

П. В. Прокопцов

Мудрость народа, воплощенная в традиционной китайской живописи гохуа

Рассматриваются пути исторического возникновения традиционной китайской живописи гохуа и влияние конфуцианского учения на данный вид изобразительного искусства. Выразительность художественных средств и степень кумуляции в традиционной китайской живописи различных сфер творческой деятельности человека сформировали особый феномен для китайской живописи на свитках. Гохуа не только узнаваемый вид искусства, но и важная часть китайской культуры, отражающая глубокие философские концепции и духовные ценности. Его влияние выходит за рамки эстетического значения, поскольку передает не только внешний вид, но и суть предметов, а также формирует культурный диалог между Китаем и Западом.

Теоретическая важность исследования заключается не только в описании особенностей возникновения традиционной китайской живописи гохуа, но и формировании эмоционально-ценостного отношения к ней, раскрывая ее роль в мировой культуре.

Ключевые слова: традиционная китайская живопись, пиктографические наскальные рисунки, логографическая система рисуночного письма глифом, конфуцианская мудрость, гуманистическая функция, политическое влияние.

P. Prokoptsov

The wisdom of the people embodied in traditional Chinese Guohua Painting

This article examines the historical origins of traditional Chinese Guohua painting and the influence of Confucian teachings on this art form. The expressiveness of artistic means and the degree of fusion of various spheres of human creative activity in traditional Chinese painting have created a unique phenomenon for Chinese scroll painting. Guohua is not only a recognizable art form but also an important part of Chinese culture, reflecting profound philosophical concepts and spiritual values. Its influence extends beyond aesthetics, as it conveys not only the appearance but also the essence of objects, and fosters a cultural dialogue between China and the West. The theoretical significance of this study lies not only in describing the characteristics of the origins of traditional Chinese Guohua painting but also in the development of emotional and axiological attitudes toward it, revealing its role in world culture.

Keywords: traditional Chinese painting, pictographic rock paintings, logographic system of picture writing with glyphs, Confucian wisdom, humanitarian function, political influence.

Тэорыя і гісторыя мастацтва

Обращаясь к изучению темы традиционной китайской живописи, которая уже многие годы привлекает внимание знатоков дальневосточного искусства, мы отмечаем высокую актуальность дальнейшего осмыслиения данной области творческой деятельности. Исследование темы традиционной китайской живописи показало, что представители искусствоведческой среды недостаточно уделяют внимания вопросам уровня популярности и роли гохуа в средствах массовой информации.

Цель статьи – выявление степени популярности традиционной китайской живописи гохуа в современном мире.

В контексте данной статьи обратимся к публикациям современных ученых и популяризаторов традиционного китайского искусства, уделяющих внимание философским аспектам бытийного воплощения китайского культурного пространства. Истории возникновения и развития традиционного китайского искусства посвящена работа Чжуан Цзяи и Не Чунчжэна, в которой дана оценка значимости наскальной живописи, стоящей у истоков возникновения гохуа [2]. Чжоу Чен, подчеркивая специфические особенности китайского искусства, уделяет внимание исследованию выразительных и ярких элементов гохуа (пестрота, многообразие сюжетов и образов), ориентируясь в большей степени на коммерциализацию и использование китайской живописи в индустрии моды [1].

Проводимый нами искусствоведческий анализ позволит выявить значимость традиционной китайской живописи, которой свойственны уникальные техники, передающие глубокое философское содержание, идею гармонии человека с природой, что подчеркивает роль гохуа в сохранении национальной идентичности и культурного наследия в условиях глобализации.

Название традиционной китайской живописи «гохуа» в переводе означает «национальная китайская живопись», термин «гохуа» введен в конце XIX – начале XX в., а истоки китайской живописи уходят в глубокую древность.

Конфуцианская учение, оказавшее большое влияние на традиционную китайскую живопись, до сих пор находит отражение в современном искусстве, включая его новое осмысливание в Китае. О высокой степени актуальности этой темы свидетельствуют многочисленные международные форумы, на которых происходит обсуждение данного учения и его влияния на различные сферы творческой жизни. В статье «Конфуцианская мудрость по-прежнему сияет», опубликованной в газете «China daily» (официальный источник средств массовой информации КНР), репортер Ян Гутин освещает международную встречу, на которой осмысливалась философия древнего учения, ее духовная семантика. Подчеркивались идеи углубленного изучения китайского традици-

онного искусства, его доступности и понимания «западным миром» и формирования правильного отношения к традиционной культуре [7]. На ежегодных церемониях награждения преподавателей учреждений образования КНР, изучающих конфуцианское наследие, которые собирают обычно более 2500 участников, в том числе и иностранных студентов, уделяется внимание традиционной культуре и вопросам взаимосвязи древней мудрости с современным инновационным мышлением [4].

Оказав огромное влияние на традиционную китайскую живопись, конфуцианское учение придало изобразительному искусству характерные черты, отражающие этические и социальные ценности, такие как строгое соблюдение канонов и традиций.

