

УДК 75.047(510)

Ли И

Осмысление творчества поэта Ли Бо в произведениях изобразительного искусства Китая

Анализируются произведения китайского изобразительного искусства, посвященные творчеству одного из ярких представителей классической традиции национальной литературы Китая – Ли Бо, поэта эпохи Тан и великого мастера мировой пейзажной лирики. Подчеркивается, что китайская живопись сосредоточена на экспрессии и эмоциях и не ограничена пространством и временем. При синтезе поэзии Ли Бо и китайской живописи возникают параллельные смыслы, отражающие художественное очарование традиционной культуры. Художники разных поколений визуализируют пейзажные образы Ли Бо, формируя особый жанр поэтической живописи, отражающей эстетические связи между литературой, каллиграфией и изобразительной традицией китайского искусства.

Ключевые слова: изобразительное искусство, Китай, традиции, классическая поэзия, пейзажная лирика, поэтическая живопись, Ли Бо, Сюй Вэй, Тао Лэнъюэ, Лу Яньшао, Чэнь Юхуа.

Li Yi

Comprehension of the life and work of the poet Li Bo in the works of fine arts of China

The article analyzes the works of Chinese fine arts devoted to the life and creativity of one of the brightest representatives of the classical tradition of China's national literature – Li Bo, a poet of the Tang era and a great master of the world landscape lyrics. Chinese painting, being a unique art form, focuses on expression and emotion and is not limited by space and time. The fusion of Li Bo's poetry and Chinese painting can fully reflect the artistic charm of traditional culture. Artists of different generations have visualized Li Bo's landscape images in the form of paintings, forming a special genre of poetic painting that reflects the aesthetic links between literature, calligraphy and the visual tradition of Chinese art.

Keywords: fine arts, China, traditions, classical poetry, landscape lyrics, poetic painting, Li Bo, Xu Wei, Tao Lengyue, Lu Yanshao, Chen Yuhua.

В китайских гуманитарных науках сложилась многовековая традиция исследований, посвященных выдающемуся поэту и выразителю национального самосознания Ли Бо, оказавшему глубокое влияние на культуру и искусство Китая. Однако основу методологии данной статьи составили наиболее современные публикации, в которых обобщается накопленный опыт и актуализируется наследие Ли Бо с точки зрения молодого поколения художественной интеллигенции Китая. Прежде всего, следует отметить статью Янь Сымяо [7], который рассматривает

стихи Ли Бо с точки зрения образности, настроения, поэтики и эмоционального строя. Ян Юйчжи, анализируя поэзию Ли Бо, обобщает способ выражения мыслей, настроений и чувств, характерный для классической поэзии [8].

Непосредственное отношение к рассматриваемым нами вопросам имеет диссертация Ван Дэцзина «Историография и изучение танских “поэтических картин” во времена династий Мин, Цин и Тан» [2]. Исследователь подчеркивает, что поэзия эпохи Тан является важной основой для создания китайской пейзажной живописи, фигурной живописи и т. д. Ху Дань в публикации «Двери и окна души...» [5] подробно рассказывает об искусстве рисования на свитках. Ценные идеи опубликовал Гао Хуншэн, анализируя особенности романтического творчества Ли Бо в статье «Интерпретация романтизма Ли Бо на примере стихотворения “Трудны сычуаньские тропы”» [3]. Важным методологическим базисом для данного исследования послужила магистерская диссертация Чжэн Сина «О методах и развитии традиционной китайской живописи» [6], рассматривающая связь между творчеством и личностными эстетическими предпочтениями художника в традиционной китайской живописи.

Вышеперечисленные работы, опубликованные в течение последних двух десятилетий, позволяют обобщить современное видение творчества Ли Бо через призму отображения личности поэта в изобразительном искусстве Китая, что и является *целью данной статьи*.

