

5. 周新. 建国70年来内蒙古电影创作艺术的嬗变. 电影文学. 2019年第21期 13-17页 = Сяндун Чжоу. Перемены в кинематографическом творчестве и искусстве Внутренней Монголии за 70 лет с момента образования КНР / Сяндун Чжоу // Кино и литература. – 2019. – № 21. – С. 13–17.

УДК [75.047+82-16](510)

ПЕЙЗАЖНАЯ ЛИРИКА ЛИ БО И ТРАДИЦИОННАЯ КИТАЙСКАЯ ПЕЙЗАЖНАЯ ЖИВОПИСЬ

*Ли И, соискатель ученой степени кандидата наук учреждения образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»*

Аннотация. Поэзия и живопись – совершенно разные виды искусства, однако их сочетание способно взаимодополнять художественные образы. Будучи важной частью поэтического творчества Древнего Китая, стихотворные сопровождения картин имеют долгую историю развития. Расцвет данного направления литературы пришелся на эпоху династии Тан. Развитие стихотворных подписей отражало важные культурные ценности, а также эстетические идеи поэтов, что имеет большое значение для наследия китайской традиционной культуры. Опираясь на пейзажную лирику как одну из важнейших форм древней китайской поэзии, автор статьи детально анализирует стихотворные сопровождения картин времен Танской династии.

Ключевые слова: Ли Бо, пейзажная поэзия, пейзажная живопись.

LI BAI'S LANDSCAPE POETRY AND TRADITIONAL CHINESE LANDSCAPE PAINTING

*Li Yi, Applicant for the Degree of Candidate of Sciences
of the Educational Institution «Belarusian State University of Culture and Arts»*

Abstract. There are big differences between poetry and painting, and the integration of the two can make up for each other's shortcomings. In ancient Chinese poetry creation, painting and poetry, as an important part, have a long history of development. Its heyday was in the Tang Dynasty, and the titled poems reflected important cultural values in the development, as well as the aesthetic ideas of the creators of poems, which are of great significance to the inheritance of traditional Chinese culture. Among them, landscape poetry, as a branch, has played a reference role in the study of the creation of title painting poems in the Tang Dynasty, and it can be analyzed in depth.

Keywords: Li Bai, landscape poetry, landscape painting.

В узком смысле стихотворные сопровождения картин – это написанные на картинах стихи. Картина выступает в качестве объекта творчества, в стихотворном сопровождении к ней раскрываются собственные ощущения автора – живописца и поэта, причины создания картины, описывается содержание и т. д., таким образом, стихи и картина перекликаются, дополняя друг друга. В широком же понимании стихотворные подписи – это стихи, написанные художниками или ценителями искусства на основе содержания картин, в которых дается оценка темы и идеи картины, а также обобщается стиль работы или выражаются личные эмоции поэта.

Расцвет стихотворных подписей пришелся на эпоху правления династии Тан (618–907 гг.). Это были времена экономического процветания, когда политика в области культуры была относительно открытой, что делало обмены между различными этническими группами более удобными, а академическую атмосферу продуктивной. В области литературного и художественного творчества господствовала идея «пусть соперничают сто школ», что привело к расцвету поэзии, живописи и музыки, появлению большого числа известных творцов, таких как Ли Бо, Ван Вэй.

С развитием искусства поэтических подписей формы стихотворного выражения стали более разнообразными. Проанализировав сборник стихов поэтов эпохи Тан «Цюань Танши», можно выделить три типа стихотворных подписей картин: воспевающие, оценочные и хвалебные, среди которых преобладают воспевающие. Воспевающие стихотворные подписи посредством поэтического языка описывают, уточняют и оценивают картину, а также ассоциативным образом углубляют ее внутреннее содержание.

В зависимости от тематики подписи можно разделить на подписи к портретной, пейзажной, анималистической живописи, живописи «цветы и птицы» и т. д. Творцы черпали вдохновение из пейзажей, что увеличивало число появляющейся из-под их пера пейзажной лирики. Не только описание природных ландшафтов, но и большой интерес к пейзажной живописи в сочетании с собственным воображением художника делают картины более яркими, что усиливает ощущение трехмерности изображения и обогащает внутреннее содержание картины [2].

Природа Ли Бо открыта и свободна, он всю жизнь стремился к свободе, и созданная им пейзажная лирика также отражает его духовные качества, описываемые им пейзажи великолепны, а его уникальный стиль узнаваем. Например, в стихотворении «Прощаясь с Шу, плыву за Чуские врата» поэт писал:

До Чуских врат простерся путь мой длинный,
По землям Чу плыву я с этих пор,
Сменились горы вольною равниной,
Река вошла в невиданный простор,
И зеркальцем луна, с небес слетая,

Легла на воду в облачный мираж.
О, воды милые родного края,
Вы десять тысяч ли несете нас!
(пер.: С. А. Торопцев) [1, с. 15].

Ли Бо написал это стихотворение в десятый год правления императора Сюань-цзуна (правил в 712–756 гг.). С чувством долга служения родине Ли Бо отправился на Цзяньханьскую равнину и, вдохновившись горами и рекой Янцзы, создал произведение, описывающее его чувство гордости за свою страну. В нем описываются бескрайние равнины и великолепие Янцзы. Поэт представляет сцену с разных ракурсов, от далекого к близкому, объединяет горы, реку и бескрайнюю степь и «расширяет» картину, добавляя ее настроению непринужденности и выделяя расположенные под разными углами сцены.

