

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2023.54.84.001

Развитие наследия и ценности китайской традиционной народной живописи

Чжао Синьсинь

Кандидат искусствоведения,
доцент кафедры семиотики и общей теории искусства,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова;
доцент кафедры живописи,
Государственный университет просвещения,
141014, Российская Федерация, Мытищи, ул. Веры Волошиной, 24;
e-mail: starxin0352@yandex.ru

Аннотация

В традиционной китайской живописи слиты воедино философская, культурная, социальная и религиозная функции искусства. Поэтому сюжеты традиционных китайских живописцев, хоть и кажутся реалистичными и простыми, но на деле изображают дух, суть, саму природу вещей. Под китайской живописью понимается традиционная роспись тушью зеленого и синего цвета по шелку или на бумажных свитках, в широком смысле китайская живопись – это искусство росписей в традиционном китайском стиле на ткани, керамике, камнях и т.п. как масляными, так и акварельными красками. Китайская живопись существенно отличается от западной живописи своими техническими приемами, материалами, философией и традициями, что делает ее изучение особенно интересным. Китайская живопись имеет свои особенные традиции и неповторимую историю, свои изобразительные техники и законы. При изучении этой темы мы опирались на следующие тезисы: главные особенности традиционной китайской живописи; принципы, которыми должен руководствоваться мастер при создании работы в различных техниках китайской живописи. Невозможно разобрать все особенности этого направления живописи в одной работе, поскольку китайская живопись невероятна самобытна, ее можно изучать всю жизнь и каждый день находить что-то новое. Современная китайская живопись основана на освоении контекста развития с древнейших времен до наших дней, исследовании направлений развития и особенностей китайской постмодернистской живописи, формировании многокультурного сосуществования и гармонии искусства китайской живописи.

Для цитирования в научных исследованиях

Чжао Синьсинь. Развитие наследия и ценности китайской традиционной народной живописи // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 4А. С. 156-162. DOI: 10.34670/AR.2023.54.84.001

Ключевые слова

Китай, традиционная живопись, каллиграфия, живопись, гунби, се-и, жанр «горы-воды», жанр «цветы и птицы».

Введение

В традиционной китайской живописи слиты воедино философская, культурная, социальная и религиозная функции искусства. Поэтому сюжеты традиционных китайских живописцев, хоть и кажутся реалистичными и простыми, но на деле изображают дух, суть, саму природу вещей.

Под китайской живописью понимается традиционная роспись тушью зеленого и синего цвета по шелку или на бумажных свитках, в широком смысле китайская живопись – это искусство росписей в традиционном китайском стиле на ткани, керамике, камнях и т.п. как масляными, так и акварельными красками. Китайская живопись существенно отличается от западной живописи своими техническими приемами, материалами, философией и традициями, что делает ее изучение особенно интересным.

Основная часть

Отличительными чертами китайской живописи являются минимальные и простые средства при максимальной выразительности, простота сюжетов, глубокий символизм. А главными особенностями – гармония энергий Инь и Янь, связь с каллиграфией и графикой, значимость линий, символизм и духовный смысл рисунка.

Гармония Инь и Янь реализуется благодаря линиям, штрихам, пятнам и размывке, которые обозначают ту или иную энергию. Например, влажная и широкая линия – это Инь, а сухой штрих – Янь. Работа имеет значение тогда, когда достигается единство всех линий, а штрихи и пятна создают гармонию.

В китайской живописи в разное время ее развития и в разных школах изображались разные сюжеты. Традиционными сюжетами можно назвать пейзажи, где чаще всего изображались горы или реки, цветы и птицы, портретная живопись, анималистическая живопись. Китайские мастера считают, что в картине всегда должна быть жизнь и динамика.

Также китайская традиционная живопись отличается тем, что в ней неразрывно связаны живопись, каллиграфия и графика. В живописи и графике линия имеет первостепенное значение, поскольку способная соединять или разъединять, быть границей или связующей нитью. Огромное значение в китайской графике имела кривая линия – знак круговорота Великого пути.

Необходимо отметить, что практически каждый знаменитый китайский художник, каллиграф и поэт были также и уважаемыми чиновниками. Известно, что значительная часть известных китайских художников эпох Тан, Сун Юань и Мин сочетали свои занятия творчеством и службу государству, при этом их служба зачастую никак не связывалась с творческой деятельностью.

В Китае с древних времен к живописи и каллиграфии культивируется крайне почтенное отношение. Престиж живописи был настолько велик, что многие императоры не только интересовались живописью, но и были отличными художниками.