О жизненном опыте и поэтическом даре Ли Бо говорит Янь Сымяо: «Чтобы глубоко понять стихи Ли Бо, не следует полагаться только на чтение. Создание стихов тесно связано с жизнью автора, и прежде чем оценивать написанные стихи и картины, следует глубоко проанализировать и изучить жизненный путь поэта» [7, с. 368]. Ли Бо (или Ли Бай, Ли Тай-бо, 李白; 李太白; 701–762/763) родился в Чанъани во времена династии Юань. Он научился писать стихи в раннем возрасте, талант одаренного поэта заметили, обсуждали в кругах знаменитых авторов. Он много путешествовал, чтобы расширить свои знания.

Проезжая через Чэньчжоу, Ли Бо познакомился с Ли Юном и Мэн Хаораном. В Лояне он встретил выдающегося поэта Ду Фу. Оба они были очень талантливы и стали друзьями, а позже познакомились с Гао Ши, который разделял те же устремления. Богатый жизненный опыт Ли Бо нашел отражение в его поэтическом наследии.

Ли Бо занимает важное место в истории танской поэзии и культуры. Свободный духом, он воспевал прекрасные пейзажи рек и гор. Поэтическим темпераментом и глубокими чувствами пронизаны его стихи о трудностях и жизненных невзгодах. Анализ стихотворений Ли Бо свидетельствует о его устремлении к познанию мира, решительности, темпераменте, что отражается в строках: «гонять ветер и разбивать

волны, парить на облаках и плыть через море», «рожденный быть полезным», «хотел бы я все испытать сполна и философский камень отыскать». В процессе творчества Ли Бо соединял свое душевное состояние с экстравагантным стилем, что придавало стихам неповторимую характерность, выразительность. В образе «праздненства в одиночестве под луной» мы можем понять отношение Ли Бо к жизни, его страсть, восхищение природой, благодарность небу и земле.

По мнению Ян Юйчжи, «Ли Бо был гордым и непреклонным поэтом, его высокомерие было проявлением полной уверенности в себе и самоуважения» [8, с. 71]. В стихотворении «Опьяненный цветами и ивами в Чанъани...» он показал, что вдали от знатных мира сего он находит себя в единении с природой. Характер Ли Бо – не бояться и твердо держаться своих принципов – воспринимается как особенность его самобытного творчества. Поэт словно пытается постичь и отразить в лирических строфах вечные загадки мироздания, тайны природы.

Шедевром китайского искусства является поэтическая картина Сюй Вэй, созданная по мотивам поэмы «Ван Юйцзюнь». Сюй Вэй (1521–1593) – писатель, знаменитый каллиграф. В одноименной поэме Ли Бо рассказывается о знаменитом художнике времен династии Восточная Цзинь, который в семилетнем возрасте преуспел в каллиграфии и под руководством отца развил хорошие каллиграфические качества. Известный как Ван Юйцзюнь, он оказал значительное влияние на каллиграфическое искусство. Ван был мастером целого ряда каллиграфических стилей и отличался изящным и естественным характером письма, мягкой и тонкой работой кисти.

Ван Дэцзин, анализируя творчество Сюй Вэй, писал, что причина создания упомянутой поэтической картины заключается в том, что Сюй Вэй относительно схож с Ли Бо и его персонажем Ван Юйцзюнем, ему также присуще определенное стремление к затворничеству. «Тот факт, что в каллиграфические работы Сюй Вэй включены стихи Ли Бо, также свидетельствует о том, что создание им ...поэтической картины тесно связано с его восхищением древними мастерами», – утверждает Ван Дэцзин [2, с. 74–76]. Что касается изобразительного стиля, то в этой картине Сюй Вэй использует различные техники, чтобы создать плавные линии с естественным переходом толщины туши, а композиция картины демонстрирует простоту живописи. «Пустая» часть картины дает зрителю простор для воображения и позволяет прочувствовать внутренний дух произведения через невысказанное и невыразимое.