Рисунок как изобразительный вид искусства в формировании профессиональных качеств художника является ключевым, так как способствует осознанному изучению окружающей среды как источника творческого вдохновения. Через рисунок художник познает и изучает реальность, развивая свое видение мира.

Гохуа как вид искусства, внесенный ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия, развивает в художнике умения свободно мыслить, раскрывать творческий потенциал и формирует желание дальнейшего самопознания. Традиционная китайская живопись содержит определенный потенциал, основными задачами которого являются создание благоприятной социальной среды обитания человека в условиях повседневной жизни. Эстетическая роль этого вида творчества особым образом создает эмоционально-ценостное отношение к изобразительному искусству, формируя впечатление о работе художника, прививает любовь к созидательной деятельности и стремление к познанию окружающего мира.

История возникновения традиционной китайской живописи тесно связана с зарождением китайской пиктографии. Сохранившиеся экземпляры данной творческой деятельности дошли до нас преимущественно в виде нефритовых пластин, черепашьих панцирей и бронзовых изделий с нанесенными на них изображениями.

Пиктографическое письмо отличается самобытным и уникальным видом. Внешние визуальные качества его знаков (схематических рисунков) характеризуются исключительным изяществом и красотой. Пиктография как основа формирования линейного рисунка в гохуа тесно связана с наскальной живописью, когда изображения (растения, животные и человеческие фигуры) служили для передачи информации [2, с. 4]. Эти рисунки имели ритуальное и культурное значение. Они были выполнены при помощи минеральных красящих средств, что в значительной мере повлияло на их сохранность, сейчас мы можем наблюдать их либо в фрагментарном виде, либо в зонах этнографических реконструкций. Одной из подобных воссозданных этнографических зон яв-

Тэорыя і гісторыя мастацтва

ляется устье реки Ли Дзиен в провинции Гуан Си Китайской Народной Республики.

Древнекитайская пиктография. Этнографическая зона в устье реки Ли Дзиен (провинция Гуан Си, КНР). Фото П. Прокопцова. 2025 г.

Пиктографические наскальные рисунки, изображающие реальные объекты, послужили основой для развития китайской иероглифической письменности и древней живописи. Пиктография в Древнем Китае, имеющая символический либо мифологический характер, стала источником зарождения идеографической иероглифической грамоты. Иероглифы-идеограммы визуально могут напоминать изображаемые ими объекты.

Наиболее выразительным примером данного вида письменности, дошедшего до наших дней и используемого до сих пор в качестве культурного наследия тибетского региона этнической группы накси, является письменность «ДонъБа». Одним из хранителей данного вида письменности, этнографом Йинъ Джя Цы Ли (сотрудник «Культурного центра ДонъБа») ведется работа по сохранению культурного наследия этого региона, именуемого сокровищем увядющей культуры [5]. Письменность накси является одной из немногих существующих логографических систем рисуночного письма, применяемых в религиозной жизни народности, и письменной грамотой местных жрецов. Сейчас мы можем говорить о том, что письменность – это ключ к пониманию процесса эволюции между древним миром и современностью.

Традиция письма, включая первые иероглифы, появилась за тысячелетия до династии Шан, а периоды правления Шан и Джоу были эпохами расцвета и комплексного развития письменности. Разделение каллиграфии и живописи произошло в период Вёсен и Осеней (770–221 до н. э.).

Традиционная китайская живопись, или гохуа, имеет высокую степень известности не только в искусствоведческих кругах, но и в более

широкой культурной среде благодаря уникальному стилю, который опирается на каллиграфию, символизм и использование минеральных и растительных красок на шелке или бумаге.

Для достижения в произведении выразительного эффекта применяется художественный прием, который имитирует мазки кистью китайской живописи. Часто этот художественный прием используется в декоративно-прикладном искусстве. Он помогает создать более детализированные экспрессивные изображения.

Чжоу Чен в статье «Особенности использования традиционных китайских мотивов в современном дизайне одежды города Чаочжоу» подчеркивает оригинальное сочетание традиционных мотивов и современности в работах известной художницы Анхель Чен. Она использует различные элементы традиционного китайского искусства, такие как орнаменты, узоры, символы. В ее коллекциях одежды встречаются изображения китайских фонарей, драконов и иероглифов, применяется техника имитирования мазков пейзажной живописи тушью [1, с. 69]. Данное художественное явление хорошо изучено и описано, а уникальная техника рисования узнаваема во всем разнообразии традиционной китайской живописи.

Анализируя степень упоминания данного вида искусства в различных источниках информации, обратимся к одной из статей в газете «China daily», которая отражает основу политического взгляда КНР на внутреннюю и международную обстановку страны. В статье «Древние реликвии укрепляют тесные связи Китая и Франции» Вань Тингюн подчеркнул, что в рамках празднования шестидесятилетия китайско-французских дипломатических отношений в Национальном музее азиатского искусства Гимэ в Париже была открыта выставка древнекитайского традиционного искусства периода династии Тань (618–907 гг.). Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон отметили высокий уровень организации и проведения выставки и подчеркнули, что за последнее время отношения Китая и Франции демонстрируют позитивную и устойчивую тенденцию развития [6].

