

искусств и культуры ; отв. ред.: И. Е. Белогорцева, Ю. В. Бовкунова, С. И. Маматова. – Белгород, 2018. – Т. 4. – С. 114–119.

УДК 75.047(510)

Сюй Цзинань (КНР),
*соискатель ученой степени кандидата наук
учреждения образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусств», Минск, Беларусь*

ПОЭТИЧНОСТЬ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ ХУДОЖНИКА МА ЮАНЯ

Аннотация. В статье подробно рассматриваются содержание, композиция, образы и художественные приемы произведений художника династии Южная Сун (1127–1279) Ма Юаня (马远, 1140–1225 гг.). На основе анализа произведений автор объясняет значение и происхождение его второго имени «Ма Ицзяо» (马一角) и раскрывает особенности поэтичности в его пейзажной живописи.

Ключевые слова: поэтичность, пейзажная живопись, Ма Юань.

Xu Jinan,
*Competitor of a scientific degree of Candidate of Sciences
of the Educational Institution "Belarusian State University
of Culture and Arts", Minsk, Belarus*

THE POETRY OF THE ARTIST'S LANDSCAPE PAINTING MA YUAN

Abstract. The article examines in detail the content, composition, images, and artistic techniques of the works of the Southern Song Dynasty (1127–1279) by Ma Yuan (马远, 1140–1225). Based on the analysis of the works, the author explains the meaning and origin of the name "Ma Yijiao" (马一角) and reveals the features of poetry in Ma Yuan's landscape painting.

Keywords: poetry, landscape painting, Ma Yuan.

Поэтичность прежде всего подразумевает свойство, функцию и возможность к выражению эмоций и формулированию мыслей. Стремление к поэтичности в китайской живописи стало эстетическим стандартом и пропагандировалось начиная с династии Южная Сун, во время которой слияние поэзии и живописи сделалось правилом для художников, а стремление

к поэтичности стало тенденцией. Наивысший расцвет поэтической живописи пришелся на дворцовые картины династии Сун (960–1279). Понятие поэтичности прививалось художникам с тех пор, как в эпоху Хуэйцзуна (宋徽宗, 1082–1135 гг., восьмой император династии Сун, художник, каллиграф) придворная академия живописи использовала стихи в качестве вопросов для экзаменов.

Особенно начиная с династии Южная Сун художники стали уделять много внимания поэтичности и больше выражать ее в своих работах. Ярким примером может послужить Ма Юань, известный как «Ма Ицзяо» (角 – ‘один угол’), поскольку он умел использовать частичное выражение целого в своих композициях. (Характерной чертой многих картин является так называемая композиция «один угол», в которой реальные предметы картины выталкиваются в угол или сторону, оставляя другую часть картины более или менее пустой.) Ма Юань был талантливым ведущим художником своего времени, а стиль его живописи – уникальным и поэтичным. Поэтичность в пейзаже Ма Юаня проявляется во многих аспектах, таких как композиция и компоновка, техника кисти и туши и др.

Картина «Одинокий рыбак на зимнем озере» – одно из наилучших произведений Ма Юаня, ее композиция чрезвычайно проста. Хотя художник использует предельно чистые линии и лаконичные мазки, это не мешает передать скрытый смысл и глубокое содержание. В центре картины изображена только плывущая по воде плоская лодка, с которой рыбачит одинокий старик, держа в руках удочку, его тело слегка наклонено вперед, выражение лица полностью сосредоточенное. Корма лодки слегка вздернута и окружена лишь несколькими мазками, чтобы показать рябь воды, оставляя остальную часть картины в основном пустой, но эта пустота не является бессодержательной, наоборот, художник придавал большое значение символической «пустотности», предоставляя огромное пространство для воображения. Ма Юань использовал метод «любай» (留白 ‘незаполненное пространство’) и тонко передавал ощущение огромного, бесконечного водного пространства, подчеркивал слово «одинокий» в названии этой работы, передавал холодную и безлюдную атмосферу и создавал поэтичность. Картина напоминает стихотворение поэта династии Тан

(618–907) Лю Цзунъюаня (柳宗元, 773–819 гг.) «Одиноким старым рыбаком, который носил широкополую коническую шляпу и соломенный плащ*, сидел и ловил рыбу с лодки на студенной реке». Как однажды сказал Цзун Байхуа (宗白华, 1897–1986 гг., китайский философ, эстетик, писатель и поэт): «Образ, созданный художником, – это реальность, то, что вызывает наше воображение, это не пустота, а царство образов, порожденных изображением, сочетание реальности и пустоты. Произведение искусства без активного воображения поклонника мертво и безжизненно» [1, с. 38–39].

