

Лу Мэнмэн, аспирант.

Научный руководитель – В. П. Прокопцова,

доктор искусствоведения, профессор

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПЕЙЗАЖЕЙ ШАНШУЙ В СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ КИТАЯ

Китайская школа живописи является одной из старейших традиционных школ живописи. Китайская живопись как вид изобразительного искусства и одна из немногих живых «неевропейских» традиций живописи зародилась в Древнем Китае и непрерывно эволюционирует со времен неолита и до сегодняшнего дня.

В китайской живописи выделяют:

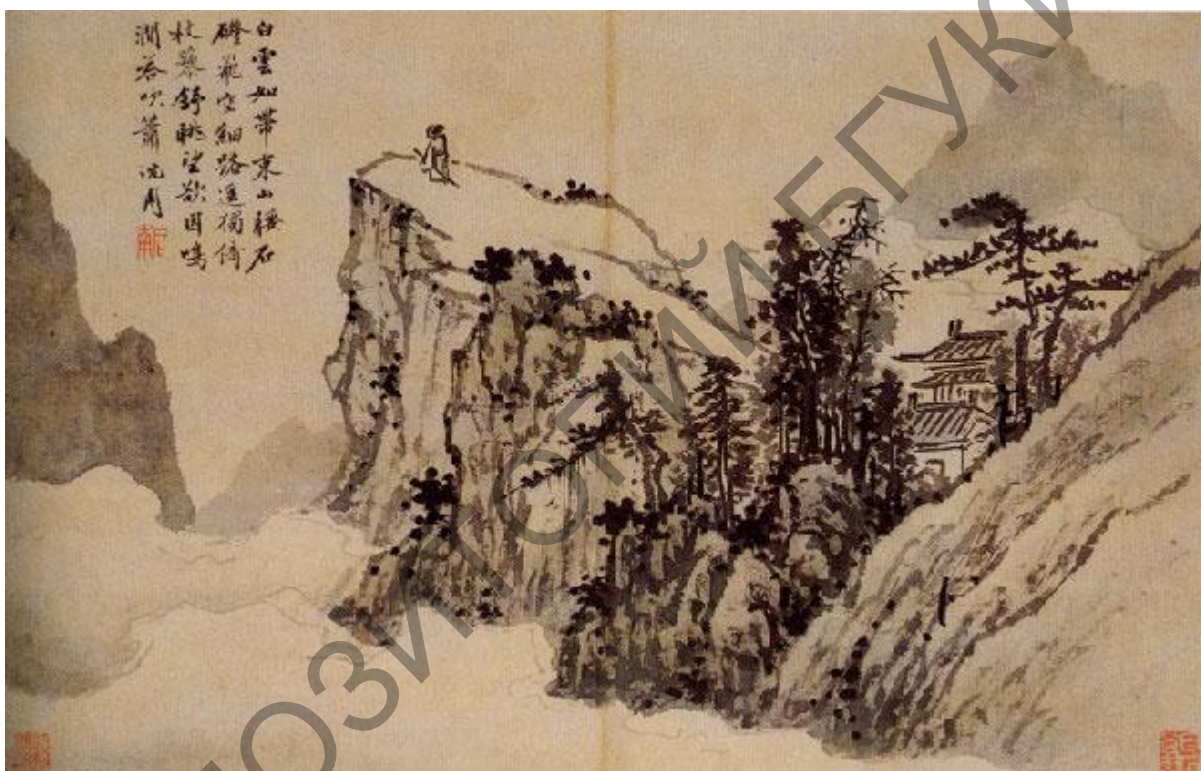
- жанр живописи растений, в частности живопись бамбука. Основателем живописи бамбука стал Вэнь Тун;
- живопись Цветов и птиц;
- горные пейзажи (пейзаж Шаншуй, кит. 山水 – горы и воды);
- анималистический жанр (кит. 翎毛, линь мао, – пернатые и пушистые);
- жанр портрета.

Среди этих жанров изображение Шаншуй (горы и воды) играет важную роль в искусстве Китая. Шаншуй – сокращенное название китайской живописи пейзажа. Зарождение жанра относится к эпохе сражающихся царств Чжань Го (475–221 гг. до н.э.). Но тогда еще он не был полностью отделен от портрета. До династии Сун (581–618) и Тан (618–907), китайская живопись пейзажа уже стала самостоятельным жанром. Его наивысший расцвет выпадает на период правления династии Тан.