Помимо традиционной китайской живописи были представлены художественные достижения в сфере поэзии и декоративно-прикладного искусства, в целом выставка показала высочайший интерес посетителей к традиционному искусству Китая [Там же].

В статье Вань Тингюн поясняет читателям значимость периода династии Тань, наиболее процветающей за весь период китайской истории, ее влияние на развитие культуры в азиатском регионе и в европейских странах, находящихся в направлении «Шелкового пути».

Имея не только политическую, но и гуманитарную функцию, как сказал Си Цзиньпин, выставка позволит всем посетителям найти вдохновение от глубокого и взаимного культурного обогащения [Там же].

Тэорыя і гісторыя мастацтва

В последние годы проводятся многочисленные международные совместные выставки, посвященные традиционному искусству древних цивилизаций, которые способствуют популяризации китайской культуры и искусства. Так, на выставке 2025 г. в Гонконгском дворце искусств представлены экспонаты из Музея императорского дворца в Пекине, Британского национального музея, Кливлендского музея искусств, Музея азиатского искусства в Сан-Франциско, предметы искусства из музеев Китайского автономного административного округа Гонконг. Кроме шедевров изобразительного искусства Древнего Китая, посетители познакомились с кулинарным искусством и развитием китайской традиционной утвари; культурными особенностями повседневной жизни; предметами искусства военного дела и мн. др. Обозреватель Ли Ханг в газете «Глобал Таймс» указывает на международную заинтересованность и кооперацию в организации международных выставок, нацеленных на продвижение культурного обмена между мировыми цивилизациями [3].

Особую роль традиционная китайская живопись сыграла и для выстраивания динамики и направленности развития белорусско-китайских отношений. В 1990-х гг. после установления дипломатических отношений между нашими странами был принят ряд официальных соглашений, направленных на взаимное сотрудничество, в том числе и в сфере культуры, образования и изобразительного искусства. С конца 1990-х гг. начали регулярно проводиться «обменные Дни национальных культур, в программе которых предусмотрены художественные выставки, творческие встречи белорусских и китайских мастеров разных видов изобразительного искусства» [1, с. 68]. На многочисленных выставках, организованных в Национальном художественном музее Республики Беларусь, помимо творческих достижений современных китайских художников, неотъемлемой частью экспозиций стали образцы традиционной живописи. Экспозиции демонстрируют многообразие древнего искусства, показывая его изобразительные возможности.

Китайская традиционная живопись по-прежнему сохраняет высокую степень популярности во всем мире и оказывает влияние на многие сферы человеческой деятельности благодаря уникальной эстетике, духовной глубине и доступности. Характерные для гохуа универсальные темы и образы (пейзажи, цветы, животные), символизм, гармоничный подход к композиции и связь с каллиграфией делает ее понятной и близкой широкому кругу почитателей.

1. Чжоу Чен. Особенности использования традиционных китайских мотивов в современном дизайне одежды города Чаочжоу / Чжоу Чен // АртЭфект. – 2024. – № 22. – С. 65–70.

2. Чжуан Цзяи. Китайская живопись : отражение истории / Чжуан Цзяи, Не Чунчжэн. – Пекин : Межконтинент. изд-во Китая, 2001. – 172 с. – (Основные сведения о Китае).

3. *Li Hang*. Hong Kong. Palace Museum announces new lineup of exhibitions for 2025 / Li Hang // Global Times. – 2025. – 14 Jan. – P. 14. – URL: <https://www.globaltimes.cn/page/202501/1326811.shtml> (date of access: 29.05.2025).

4. *Liu Weiling*. Ancient wisdom of Confucius resonates loudly with young people / Liu Weiling, Zhao Ruixue // China daily. – 2024. – 28 Oct. – P. 1. – URL: <https://www.chinadailyhk.com/upload/main/pdf/2024/10/28/254e4c1921585bbdc4178cc9323df580.pdf> (date of access: 29.10.2024).

5. Livestreaming showcases village's ancient traditions. Global awareness of unique culture, heritage boosted by modern technology // China daily. – 2025. – 2 May. – P. 7. – URL: <https://www.chinadaily.com.cn/a/202505/02/WS68140bd1a310a04af22bd3aa.html> (date of access: 25.04.2025).

6. *Wang Qingyun*. Relics bolster ties between China, France: leaders pen prefaces for Paris display, stressing bilateral cultural exchanges / Wang Qingyun // China Daily. – 2024. – 20 Nov. – P. 11. – URL: <https://www.chinadaily.com.cn/a/202411/20/WS673d4895a310f1265a1ce93a.html> (date of access: 02.12.2024).

7. *Yang Guoqing*. Shandong: Confucian wisdom still shines / Yang Guoqing // China daily. – 2024. – 28 Oct. – P. 2. – URL: <https://www.chinadailyhk.com/upload/main/pdf/2024/10/28/254e4c1921585bbdc4178cc9323df580.pdf> (date of access: 29.10.2024).

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 14.10.2025.