 3А. С. 330-337.

Ключевые слова

Династия Сун, фигурная живопись, письмо, художественный стиль, эстетическая тенденция, художественные характеристики.

Введение

Династия Сун была вершиной развития традиционной культуры Китая, отличавшейся исключительно высоким уровнем образования. Династия Сун стала самым плодотворным периодом после эпохи Весны и Осени, а также эпохи воюющих государств в области философии, литературы и искусства. В то же время она впитала идеи даосизма, буддизма, создала более полный набор теорий о происхождении Вселенной, эволюции всего сущего, а также идеи о природе человека, таких как добро и зло. Она стала основателем рационализма династии Сун, которая со временем оформилась и стала доминирующей идеологией в феодальном обществе Китая во второй половине этого периода. Однако рассудочная наука не была доминирующей в династии Сун. Как в Южной, так и в Северной династии Сун идеологические круги были очень активны, и в то же время существовали другие различные течения мысли. В такой гуманистической и исторической обстановке фигурная живопись династии Сун превращалась во внутреннее чувство. Чжао Цзи, император династии Сун, также внес большой вклад в развитие живописи Сун. Во-первых, он был высокоодаренным энтузиастом живописи и художником с глубокими достижениями. Во-вторых, он был организатором и главным финансистом в области живописи в эпоху династии Сун. Создание Королевской академии живописи, инициированное им, привело к концентрации большого числа выдающихся художников при дворе Сун. Цветы Хуан Чюаня, фигуры Ли Гунлиня, пейзажи Ми Фу и Цзыюрэня, а также птицы и цветы самого Хуэйцзуна были выдающимися [Ань Байцзюнь, 2011, 70].

Материалы и методы

При проведении исследования использовались различные материалы исследований, данные наблюдения, научные статьи, монографии, труды российских и зарубежных ученых. При проведении данного исследования были использованы следующие методы: анализа, сравнения, принятия решений, логического рассуждения. наблюдения и многие другие.

Литературный обзор

Вопросы анализа фигурной живописи династии Сун рассматривали многие ученые такие, как Ань Байцзюнь, Дин Хуайган, Су Ши, Ван Вэньцзюань, Сунь Шаоюань, Ху Инцзянь, Чжун Цяолин, Чжан Янюань, Юй Цзяньхуа, Юй Пин, Ван И, Янь Лицзе и другие. Считаем, необходимым продолжить исследование в данном направлении и более подробно изучить отдельные вопросы темы.

Результаты

Живопись Сун унаследовала прекрасное наследие династии Тан и Пяти династий, когда культура и искусство процветали. При династии Сун было много выдающихся художников, их теории были блестящими, а самое примечательное то, что они создали на основе традиции изысканный, тонкий, красивый и богатый художественный стиль, который преодолевал пространство и время и источал вечное очарование. Среди них наиболее выдающимися были фигурные картины, которые стали одним из самых богатых культурных наследий китайской нации.

Художники Династии Сун использовали фигурную живопись, смешивали цвета, использовали различные эффекты и толщину линий. Они экспериментировали, вводили инновации для того, чтобы усилить эстетический эффект [Чжун Цяолин, 2008, 21].

Линия характеризуется хорошо пропорциональным и детальным, плотно закругленным потоком, с чувством элегантности и спокойствия, и в основном используется в живописи статуй Будды. Стиль, используемый Чжоу Цуцзином характеризуется толстой и тяжелой кистью и тонкой конечной кистью. Поэтому рисунок получил название «железной линии». В таком рисунке возникает ассоциация живописи с проволочной линией, круглой, тонкой и ровной. Такой подход используется при написании картин, где изображены исторические фигуры, первосвященники, дамы, дети и многое другое. Как видно, разнообразие техник фигурной живописи в эпоху династии Сун было беспрецедентным, и даже в более поздний период мало кто превзошел его, поэтому общий вид фигурной живописи династии Сун был сложным и разнообразным, с изысканной и красивой кистью и яркими и элегантными цветами.