В китайской живописи полно символизма и образов, которые встречаются достаточно часто. Например, четыре благородных растения: орхидея, бамбук, хризантема и слива Мэйхуа.

Орхидея – прекрасное растение на тонком стебельке, увенчанное восхитительными цветами. Они имеют тонкий аромат. В Китае чаще растет в горных долинах, возможно именно поэтому для древних китайцев орхидеи символизировали скромного человека, весну, честь, благородство и чистоту помыслов, также женское начало и красоту. Орхидею часто изображают

вместе с птицами. Она считается одним из самых подходящих объектов для обучения китайской живописи.

Бамбук символизирует изящество, постоянство, гибкость, хорошее воспитание, длительную дружбу, долголетие, стойкость, а его ствол был символом скромности. Обращение к изображению бамбука являлось признаком достижения вершины живописного мастерства, так как для изображения должны были быть использованы все известные в китайской живописи и каллиграфии способы работы с кистью. Бамбук наиболее труден для рисования. Традиционно бамбук рисуют черной тушью, но иногда его изображают красным – цветом счастья и восхваления.

Хризантема имеет небольшие цветки. Свое название это растение получило от латинского слова, которое в переводе означает «златоцветный», что наиболее точно описывает эти цветы. Для китайцев этот цветок символизирует дух уединения, возвышенное одиночество и спокойствие, скромность и целомудрие, бодрость духа перед лицом жизненных невзгод.

Китайские художники достаточно часто изображают хризантему монохромно, используя оттенки серого, различные штрихи, разнообразие линий, пятна мокрой и сухой кисти. Также часто хризантемы пишут в вазах, но воспринимать это в привычном понимании натюрморта не стоит, т.к. цветы живые, а в китайской живописи не принято изображать неживые объекты. Важным фактором для достижения естественности считалось изображение нескольких цветов на разных стадиях цветения. Часто китайские художники вместе с хризантемами размещают кувшин и чаши с молодым вином, чайник с чаем, а также могут добавить в композицию живых или приготовленных к трапезе крабов.

Слива Мэйхуа – зимний цветок, который распускается в конце зимы – начале весны. В Китае она являлась вестником весны, ее цветение часто совпадало с празднованием китайского Нового года. Слива Мэйхуа символизирует стойкость, выносливость, трудолюбие, волю и надежду. Это растение очень долговечно, поэтому оно также стало символом постоянства и неумирающей любви. А прекрасный аромат сливы, по мнению древних китайцев, происходит от горечи и холода. На картинах китайские художники сливу нередко изображают вместе с бамбуком. Такое сочетание художники используют не случайно, так как бамбук ассоциируется со стойкостью и чистотой, а объединение таких качеств усиливает настрой, который стремится передать художник.

Слива Мэйхуа так любима и почитаема жителями Азии, что эпоху Тан (618-907 гг.) в китайской живописи даже появилось отдельное направление — живопись Мэйхуа.

Говоря об основных стилях и техниках китайской живописи, следует отметить «гунби» и «се-и». Гунби или «тщательная кисть» считается академической техникой реалистической китайской живописи, была изобретена раньше остальных и противопоставляется свободному экспрессивному стилю «се-и» («живописи идеи»). В этой технике используют четкий прорисованный контур со всеми подробностями, что ограничивает живописца в свободе взгляда. Раньше эту технику часто использовали для изображения божественных чертогов, мудрецов, повествовательных сюжетов.

Особенности техники гунби: изображение объекта в контурной технике во всех подробностях; покрытие контура цветом слой за слоем, с постепенным усилением контраста; изысканное изображение объекта.

«Се-и» или «живопись идеи» отличается особой живописностью эскизного спонтанного рисунка, чтобы зритель мог домыслить недосказанное художником. В этой технике изображали обычно цветы, растения и птицы, а также монохромные композиции.

Наиболее почитаемыми и сакральными элементами природы в Китае являются горы, реки и водные потоки. Их изображения можно встретить на горизонтально и вертикально ориентированных свитках, альбомных листках, панно, веерах, ширмах. Данный жанр воплощает в себе противоборствующие во вселенной силы – Инь-Ян. Пейзажная живопись «Шаньшуй» (山水) предполагает нестрогую живопись с натуры, это свободное описание природы, в то же время подчиненное, но не ограниченное традиционными канонами.