Хотя пейзажные картины Ма Юаня часто показывают лишь незначительные сцены, они передают сильную, величественную красоту скал и обрывов. Цао Чжао (曹昭, даты рождения и смерти неизвестны, коллекционер династии Мин (1368–1644)) однажды сказал о работах Ма Юаня: «Либо крутые пики уходят прямо вверх, и не видно их вершин, либо коварные скальные стены устремляются вниз, и не видно их подножия, либо ближние вершины достигают неба, а дальние горы низки» [2, с. 219]. Одним из шедевров Ма Юаня и одним из самых редких его панорамных пейзажей является картина «Танцы и пение – крестьяне, возвращающиеся с работы». На картине написано стихотворение Нин Цзуна (宁宗, 1168–1224 гг., тринадцатый император китайской династии Сун): «В урожайные годы люди живут и работают в мире, а на хребтах поют и гуляют счастливые люди» (стихи Ван Аньши, 王安石, 1021–1086 гг., китайского государственного деятеля, писателя, мыслителя и реформатора). Изображение полностью выражает настроение стихотворения. На картине – четыре счастливых старых подвыпивших крестьянина на горной тропе, которые поют и водят хоровод. С помощью простых линий и цветов художник искусно воплотил сложный пейзаж гор и лесов с четким разграничением между ближним и дальним. Вершины вдали причудливо круты, скалы вблизи тверды, деревья колышутся, а облака в центре композиции создают ощущение пространства и света. Вдали возвышаются пики страшной крутизны, и между сосновыми лесами вырисовывается терем; а вблизи – огромные скалы, которые изображены с помощью техники «штрих насечки топором» («фупицун», 斧劈皴), что-

* Главной функцией его была защита от дождя.

бы передать их твердую текстуру и величие с помощью сильных и мощных мазков, листья бамбука рядом с тропинкой и скалами также очень внушительны. Справа нарисована высокая ива, которая соединяет сцену в ближней и дальней частях картины. Мазок кисти, изображающий дерево, жесткий и твердый, как и для изображения скалистых гор. Горные вершины в левой стороны картины крутые и вертикальные, как острые мечи, пронзающие небо, а отдаленные вершины справа перекликаются с дымом, задерживающимся между ближними и дальними сценами, что еще больше подчеркивает опасность вершин.

Таким образом, на основе глубокого наблюдения природы, ее восприятия и изучения присущей ее объектам красоты и поэтичности, Ма Юань, обобщая и субъективно переосмысливая увиденное, используя приемы выражения поэтичности для изображения окружающего мира, художественно представлял объективные образы предметов на картине. Ма Юань не только наследовал традиции, но и прокладывал новые пути, он порвал с панорамной композицией династии Северная Сун (960–1127), создал композицию «Ицзяо». Уникальная композиция «Ицзяо» является отражением его души. Он умеет использовать «лю-бай» в своих картинах так, что реальное и воображаемое становятся единым. Поэтичность в пейзаже Ма Юаня оказала большое влияние на развитие китайской пейзажной живописи, из которой последующие поколения художников черпали вдохновение.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. 宗白华.美学散步. [M]. 上海: 上海人民出版社, 2007:313. = Цзун Байхуа. Эстетическая прогулка / Цзун Байхуа. – Шанхай : Шанхайское народное издательство, 2007. – 313 с.
2. 陈传席.中国山水画史. [M]. 天津: 天津人民美术出版社, 2001:668. = Чэнь Чуаньси. История китайской пейзажной живописи / Чэнь Чуаньси. – Тяньцзинь : Тяньцзиньское издательство народного изобразительного искусства, 2001. – 668 с.