Темы живописи династии Сун можно условно разделить на следующие категории: мифологические и религиозные темы, в том числе Будда, даосизм, призраки, боги, свободные бессмертные персонажи. Через такие картины люди чувствуют человеческое лицо Бога. Они также чувствуют свет, религиозный замысел в таких картинах. Они привлекают их внимание и взор.

Также представлена тематика картин, связанная с пейзажами и природой. Подобная тематика картин создает чудесное, завораживающее впечатление. Среди картин с городскими пейзажами выделяется «Цинмин Шанхэ Ту» Чжан Цзэдуаня.

В период двух династий Сун китайская фигурная живопись получила большое развитие и даже достигла своего расцвета. Поскольку тема и содержание выражения не были ограничены, ее формы и стили стали более разнообразными. В то же время выражение фигурной живописи изменилось от расцвета крупномасштабных фресок в предыдущем поколении к расцвету мелких свитков, и, таким образом, инструменты и формы живописи были значительно развиты. Эта серия событий оказала влияние на трансформацию живописного стиля художника, заложив важную основу для блестящей и красивой ситуации фигурной живописи в двух династиях Сун. Изящный линейный рисунок и тушевое письмо в традиционной китайской фигурной живописи постепенно развились из тяжелых цветов кисти, что является особенно заметной особенностью фигурной живописи двух династий Сун. В династии Суй и Тан линия является самым основным моделирующим средством китайской живописи. Так, картины У Даоцзы в основном основаны на линии, слегка визуализированы, чтобы подчеркнуть саму линию и сделать изображение более объемным. Ли Гунлинь добился малозаметного и элегантного художественного эффекта, глубоко изучил художественное выражение «белого рисунка», используя линию в качестве моделирующего средства, что сформировало яркий, чистый, легкомысленный, простой и изысканный стиль.

Развитие китайской живописи в эпоху династии Сун претерпело значительные изменения в ее выразительном содержании. Благодаря экономическому развитию и сильной поддержке королевской семьи, в период правления династии Сун многие люди из разных сословий занимались живописью, что в значительной степени способствовало процветанию и совершенствованию искусства живописи. Серьезные изменения в социальной жизни во время правления династии Сун отразились в быстром расширении области выражения в живописи, и спрос на живопись также был расширен от первоначального высшего класса до широких слоев населения. Конец Северной династии Сун и начало Южной династии Сун, появление

социальных обычаев живописи стало основным достоянием живописи династии Сун. Росписи обычаев появились еще при династии Хань. Они производились на портретных камнях, кирпичках и настенных гробницах. В период Вэй, Суй, Тан основным содержанием живописи являются религиозные картины, а также картины жизни королевской семьи, аристократии высшего класса. В эпоху династии Сун содержание картин сместилось от даосизма и буддизма, мудрецов и наложниц к изображению жизненных образов, сосредоточившись на реальных и конкретных изображениях. Внимание живописцев обратилось к обычным и тривиальным жизненным сценам, и разнообразным ароматам жизни. Через наброски появилась возможность изобразить сиюминутную сцену, конкретное выражение определенных отношений между людьми, динамику взглядов и ощущений в жизни. Обогатилась и тематика: в качестве объектов выражения в заказных картинах выступали процветающая и богатая городская жизнь, а также сельская жизнь мужчин и женщин. Сюжеты затрагивали все стороны жизни людей и изображали широкий спектр предметов, таких как города и поселки, торговцев, дам, детей, монахов и путешественников, кареты и лошадей, лодки, а также пахоту и ткачество, волов и мул и так далее – все это было включено в картины, показывая различные аспекты социальной жизни того времени и изображая впечатляющие пейзажи обычаев [Ху Инцзянь, 2007, 3].

Рассмотрим инновации в технике. Техника живописи династии Сун отличается большим новаторством, она сосредоточена на душевном складе и эмоциональной экспрессии персонажей. Создание художественных приемов в живописи династии Сун привело к постепенному формированию стилистических особенностей китайской живописи и все более усиливало ее способность оказывать идейное и эмоциональное воздействие на людей. Эстетические поиски и понимание королевской аристократией элементов кисти и туши также привели к новому выражению искусства живописи и накоплению нового опыта в технике живописи [Сунь Шаоюань, 2020, 64].