Жанр «Жэньхуа» (人画) включает в себя произведения китайской живописи, которые несут в себе характер портрета, отражают социальную и религиозную жизнь человека. Предпосылкой для возникновения живописи с фигурами людей послужила храмовая роспись I–III веков. Гу Кайджи (344–406), известный живописец и ученый, стоящий у истоков теории живописи, в своих трактатах подразделяет жанр на сюжетно-тематические группы: картины нравов и обычаев, изображения знатных дам, персонажей даосско-буддийского пантеона, парадный портрет. В картине этого художника «Наставления старшей придворной дамы» надпись гласит: «Мужчины и женщины знают, как украсить свой внешний вид, но не знают, как украсить свой характер, чтобы стать по-настоящему красивыми, нужно уделить внимание не только внешнему виду». В период расцвета этого жанра наблюдается большое количество картин, изображающих быт дворцовой жизни. В более поздних работах наряду с людьми появляются пейзажи и архитектурные строения. Мы можем проследить философию единения человека с природой: на подобных свитках человек изображен очень маленьким по отношению к природе, но в то же время они олицетворяют единое целое.

Самым поздним жанром традиционной китайской живописи являются изображения птиц и цветов, он появился в эпоху правления династии Тан (IX–X века) и в дальнейшем широко применялся в декоративно-прикладном искусстве Китая. Жанр «Хуаняо» (花鸟画) воплощает в себе даосские и буддийские философские воззрения о двойственных силах вселенной, воплощенных даже в малых частицах этого мира. Изображения цветов и птиц тонко передают изречение «малое в великом». Свитки с цветами и птицами вскоре стали иметь благопожелательный смысл. Времена года, сорта цветов и виды птиц говорят о характере пожелания.

Но китайские мастера не изображали природу без жизни. Свой характер имели горы и воды, которые олицетворяли собой личность, цветы не были сорванными, фрукты росли на ветках. Природа не является фоном, на котором изображен человек, они находятся во взаимодействии и гармонии.

Для более полного понимания смысла живописи Китая необходимо обратиться к сакральным смыслам, заключенным в китайском искусстве, и рассмотреть живопись в контексте философских и религиозных учений, благодаря которым культура Китая приобрела свою уникальность. Ранняя китайская живопись и религия были неразделимы и в дальнейшем оказывали влияние друг на друга.

В живописи в основном выражались положительные моральные качества, сюжеты несли нравоучительный смысл. Природа и человек в конфуцианской живописи находятся в гармонии, выражая естественное движение жизни. Личность художника должна была воплощать нравственный моральный облик. Мастерами живописи являлись ученые, чиновники, поэты, люди с возвышенной душой, служившие при дворцах.

Таким образом, раннюю китайскую живопись также можно назвать первоначальным

(примитивным) состоянием китайской живописи. Из-за влияния природы и относительного отставания в развитии человеческого общества для традиционной китайской живописи характерна высокая степень интеграции.

В первобытном обществе культурная деятельность неотделима от религии. В эпоху неолита поверхность глиняной посуды была расписана мифологическими узорами. В период Сражающихся царств, более двух тысяч лет назад, изделия из шелковой ткани были расписаны рисунками, состоящими из линий.

Так называемая «высокая степень интеграции» означает, что в первобытной китайской культуре не было какой-либо специфической дифференциации, а различные отрасли культуры неразрывно связаны с социальной деятельностью, и все человеческое общество было сильно интегрировано. Поэтому искусство не образовало самостоятельной отрасли в первобытном обществе, живопись опиралась на религию (богословие). Пережив дифференциацию, китайская живопись вошла в эпоху классической культуры.

На этом этапе дифференциация в основном отражается в двух аспектах: первый – это относительное разделение области искусства и социальной деятельности; второй – разделение различных категорий в китайской живописи.

На этом этапе китайская живопись имеет тенденцию к систематизации. В эпоху Вэй, Цзинь, Южных и Северных династий в китайской живописи стали развиваться отдельные направления – пейзаж, цветы и птицы, и традиционная портретная живопись. Ко времени Пяти династий и династий Сун были сделаны прорывы в творческих концепциях и техниках. Религиозная живопись постепенно отступила. Пейзажи и картины с цветами и птицами стали мейнстримом. Появилось большое количество профессиональных художников, и отрасль искусства стала процветать как никогда раньше. Однако дифференциация означает возникновение противоречий, а противоречивые движения неизбежно приведут к конфликту.

Дальнейшее углубление дифференциации стало главной движущей силой для искусства в его движении от классики к современности. Современное искусство зародилось в 19 веке и было завезено в Китай с Запада. Сохраняя китайское классическое искусство, впитывая в себя современные западные концепции и опираясь на них, китайская живопись превратилась в новую форму искусства с уникальной культурной коннотацией.