По мотивам стихотворения Ли Бо «Праздненство в одиночестве под луной» написана картина Тао Лэнъюэ. Известный художник Тао Лэнъюэ (1895–1985, Сучжоу), профессор на факультете изобразительных искусств Национального университета Цзинань, работал в жанрах пейзажа, «цветы и птицы» и других, также использовал элементы западного

живописного искусства. Он создал множество картин, которые хранятся в музеях разных стран мира. Одной из ярких работ Тао Лэнъюэ является «Четыре свитка поэзии Ли Бо», в которой он визуализировал стихотворения классика, отражая красоту четырех времен года. Используя способ эстетической организации формы, отличительную технику нанесения цвета, создания света и пространства, он смог передать ритм картины и поэтическое настроение.

Стихотворение «Празднество в одиночестве под луной», написанное Ли Бо во время его пребывания в Чанъани, когда он был разочарован своим служебным положением и ему было трудно реализовать свои идеалы, проникнуто чувством горечи. Лирический герой сидит один под лунным светом в обществе воображаемых «собеседников» – луны и собственной тени. Он наделяет луну и тень чувствами, заставляя их меняться в зависимости от колебаний его собственных эмоций.

В стихотворении отражено особое восприятие действительности, присущее поэту: он не одинок, поскольку в уединении способен глубоко погрузиться в красоту окружающего мира. Романтичный стиль изложения, представленный Ли Бо в форме монолога, помогает понять духовный мир автора, естественные эмоции: «...приходи, луна! Ведь с тенью нас и вовсе будет трое» (перевод С. А. Торопцева) [4, с. 215].

Тао Лэнъюэ в картине применял декоративные приемы, чтобы подчеркнуть атмосферу стихотворения «Празднество в одиночестве под луной», напоминающую сказочную страну: детально изображенный пейзаж под лунным светом наполнен внутренним волнением, что делает этот образ более поэтичным. Поскольку луна олицетворяет тоску, Тао Лэнъюэ использовал этот мотив как символ литературного образа Ли Бо, чтобы показать содержательность произведения и обратить внимание на подтекст картины.

В традиционной китайской пейзажной живописи меньше изображается ночной пейзаж, недостаточно внимания уделяется созданию света и тени, тогда как использование Тао Лэнъюэ линий для обобщенного изображения природы усиливает объективную выразительность его работ. Освоив западную технику живописи, он вводит в картины светотеневую экспрессию западной живописи и сочетает ее с техникой кисти и туши китайской живописи, что позволяет лучше передать содержание полотна, не теряя при этом очарования традиционной китайской живописи.

Художник Лу Яньшао (1909–1993, Шанхай) был вдохновлен лирическими стихотворениями классика Ли Бо. Он учился живописи у Фэн Чаожана и преподавал в Шанхайской академии китайской живописи. Его пейзажи очень репрезентативны. Лу Яньшао показывал изменения природы гор и рек с помощью различных техник работы кистью, с белыми линиями, с характерными стилями создания больших участков

пустого пространства, а также с соответствующим высоким мастерством в написании фигур, цветов и т. д.

Поэтические картины по мотивам стихов Ли Бо – яркий пример высокого мастерства Лу Яньшао. Художник применял особую технику при написании пейзажей. При помощи туши и воды он оставлял на бумаге белые следы, которые использовал для изображения облаков и тумана, горных троп и других образов, оттененных большими объемами туши, создавая ощущение пространства на картине.

Изображение красоты пейзажа обладает уникальным колоритом китайской живописи, а также демонстрирует индивидуальную манеру написания картин. Белое пространство в изображении рек, лесов и гор позволяет создать более резкий контраст, что усиливает ощущение иерархии в картинах, а также объединяет реальность и пустоту. Что касается кисти, то Лу Яньшао применял насыщенные и яркие оттенки, усиливая или ослабляя цвет, чтобы создать эмоциональный эффект и передать настроение. Например, для окраски деревьев художник использовал вермиллон (фр. *vermillon*, от *vermeil* – красный, алый), что подчеркивает индивидуальный стиль его творчества.