Стили живописи по традиции делят на Цинлуй Шаншуй (цинлуй – зеленая краска, это значит, что картина, кроме черного и белого, может быть и зеленого цвета), Джинби Шаншуй (би – зеленая краска, джин – золотая. Художник использует эту краску для изображения дворца, камня, зари и т.д.), Шуймо Шаншуй (шуй – вода, мо – тушь, что обозначает рисунок тушью), Цяньцзян Шаншуй (цянь – светлый цвет. Особенность этого жанра – скромный цвет под штрих чернила), Сяоцинлуй Шаншуй (этот

жанр в светло-зеленых, мягких тонах), Могу Шаншуй (мо – без, гу – штрих. Могу – название китайской техники живописи, художник рисует ландшафт без темных чернильных контуров, используя только большие цветовые площади).

С древних времен китайские художники снова и снова возвращались к созданию вечных природных пейзажей с высокими горными хребтами, пенными водопадами, спокойными горными озерами, величественными реками. Классический китайский сад также невозможен без присутствия элементов гор и воды.

Поэт на горной вершине. Шэн Жоу (1427–1509)

Пейзаж Шаншуй, т.е. живопись тушью, родился в Китае и стал классическим стилем китайской живописи. Одним из важных аспектов произведения живописи считается теоретичность. Неизвестному автору принадлежит фраза: «Если в европейской школе живописи центральное место занимала живопись маслом (юхуа), то в Китае именно шуймохуа (другое название пейзажа Шаншуй) утвердилась в качестве ведущего направления пейзажной живописи и стала одним из жанров изобразительного искусства, в котором нашли максимальное отражение гуманистический дух и духовные изыскания китайского народа.

Разведя тушь водой, художник обмакивает кисть и делает неспешный мазок на бумаге сюаньчжи (вид китайской бумаги,

используемой для каллиграфии и рисования)... Так на свет появляется монохромная живопись (пейзаж Шаншуй).

Бумага сюаньчжи отличается хорошей водопроницаемостью и, соответственно, восприимчивостью к туши, она превосходно впитывает тушь. Художник может воплотить свой творческий замысел с максимальным визуальным эффектом и пробудить воображение зрителей с помощью уникальных образов и универсальных метафор.

Техника рисования тушью полностью отвечает эстетическим идеалам китайцев, всегда стремившихся к передаче общего духа и настроения. С одной стороны, пейзаж Шаншуй фокусировался на передаче многоуровневости и изменчивости природных пейзажей за счет размера, густоты, толщины и количества мазков, а с другой – стремился к передаче субъективных эмоций и настроения. Что бы ни изображали художники на своих картинах с помощью абстрактных мазков кистью, они пытались воплотить свой внутренний мир и представления о ценности искусства. Творчество служило им главной формой духовного освоения и постижения триады «небо – человек – земля» (Великая даосская триада, символизирующая верховное, человеческое и природное – три главных вселенских начала, при этом человек выступает посредником между небесным и земным).

Великие философские системы Китая, конфуцианство даосизм, объединяют глубокое почитание природы, стремление

и

сохранить природные богатства в неприкосновенности для грядущих поколений. Конфуцию принадлежит фраза: «Мудрые люди наслаждаются реками и озерами, добродетельные люди наслаждаются горами». Горы и вода занимают центральное место в даосской концепции мира. Жизнь в горах помогает человеку слиться с Вселенной, ощутить пульс природы, возвысить душу. Вода в представлении даосов занимает ключевую позицию, охватывая все живое, являясь средоточием жизни. Вода проходит в

природе все три фазы: она твердеет, обращаясь в лед, возносится ввысь в виде пара, проявляет единство путем вечного преобразования. Даосы приводят в пример свойства воды все время идти по пути наименьшего сопротивления, заполнять нижние уровни – так и мудрый человек не должен возвышаться в своих помыслах.

Пейзаж Шаншуй отличается обобщенная условность форм и пространства, лаконичность изображения, ярко выраженная контрастность черного и белого, ясность и живость. Пейзаж Шаншуй не нуждается в разноцветных красках, более того, он бы только потерял от вкрапления лишних цветов. Он очаровывает духом спокойствия, уединенности и некой отстраненности, а также настраивает на медитативный лад и помогает обрести свое истинное «я».

1. Лу, Сяосюй. Оригинальный язык китайской живописи / Сяосюй Лу. – Шанхай : Образование, 1999. – 96 с.

2. Ли, Чжунгуан. Изображение гор и воды в традиционном искусстве Китая / Чжунгуан Ли. – Хунань : Издат. дом лит. и искусства, 1999. – 187 с.

3. Ши, Юн. Мастер искусства Китая / Юн Ши. – Пекин : Изд-во ун-та Цинхуа, 2003. – 259 с.

4. Ван, Фан. Монохромный мир в картинах / Фан Ван. // Китай-2013 г. – № 3. – 48 с.

5. Китайская живопись. – URL: <http://ru.wikipedia.org/wiki/>.