

ТРАДИЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ

Начиная с конца 1970-х годов, по мере роста международных культурных обменов, китайское искусство становится все более известным в мире, привлекая к себе международное внимание. Китай – страна с историей цивилизации и культурной традицией, насчитывающей пять тысяч лет. На своем пути к демократии, процветанию и стремлении войти в число модернизированных стран мира Китай прошел извилистый путь длиной почти в полвека. Начиная с XIX века Китай пережил период внутренних и внешних неурядиц и культурную атаку Запада. Именно с этого времени особенно остро встал вопрос о сохранении национальной основы китайского искусства. В условиях влияния западного искусства развитие китайского современного искусства должно идти на основе уникального культурного наследия китайской нации, придерживаться курса на художественное разнообразие, демократизацию, уделять внимание жизненным проблемам народа и глубинным вопросам общества, избегать слепого копирования западного искусства. Китайская пословица гласит: «Только национальное может быть по-настоящему глобальным». Только сохранив свои традиции художественная культура может занять достойное место в современном мире.

Китайская живопись обладает уникальными национальными особенностями, сформировавшимися в ходе становления китайской культуры. Особое значение для ее формирования имело взаимодействие китайской живописи с философией, литературой и другими видами китайского искусства, в частности архитектурой, каллиграфией, декоративно-прикладным искусством.

По тематике древнекитайская живопись делится на несколько жанров: портрет, пейзаж (жанр «горы и воды»), жанр «цветы и птицы». В XVII веке предпринимаются попытки первого проникновения западноевропейской живописи на территорию Китая, которую китайцы стали называть «сянхуа» (картины, пришедшие с Запада) в отличие от отечественной живописи, которую стали называть «традиционная китайская живопись». Сам термин «традиционная китайская живопись» возник для отличия от западноевропейской живописи [2, с. 4]. Китайская традиционная живопись отличается от европейской как по тематике, так и по форме и изобразительным средствам.

Еще в IV веке художник Гу Кайчжи выразил мысль, что «форма – это лишь средство для выражения духа» [1, с. 5]. Позже, в V веке, Се Хэ назвал «живость» наиважнейшим из «шести принципов живописи». Данная характеристика свидетельствует о том, что китайская живопись от истоков своего зарождения осознавала важность передачи духа природы, чем ее простого копирования.

В китайской живописи художник должен не просто создать подобие образа, но и передать атмосферу. Художнику следует не только «наблюдать», но и «достигнуть» то, что он рисует. Цзин Хао, мастер пейзажной живописи X века, говорил, что только нарисовав сосну десять тысяч раз, он смог постичь ее дух. Композиции традиционных китайских картин свободны и создаются с помощью нанесенных на шёлк или бумагу тушью мазков и штрихов. Начиная с XIII века на картинах в качестве дополнения к изображению стали появляться стихи и каллиграфия. Особую важность приобрел «творческий замысел». Формируя сюжет и выстраивая композицию художник выражает свои мысли ясно, изящно, выделяя более интенсивно то, что является важным для раскрытия замысла. В китайской традиционной живописи наряду с сюжетом огромное внимание уделяется свободному фону. Незаполненное живописью пространство фона самых различных форм и размеров создает как бы самостоятельный рисунок, который дает возможность более полно раскрыться основной теме и оставить для зрителя пространство для домысливания и составления собственного произведения.

Для китайской традиционной живописи важным является особое применение цвета. Художник в использовании цвета стремиться не к его реалистической передаче, а к цветовому эффекту, который создается благодаря гармонии цвета и «объективной реальности» в сознании зрителя. Художники часто «задействуют для достижения своей цели сочные, контрастные цвета. Такого рода технический прием известен как гунбичжунцай («тщательность исполнения и сочность цвета»)» [1, с. 6]. В китайской живописи также имеет место постоянное смещение перспективы, то есть для современного зрителя это полное пренебрежение научными принципами перспективы. Но в Китае данная условность, выработанная на основе философии Китая, дает возможность воспринимать сюжет определенной картины под так называемым «вселенским углом», расширяя границы восприятия до вселенского масштаба. Важным для китайской живописи являются техники и материалы, которые использует мастер в процессе работы. Так, художники говорят, что китайская чёрная тушь содержит в себе все пять базовых цветов и может передать любой цвет. Тушь из-за интенсивности свечения, густоты, нанесения различными штрихами – тёмными или светлыми – дает множество различных оттенков, которые позволяют создать иллюзию объема и пространства. Значительным элементом для создания картины художником является инструмент – кисть, которая имеет свою форму и применяется как в живописи, так и в каллиграфии. Именно линия являясь основным средством выразительности определяет форму китайской картины. Благодаря особой структуре кисти линия обретает ритм, передает чувства и настроения мастера.

Все выше перечисленные черты китайской живописи существуют и в творчестве современных художников, которые продолжают традиции. Художественный образ, сформированный в древности на основе отражения действительности в живописи позиций определенного эстетического идеала и средств

выразительности, техник и материалов, продолжает развиваться и в современном искусстве. Например, сочетание туши и цвета присутствует в работах современных художников УЧаншо и ЦиБайши, которые часто рисовали цветы в цвете, а листья – чёрным, иногда сочетая в одной линии черноту и цвет[1, с. 7].

Таким образом, для сохранения своей национальной самобытности современной китайской живописи необходимо внимательно относиться к традиционным материалам, техникам, средствам выразительности древнего искусства и сохранять культурные традиции, образующие духовный облик китайской цивилизации.

Список литературы:

1. Аньчжи, Ч. История китайской живописи / Ч. Аньчжи ; пер. с англ. С. Демина. – Ростов н /Д : Феникс ; Краснодар : Неоглори, 2008. – 350, [2] с. : ил.
2. Чжуан, Ц. Китайская живопись: отражение истории / Ц. Чжуан, Ч. Не. – Пекин : Межконтинент. изд-во Китая, 2011. – 176 с. : ил.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