Изображенные в пейзажной лирике Ли Бо сцены красивы и величественны, например, несущаяся с небесной выси Хуанхэ, это добавляет динамичность и раскрывает смелый и вольный дух поэта. Анализ произведений Ли Бо свидетельствует о том, что он полностью передал энергетику пейзажей, объединив в своих описаниях любовь к природе и отвращение к светской жизни. В своих стихах поэт смог представить свободный стиль, к которому стремился. Например, в стихотворении «Смотрю на водопад в горах Лушань» дается следующее описание:

За сизой дымкою вдали горит закат,
Гляжу на горные хребты,
На водопад.
Летит он с облачных высот
Сквозь горный лес –
И кажется: то Млечный Путь
Упал с небес.
(пер.: А. И. Гитович) [1, с. 58].

Ли Бо в романтической и гиперболической манере представляет величественную сцену Лушаньского водопада, с помощью данного творческого стиля он выражает черты своего не ограниченного светскими рамками героического образа чтобы люди лучше поняли его личность.

На мысли Ли Бо повлияла даосская культура, и в пейзажной лирике он отразил свою тоску по волшебной стране. После мятежа Ань Лушаня (755–763 гг.) политика страны претерпела большие изменения, что переполнило Ли Бо общественным негодованием и еще большим количеством фантазий о мире грез, которые нашли воплощение в произведениях поэта. Например, в стихотворении «Пою о расставании с горой Мать Небес, по которой гулял во сне» словами «горные сандали князя Се надел, по ступеням туч ненастных во плоти взлетел. Средостенье... Вижу, всходит сол-

нечный из моря круг. В выси горней – Слышу – зорю бьет Заоблачный Петух» описывается сцена восхождения по великолепным пейзажам в сказочную страну в облачном небе, в которую попадали все бессмертные, и, проснувшись, вспоминали ее красоту. Затем он выражает свое отношение к жизни словами: «Вот бы так и в мире преходящем: радость на весь срок... Испокон веков текут заботы – воды на Восток...», говоря, что все, подобно реке, текущей на восток, никогда не вернется назад. В своем творчестве Ли Бо использует образ волшебной страны для описания пейзажей, а затем сравнивает их с реальностью чтобы передать свои собственные устремления и ощущения беспомощности [3].

«Песнь горам и водам, нарисованным шаофу Чжао Янем на стене в Данту» была создана Ли Бо во время его любования пейзажами поместья Чжао Яня в уезде Данту. Ли Бо не ограничивал свое мышление одной картиной, а включал собственное воображение, раскрывая особенности пейзажной живописи и ссылаясь на другие известные горы. В восьми строках «Гор Эмэй» написано, что горы на картине обладают уникальными чертами гор Эмэй и горы Луофу, а также изысканными чертами гор уезда Чичэн и горы Цзюи. Вода на картине описана иллюзорным пейзажем горы Дунтин и рек Сяошуй и Сяншуй, а особенности водного пейзажа подчеркнуты просторами рек, озер и болот. На фоне субъективных ассоциаций пейзаж на картине становится более реалистичным и ярким, что позволяет при чтении стихотворения ощутить реальность сцены. В стихотворении «Бушующие волны» посредством описания моря и одинокой лодки передается слияние статики и динамики, а впечатления поэта выражены в словах «сотрясения сердца и сокрушения духа».

В изображении маленькой лодки Ли Бо поднял вопрос о том, «когда мы сможем достичь вершины горы бессмертных», если «не движемся», пробудил интерес и выразил свое внутреннее желание достичь райских мест и стремление насладиться там красивыми пейзажами. В то же время он использовал аллюзии, сравнивая мастера Чжао Яня с изображенным на картине сидящим под высокой сосной безмолвным бессмертным из Наньчана – образом из истории о Мэй Фу, начальнике уездной охраны Наньчана времен династии Хань. Отказавшись от своей должности, он ушел в горы и стал бессмертным, тем самым эта история передает стремление поэта покинуть бренный мир. Стихотворение полностью раскрывает творческий стиль Ли Бо в сочетании с его настроением, реализуя прием переплетения чувств и образов, отражения в описании пейзажей мыслей и переживаний и добавляя глубину внутреннему содержанию стихотворения [4].

Таким образом, эпоха династии Тан стала расцветом стихотворных подписей живописных картин. В этот период известный поэт Ли Бо создал большое количество произведений пейзажной лирики. Со своей собственной уникальной точки зрения поэт описал пейзажные картины, сформировав уникальный творческий стиль. Он объединил великолепие

пейзажей гор и рек с собственными эмоциями и мыслями, сделав описание ландшафтных пейзажей более реалистичным, а тематику более возвышенной, реализовал в литературно-художественном творчестве единство эстетики и социальности и повлиял на зарождение описывающей китайскую пейзажную живопись поэзии, достойной глубокого изучения и заимствования.

1. 李 博. Пейзаж души / 李 博. – М. : Азбука-классика, 2005. – 320 с.
2. 程方 题画诗研究 / 武汉大学 – 2017. – 10 页 = 范 晨. Исследование происхождения стихотворного сопровождения картин / 范 晨. – Ухань, 2017. – 10 с.
3. 张慧. 李白山水诗研究[J] // 今古文苑 – 2022 (2) . – 45 页 = 许эй Чжан. Исследование пейзажной лирики Ли Бо / 许эй Чжан // Древнее и современное культурное творчество. – 2022. – № 2. – С. 45.
4. 陈熙远 唐题画诗研究[D] // 陕西师范大学 – 2004. – 12-13 页 = 西西 Чэнь. Краткое рассуждение о стихотворном сопровождении картин / 西西 Чэнь // Журн. Шэньси. пед. ун-та. – Сиань, 2004. – С. 12-13.