Чжан Цзэдуань – уроженец конца династии Северная Сун, специализировавшийся на пограничных картинах. Его шедевр, «Цинмин Шанхэ Ту», сейчас хранится в Музее дворца. Картина «Цинмин» изображает шумные сцены внутри и снаружи столицы Бяньлян (современный Кайфэн) в конце правления династии Северная Сун, а также повседневную жизнь людей всех цветов кожи, отражая обычаи столицы династии Северная Сун во время праздника Цинмин с помощью изысканной и тонкой техники. Многочисленные персонажи, богатое и увлекательное содержание, имеющее определенное значение и важную историческую документальную ценность, являются важным материалом для изучения общественной жизни и фольклора того времени. В композиционном плане автор использует композицию «с высоты птичьего полета», применявшуюся древними китайскими художниками, в виде длинного свитка, чтобы объединить сложные пейзажи в богатую разнообразием картину. На картине много персонажей, по-разному одетых, с разными взглядами, с различными действиями. Композиция разреженная и плотная, сосредоточенная на чувстве ритма и ритмических изменениях, моделирование точное, колорит легкий и элегантный, мазки кистью и тушью очень ловкие, и, что более важно, наблюдение автора за общественной жизнью и характеристиками всех вещей чрезвычайно точное. Расположение персонажей на картине сосредоточено на драме, а персонажи тщательно изображены в яркой манере. Тонкая и плавная кисть деревьев и водных узоров, точное изображение зданий свидетельствуют о том, что автор придает большое значение глубокому наблюдению за жизнью, сосредоточен на зарисовках и чрезвычайно культивирует характеры, пейзажи и павильоны.

Живопись династии Сун стала вершиной в развитии китайского живописного искусства,

обладая очевидными характеристиками эпохи. На основе фигурных картин императоров, даосов и ученых были расширены фигурные картины, основанные на обычаях и историях. С точки зрения тематики и стиля, они сосредоточены на отражении мировых обычаев и широкого спектра реальной жизни, используя красочные и красивые формы художественного выражения. Большинство работ имеют тесную связь с социальной жизнью, отражая все аспекты быта людей.

Фигурная живопись династии Сун создала прецедент древнего реализма, расширив тематику живописи, сблизив живопись и реальную жизнь людей, сосредоточившись на отражении жизни низов общества, приспособившись к интересам светских людей и сделав изобразительное искусство простонародным. В определенной степени она отражает политическую форму, экономическое развитие, идеологические и культурные условия жизни общества в период двух династий Сун, так что через исполнение картин предшественников мы можем косвенно понять степень социального развития и условия жизни народа в то время, а также предоставить богатые справочные материалы для изучения древней истории страны будущим поколениям. Поэтому картины двух династий Сун до сих пор имеют практическое значение в реальной действительности, что также заставляет задуматься о практическом значении современного живописного творчества [Дин Хуайган, 2010, 124].

Далее изучим факторы процветания фигурной живописи в эпоху династии Сун. Во-первых, с развитием сельскохозяйственного производства и небывалым расцветом промышленности и торговли в период правления династии Сун бесчисленное множество мелких купцов и ремесленников сконцентрировалось в более развитых городах, сформировав таким образом обширный гражданский класс. В связи с развитием мелкого крестьянского хозяйства и бурным ростом гражданского сословия в городах и поселках возникли культурно-художественные формы, отражающие интересы сельской и гражданской жизни, – романы, поэмы, оперы, водевили и т.д. Появились картины, отражающие широкий спектр общественной жизни и интересов масс. Некоторые произведения были популярны в народе, поскольку так как ярко изображали сложности социальной жизни и тяжелого труда людей. По этой причине некоторые художники специализировались на изображении определенного аспекта общественной жизни, который был им наиболее знаком или любим, и становились специализированными художниками в определенном направлении.

