

УДК 008

Эстетика и символика живописи птиц и цветов в эпоху 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 представленной статье автором изучены особенности живописи птиц и цветов, которые подчеркивают ярко выраженные черты династии Сун. Цель исследования – изучить эволюцию и художественные особенности живописи птиц и цветов династии Сун. Данный период показывает совершенство и изящество работ художников, которые являются поистине творцами своего дела. Объектами художественного воплощения в картинах в основном являются цветок и птица, олицетворяющие высокие чувства людей. В работах отражены достаточно подробно мелкие детали, своеобразные стили и формы, цвета. Поэтому с большой уверенностью такие произведения можно назвать «жемчужиной искусства». В статье проведен обзор развития живописи цветов и птиц в двух династиях Сун. Изучены виды картин с цветами и птицами. Определено влияние императоров династии Сун, а также науки и критики исследуемого периода, на развитие живописи.

Для цитирования в научных исследованиях

Ван Юйлинь, Будкеев С.М. Эстетика и символика живописи птиц и цветов в эпоху династии Сун // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 9А. С. 187-192.

Ключевые слова

Династия Сун; живопись птиц и цветов; реализм; художественный стиль; контекст; живопись.

Введение

Моменту появления династии Северная Сун в Китае предшествовали пять династий, каждая из которых имела свои отличительные особенности и произведения художественного творчества. Самыми яркими представителями искусства явились Хуан Цуен и Сюй Си. Эти художники сформировали поистине уникальные стили и техники авторской живописи; также эти стили являются крайне противоположными друг к другу. Так, Хуан Цуен очень любил рисовать картины с изображением двора и птицы на ветвях деревьев. Такие картины считались роскошью, отражающей богатство стиля и красок. Сюй Си предпочитал рисовать простую сельскую местность с ее природой, великолепными пейзажами. Трава, цветы на лугу оказывали приятное впечатление на зрителя и привлекали к себе внимание. Эти двое художников были известны под общим названием «Хуан Цуэн – богатый и благородный, Сюй Си – дикий и простой».

Что касается стиля, который преобладал в этот период времени, то это был стиль под названием «пышный стиль Хуан».

После окончания династии Северная Сун на смену пришла династия Южная Сун, которая продолжила «живопись цветов и птиц» в своем исполнении. Ее отличали простота и великолепие, баланс красок и креативные подходы нанесения цветов [Дубровская, 2012, с.25].

Сун Хуэйцзун (Чжао Цзи) отмечен как яркая фигура в истории художественного искусства. С одной стороны, он представлял собой фигуру императора с твердой амбициозной политикой и настроем, а с другой стороны это был замечательный и выдающийся художник, мастер своего дела, знающий тонкости искусства. Его работы трудно спутать с работами других художников. Они пронизаны необычайной легкостью нанесения красок, кистевым нанесением изображений птиц и цветов. Основными шедеврами его работы являются картины под названием «Редкие птицы в жизни» и «Гибискус и золотой петушок». В данных произведениях искусства отражены яркие и великолепные оттенки цветов и птиц, а также бабочек, порхающих по небу и полям. Эти картины невольно притягивают взгляд и поднимают настроение созерцающим [Горбик, 2019, с. 18].

Основная часть

Правление династии Сун имело важное историческое значение, которое отвечало в том числе способности китайской живописи к воспроизведению, создало большое количество исторических шедевров. Это способствовало тому, что теория живописи начала постепенно созреть, и провозглашать идею письма, закладывая основу для появления живописи, активно вдохновляемой литературой (Рис.1).

Далее рассмотрим песенную живопись, формирующуюся под влиянием науки, а также изучим дух реализма, который чтит «разум».

Ригаку была разработана на основе конфуцианства и явилась новым направлением в искусстве. Живопись династии Сун прошла определенные этапы своего развития, меняя формы, подходы и стили. На нее оказало большое влияние особенности и возможности коммуникации внешнего мира (профанного) и сакрального (надмирного, внеобыденного) [Орлова, 2005, с.30].

Высоким требованием, предъявляемым для художников того времени, явилось требование описания в картинах разума и настроения. Император Хуэйцзун поставил данные требования во главу угла в творчестве художников. Следовательно, в картинах можно увидеть изображение

солнца, показывающее период расцвета и хорошего настроения, луны, символизирующей спокойствие и холодный разум, а также павлин как символа возвышенности идей человека.