В это время отрасль китайской живописи обрела тенденцию к независимости. Группа художников, получивших западное образование, привнесла факторы современности в традиционную китайскую живопись.

После конфликта «современности» неизбежно откроется вторая возможность интеграции, то есть процесс де-дифференциации. Зарождение постмодернизма в 20 в. показало, что внутренние направления искусства независимы друг от друга, но опираются друг на друга, а границы между искусством и другими отраслями постепенно размываются. Художники нарушают неотъемлемые правила стилистики китайской живописи и переходят к более сложному гибриднему искусству. Китайская живопись становится более толерантной.

Первобытное состояние китайской живописи – это этап в развитии китайской живописи, для которого характерна недифференцированность и высокая степень интеграции. Возникновение классической живописи – это продукт первоначальной дифференциации, в то время как современная китайская живопись – это процесс восстановления баланса в конфликте, возникшем при дальнейшей дифференциации. Постмодернизм – это, в свою очередь, тенденция к обратной глубокой интеграции.

topic, we relied on the following theses: the main features of traditional Chinese painting; principles that a master should be guided by when creating a work in various techniques of Chinese painting. It is impossible to make out all the features of this direction of painting in one work, since Chinese painting is incredibly original, you can study it all your life and find something new every day. Modern Chinese painting is based on the development of the context of development from ancient times to the present day, the study of development directions and characteristics of Chinese postmodern painting, the formation of multicultural coexistence and harmony in the art of Chinese painting.

For citation

Zhao Xinxin (2023) Razvitiye naslediya i tsennosti kitaiskoi traditsionnoi narodnoi zhivopisi [Developing the Heritage and Values of Chinese Traditional Folk Paintings]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 13 (4A), pp. 156-162. DOI: 10.34670/AR.2023.54.84.001

Keywords

Chinese traditional painting, calligraphy, painting, gongbi, xie-yi, mountain-water genre, flowers and birds genre.

References

1. Belozerova V.G. (2019) *Anatomiya traditsionnoi kitaiskoi zhivopisi* [Anatomy of traditional Chinese painting]. *Obshchestvo i gosudarstvo v Kitae* [Society and state in China], 45, pp. 342-370.
2. Fan Jingzhong (2018) *Istoriya razvitiya iskusstva* [History of the development of art]. Tianjin.
3. Malyavin V.V. (2017) *Antologiya daoskoi filosofii* [Anthology of Taoist Philosophy]. Moscow.
4. Pavlova I.K. (2018) *Istoriya kul'tury i iskusstva Srednevekov'ya* [History of culture and art of the Middle Ages]. St. Petersburg.
5. Proshkina O.A., Vo Van Lak (2019) Vliyanie filosofii daosizma na v'etnamskuyu narodnyuyu grafiku Khangchong XVIII veka [Influence of the philosophy of Taoism on the Vietnamese folk graphics Hangchong of the 18th century]. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv* [Bulletin of the Kemerovo State University of Culture and Arts], 48, pp. 44-50.
6. Rowley J. (2017) *Printsipy kitaiskoi zhivopisi. Kniga Prozrenii* [Principles of Chinese painting. Book of Insights]. Moscow: Natalis Publ.
7. Sapanzha O.S. (2020) Sovetskii Soyuz – Kitai: k voprosu predstavleniya Vsemirnoi istorii v prostranstve povsednevnoi kul'tury [Soviet Union – China: on the issue of representing world history in the space of everyday culture]. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv* [Bulletin of the Kemerovo State University of Culture and Arts], 50, pp. 29-37.
8. Sokolov-Remizov S.N. (2019) *Literatura. Kalligrafiya. Zhivopis'. K probleme sinteza iskusstv v khudozhestvennoi kul'ture Dal'nego Vostoka* [Literature. Calligraphy. Painting. On the problem of art synthesis in the artistic culture of the Far East]. Moscow: Nauka, Glavnaya redaktsiya vostochnoi literatury Publ.
9. Starodub T. (2017) *Traditsionnoe iskusstvo Vostoka. Terminologicheskii slovar'* [Traditional art of the East. Terminological dictionary]. Moscow: Ellis Lak Publ.
10. (2017) *Tainy zhivopisi. Trudy po kitaiskoi literature* [Secrets of painting. Works on Chinese Literature]. Moscow: Vostochnaya literatura Publ.
11. 苏轼《枯木竹石图》欣赏--宋--人民网. 责任编辑: 奕君. Available at: <http://art.people.com.cn/GB/41385/55386/55390/3852152.html> [Accessed 03/03/2023]