Обсуждение

Фигурная живопись династии Сун усовершенствовалась по сравнению с периодами Тан и Пяти династий. Она не только достигла очевидного прогресса в изображении и структуре, но и совершила значительный прорыв в личности, образе, внутренней картине, изображении деталей и выразительных приемах персонажей, сформировав общую характеристику [Чжан Яньюань, Юй Цзяньхуа, 2007, 70].

Акцент на личности и внутреннем изображении персонажей. В большом количестве фигурных картин, оставшихся от династии Сун среднего и позднего периода, обычно ценится выражение черт характера главных героев картин. Художники помимо непосредственного изображения персонажей, также используют другие образы на картине, поэтому индивидуальность художественного стиля углубляется. Глубокая характеристика персонажей является одним из важнейших средств достижения успеха в фигурной живописи, а подчеркивание отличительной индивидуальности персонажей – важным фактором, обеспечивающим сильное художественное воздействие работ. Все это в полной мере

демонстрирует уровень развития фигурной живописи в эпоху династии Сун.

Внимание к деталям. Победитель Академии живописи северной песни под названием «Никто не переплывает дикую воду, одинокая лодка переплывает все время», изобразил человека, лежащего на лодке, поместил флейту поперек лодки, чтобы задать тему «никто не переплывает реку». Эта деталь является примером.

Разнообразие способов выражения кистью и тушью. До династий Суй и Тан линия была самым основным средством моделирования в китайской живописи, и художники, передававшие ее из поколения в поколение, накопили богатый опыт, который был чрезвычайно ценен: одних только способов изображения узоров одежды насчитывается восемнадцать. Линейный рисунок У Даоцзы получил высокую оценку. Ли Гунлинь, используя опыт предшественника на основе улучшения выразительной силы белого метода, использования мазков кисти с поворотами оказал большое положительное влияние на форму персонажа. Так, применение кисти положительно влияло на изображение формы персонажа, выражение его радости, гнева, печали и счастья, а также на текстуру самой одежды.

Заключение

Создание стихов по фигурной живописи в эпоху династии Сун отразило уникальную эстетическую тенденцию народа Сун, который уделял больше внимания глубокому пониманию собственного внутреннего мира и выражению рациональности. Слабая национальная мощь династии Сун и политическая система, в которой литература была важнее оружия, заставляли ученых Сун испытывать беспокойство, поэтому патриотизм был постоянной темой в стихах фигурной живописи [10, с.11]. Партийная борьба в основном проходила через всю династию Сун, и ученые Сун были в большей или меньшей степени подвержены опасности этой партийной борьбы. С точки зрения художественного своеобразия, стихи династии Сун на фигурных картинах уделяли большое внимание выражению нарративизма и интерпретации рассуждений. Кроме того, сочетание поэзии и живописи сделало разнообразными способы выражения, такие как образность, детализация и гипербола, появляющиеся в картинах фигур, что добавило много цветов в стихи на фигурных картинах. Благодаря наследованию и новаторству предыдущего поколения, поэзия династии Сун развивалась в более полном направлении и оказала далеко идущее влияние на развитие как живописи, так и поэзии.

Библиография

1. Ань Байцзюнь. О культурном значении, отраженном в стихах-надписях Ду Фу и Су Ши. Яньцзи, 2011. 130 с.
2. Дин Хуайган. Изучение стихов Су Хуанга, написанных под культурной опекой династии Северная Сун. Чанчунь, 2010. 440 с.
3. Конг Фанли. Су Ши вэньцзи (Собрание сочинений Су Ши). Пекин, 1986. 320 с.
4. Су Ши, Ван Вэньцзюань. Собрание стихотворений Су Ши. Пекин: Чжунхуа Шупэнь, 1982. 230 с.
5. Сунь Шаоюань. Коллекция звуков и картин фотокопия Вэнь Юань Гэ. Сыку цюаньцзюань, 2020. 150 с.
6. Ху Инцзянь. О стихах Хуан Тинцзяня, посвященных надписям и картинам // Журнал колледжа Цзюцзян. 2007. № 1. С. 3-12.
7. Чжан Янюань, Юй Цзяньхуа. Записи знаменитых картин всех веков. Нанкин, 2007. 340 с.
8. Чжун Цяолин. Поток в стихах династии Сун с пейзажными надписями // Китайское литературоведение. 2008. № 1. С. 21-31.
9. Юй Пин, Ван И. Эстетические характеристики стихотворений с иероглифическими надписями // Журнал колледжа Чифэн. 2008. № 7. С. 31-39.
10. Янь Лицзе. О стилистических особенностях стихотворений с живописными надписями // Северный дискурс. 2007. № 2. С. 11-19.