Рисунок 1 – Живопись династии Сун

С течением времени произошла трансформация художественного искусства, появились новые направления развития общественной мысли. Следовательно, начали меняться картины, палитра цветов и подходы нанесения красок. В живописи стало больше цениться отражение чувств человека, эмоций и настроения [Ермолаева, 2007, с.45].

Живопись кистью играет огромную роль в создании картин, формируя свой стиль, гармонию и уникальность их создания. Такие картины обладают высоким уровнем реалистичности, необычностью подходов изображения цветов и птиц, ярким контрастом изображений. Большое внимание в картинах художника уделяют деталям и стремлению их точного изображения. Важно отметить особый, детализированный язык живописи, который использовался при написании картин – Гунби, ставший своеобразным толчком, импульсом для плодотворного развития китайской живописи цветов и птиц [Прохорова, 2015, с.97].

Династия Тан положила начало интеграции поэзии и живописи. Именно с помощью поэзии живопись приобрела настоящие черты реалистичности воплощения. Живой язык стал одной из форм воплощения мыслей и чувств людей, их нравов и поступков. Впоследствии поэзия и живопись стали неразделимыми в одной форме творчества – живописи [Попова, 2011, с.30].

Следует отметить, что художники того времени прекрасно знали поэзию, литературные произведения, что позволяло воплощать эти знания в живописи. В целом представители династии Сун были творческими и талантливыми людьми. Например, яркой фигурой данной эпохи являлся император Чжао Цзи, который был очень любознательным и умным человеком. Он владел живописью, знал музыку, играл в шахматы и т.д.

Основам живописи обучали в образовательных учреждениях, в которых также преподавались дисциплины, соединяющие живопись и поэзию. Стоит заметить, что в квалификационных экзаменах содержались вопросы по основам художественного творчества. Кроме того, часто в вопросах содержались рифмованные стихи, отдельные строки стихотворений, для того, чтобы лучше понять живопись и ее основной замысел.

Особой популярностью пользовались картины с изображением птиц и цветов. Они были необыкновенно привлекательны и передавали массу положительных эмоций. В этих картинах отражены чувства художника, его наблюдательность, необыкновенность техники нанесения изображений.

Картины Сон отличаются своей реалистичностью изображений цветов и птиц. Основная идея художников в таких картинах заключалась в том, чтобы как можно глубже проникнуть в сознание людей, достичь их глубины чувств. Для этого художники пытались соединить художественное искусство с поэзией [Иванова, 2014, с.100].

Определим характеристику кисти и туши для рисования.

Китайская традиционная живопись сформировалась под влиянием множества внутренних и внешних факторов, оказывающих на нее воздействие. К числу таких факторов можно отнести религиозные и политические особенности того времени, культуру и эстетику. Использование кисти в картинах при изображении птиц и цветов является отличительной особенностью художественного искусства.

Кроме того, особенностью картин эпохи Сун является возможность использования противоположных методов и подходов в художественной деятельности. Так, например, противопоставляется метод собирания и рассеивания, открытия и закрытия, что позволяет создать сильный контраст в композициях. Это придает картинам особый импульс, показывает живую природу в картинах. Например, открытие и закрытие бутонов цветов, стрекозы в непосредственной близости и т.д.

Художники придавали большое значение тщательной проработке отдельных деталей, так что почти любая законченная картина этой эпохи – образец самой уточненной попытки проникнуть в суть природы.

Рассмотрим использование цветов в живописи.

Со времен возникновения искусства живописи, у людей были свои уникальные взгляды на цвет [Иванова, 2014, с.70].

Важно отметить, что на протяжении рассматриваемого периода времени менялись подходы к искусству, в том числе использование палитры красок и способов ее нанесения. Так, в начале развития живописи очень популярным методом являлся метод нанесения красок наброском. Особенно этот метод предпочитали королевские семьи. Он считался самым изысканным и утонченным. Немного позднее стал применяться «метод туши и светлых красок», который использовался при изображении цветов и птиц. Однако, этот метод не завоевал особой популярности и просуществовал не долго. На следующем этапе развития живописи получил популярность так называемый, тонкий стиль, который в своем подходе использовал метод отражения подобия. Созданные картины отличались своей яркостью, великолепием и изяществом. В них также преобладала нежность и неподражаемая передача чувств того периода времени.