Analysis of Song Dynasty figurative painting

Wang Yulin

Postgraduate,
Institute of Humanities,
Altai State University,
656049, 61, Lenina ave., Barnaul, Russian Federation;
e-mail: 1255132097@qq.com

Sergei M. Budkeev

Doctor of Art History, PhD in Pedagogy,
Associate Professor, Professor of Art Department,
Institute of Humanities,
Altai State University,
656049, 61, Lenina ave., Barnaul, Russian Federation;
e-mail: lwlm@yandex.ru

Abstract

The Song Dynasty was the pinnacle of the development of traditional Chinese culture, characterized by an exceptionally high level of education. The article discusses issues related to the analysis of figure painting of the Song Dynasty. The purpose of the study is to analyze the figure painting of the Song Dynasty. Basic research methods: method of analysis, comparison, decision-making, logical reasoning, observation and many others. The Song Dynasty was the highest stage in the development of feudal society in China, and the height of its material and spiritual civilization was unprecedented in the entire historical period of development. It was also the second period of academic freedom in Chinese history, after the Spring and Autumn period and the Warring States period. Mr. Chen Yin Ke, the master of Chinese literature, spoke about the Song Dynasty: "The culture of the Chinese nation, after thousands of years of evolution, was created during the Zhao and Song Dynasties, then fell into decay, but will eventually be revived." Figure painting of the Song Dynasty embodied a rich and varied horizon in terms of technique and execution methods. The works are presented in various forms of conceptual management, which show the artists' thinking in order to create exquisite works and exemplary works containing deep meaning and richness.

For citation

Wang Yulin, Budkeev S.M. (2024) Analiz figurnoi zhivopisi dinastii Sun [Analysis of Song Dynasty figurative painting]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (3A), pp. 330-337.

Keywords

Song Dynasty, figure painting, writing, artistic style, aesthetic trend, artistic characteristics.

References

1. An Baijun (2011) On the cultural significance reflected in the inscription poems of Du Fu and Su Shi. Yanji.

-
2. Ding Huaigang (2010) A study of Su Huang's poems written under the cultural tutelage of the Northern Song Dynasty. Changchun.
 3. Hu Yingjian (2007) About Huang Tingjian's poems on inscriptions and paintings. *Journal of Jiujiang College*, 1, pp. 3-12.
 4. Kong Fanli (1986) *Su Shi wenji* (Collected works of Su Shi). Beijing.
 5. Su Shi, Wang Wenjuan (1982) *Collected poems by Su Shi*. Beijing: Zhonghua Shuju.
 6. Sun Shaoyuan (2020) *Collection of sounds and pictures photocopied by Wen Yuan Ge*. Siku quanquan.
 7. Yan Lijie (2007) On the stylistic features of poems with pictorial inscriptions. *Northern Discourse*, 2, pp. 11-19.
 8. Yu Ping, Wang Y (2008) Aesthetic characteristics of poems with hieroglyphic inscriptions. *Journal of Chifeng College*, 7, pp. 31-39.
 9. Zhang Yanyuan, Yu Jianhua (2007) *Records of famous paintings of all centuries*. Nanjing.
 10. Zhong Qiaoling (2008) Flow in Song Dynasty Poems with Landscape Inscriptions. *Chinese Literary Studies*, 1, pp. 21-31.