Таким образом, рассмотренные исторические периоды свидетельствуют о многообразии подходов к живописи и художественному искусству в целом. Это говорит о постоянном развитии художественного искусства, его становлении и достижении стадии зрелости.

Заклучение

Творчество великих художников по-разному отражено в каждой исторической эпохе и имеет свои духовно-нравственные ценности, отражая культуру людей, взгляды народов, мысли и поступки. Династия Сун воплотила уникальные ценности периода того времени, воплощая в произведениях искусства дух утонченности, элегантности, который нашел отражение в картинах живописи с изображением птиц и цветов. В таких картинах содержится скрытый смысл повествования идей. Так, например, цветок олицетворяет внутренний мир человека, птицы показывают чувства и эмоции людей, их настроение. Произведения проникнуты глубокой идейной ценностью, напитаны простым и в то же время элегантным стилем, олицетворяя самими собой масштабность и глубину художественного искусства.

Библиография

1. Прохорова М.С. Китайская живопись. Издание: «Искусство». 2015. 314 с.
2. Ермолаева Н. Искусство Китая. Издание: «Терра». 2007. 135 с.
3. Дубровская Е. Китайское искусство. Издание: «Эксмо». 2012. 223 с.
4. Саиман А. Китайская живопись. Издание: «Знание». 2010. 269 с.
5. Горбик Т. Искусство Средневекового Китая. Издание: «Искусство». 2019. 390 с.
6. Иванова О.И. Династия Сун: Цветущий период китайской живописи. Издание: «Эйдос». 2014. 404 с.
7. Орлова А. Живопись династии Сун. Издание: «Феникс». 2005. 130 с.
8. Попова И. Художественные традиции китайской живописи. Издание: «Старое Это». 2011. 157 с.

The Aesthetics and Symbolism of Bird and Flower Painting in the Song Dynasty

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

In the presented article, the author examines the features of bird and flower painting, which emphasize the pronounced features of the Song Dynasty. The purpose of the study is to study the

evolution and artistic features of bird and flower painting of the Song Dynasty. This period shows the perfection and grace of the works of artists who are truly the creators of their craft. The objects of artistic embodiment in the paintings are mainly a flower and a bird, personifying the high feelings of people. The works reflect in sufficient detail small details, peculiar styles and shapes, colors. Therefore, with great confidence, such works can be called "the pearl of art." The article provides an overview of the development of flower and bird painting in the two Song dynasties. The types of paintings with flowers and birds have been studied. The influence of the Song Dynasty emperors, as well as science and criticism of the period under study, on the development of painting is determined.

For citation

Wang Yulin, Budkeev S.M. (2024) Estetika i simbolika zhivopisi ptits i tsvetov v epokhu dinastii Sun [The Aesthetics and Symbolism of Bird and Flower Painting in the Song Dynasty]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (9A), pp. 187-192.

Keywords

Song Dynasty; painting of birds and flowers; realism; artistic style; context; painting.

References

1. Prokhorova M.S. (2015) Kitayskaya zhivopis' [Chinese painting]. Izdanie: "Iskusstvo". 314 s.
2. Ermolayeva N. (2007) Iskusstvo Kitaya [Art of China]. Izdanie: "Terra". 135 s.
3. Dubrovskaya E. (2012) Kitayskoye iskusstvo [Chinese art]. Izdanie: "Eksmo". 223 s.
4. Saiman A. (2010) Kitayskaya zhivopis' [Chinese painting]. Izdanie: "Znanie". 269 s.
5. Gorbik T. (2019) Iskusstvo Srednevekovogo Kitaya [Art of Medieval China]. Izdanie: "Iskusstvo". 390 s.
6. Ivanova O.I. (2014) Dinastiya Sun: Tsvetushchiy period kitayskoy zhivopisi [Song Dynasty: The flourishing period of Chinese painting]. Izdanie: "Eidos". 404 s.
7. Orlova A. (2005) Zhivopis' dinastii Sun [Painting of the Song Dynasty]. Izdanie: "Feniks". 130 s.
8. Popova I. (2011) Khudozhestvennye traditsii kitayskoy zhivopisi [Artistic traditions of Chinese painting]. Izdanie: "Staroye Eto". 157 s.