При написании поэтических картин Лу Яньшао в сочетании с собственными ассоциациями воспроизводит стихотворные образы, благодаря чему содержание произведений приобретает интуитивные и яркие характеристики. В изображении природных ландшафтов художник соединил собственное понимание характера и внутреннего мира Ли Бо с духом смелости и романтики, создал идеализированные красочные образы, такие как стремительные реки, высокие горы, пышные деревья и т. д. В его пейзажных картинах явно прослеживается характерное письмо: как с помощью простоты рисунка, свободных мазков, что соответствует раскованности, искренности и одухотворенности стихов Ли Бо, усиливается эффект поэтической живописи.

На картине, написанной по стихотворению «Одна из пяти песен о катании по озеру Дунтинху», обращает на себя внимание богатство различных оттенков. Цветовой контраст выявляет особенности развития китайской живописи, повлекшие в последующем применение туши, минеральных пигментов и т. д. По словам Ван Даньдэ, исследователя из Гуансийского педагогического университета, в пейзажной живописи применялись краски на основе минеральных материалов, а затем «для создания картин стали использовать водные краски на растительной основе» [1, с. 17]. Это изменение привнесло различные эстетические переживания, усилило выразительную силу картин. В создании пейзажной живописи цветовое исполнение играет важную роль, картина с помощью контраста между теплым и холодным, светлым и темным подчеркивает красоту пейзажа: «Использование минерального пигмента влияет на эффекты колористики, связанные с брызгами туши и други-

ми приемами, использованием вермильона или брызг красителя и др., а также сплавлением пигмента и туши для достижения эффектов цвета, что делает картину более красочной, так что выразительность увеличивается» [Там же, с. 17–18].

При написании картин художники применяют аутентичные китайские кисти и тушь жидкой консистенции, чтобы создать разнообразие тонов, также специальную густую пасту – киноварь. Смешение красок и туши позволяет им добиться более естественных цветовых эффектов и усилить визуальное восприятие картин. Сочетание туши и пигмента разных цветов также расширяет эстетические рамки традиционной китайской живописи. Под влиянием использования цвета в западной живописи китайские пейзажисты стали применять насыщенные цветовые элементы, что делает более рельефными слои картины, а также создает атмосферную (воздушную) перспективу. Лу Яньшао, вдохновленный поэзией Ли Бо, в пейзажных картинах демонстрирует своеобразное, построенное на тончайших нюансах мировосприятия мастерство.

Важным элементом в искусстве китайской живописи является свиток, который «трансформируется из древних монументальных росписей, использовавшихся для украшения интерьера. <...> Свиток <...> может использоваться и в декоративных целях, но также отражает индивидуальность, это может быть пейзаж, цветы или различные виды каллиграфии и т. д.», – подчеркивает Ху Дань [5, с. 45–46].

Картина «Песнь моря» – свиток, принадлежащий авторству Хэ Дуоцзюня (род. в Сычуани, 1946), члена Китайской художественной ассоциации. Это известный мастер масляной живописи, гуаши и китайской живописи. В картине использована вторая часть стихотворения Ли Бо, написанного в Чанъани и отражающего дух эпохи Тан своим оптимистичным и восторженным тоном, величественным и великолепным настроением. Хэ Дуоцзюнь использовал в работе контрастные краски, воссоздающие обстановку, в которой находятся солдаты на границе, а с помощью удачно расположенных фигур показал повседневные их трудности, что отражает стремление Ли Бо к окончанию войны и мирной жизни для народа Китая.

В стихотворении Ли Бо «Трудны дороги в Шу» игра воображения формирует поэтический образ с помощью ассоциаций. В поэтическом творчестве необходим лиризм, а расширение его за счет воображения позволяет сделать художественный уровень поэтического произведения более высоким. Гао Хуншэн писал: «Ли Бо с помощью воображения обогатил картину, отразил возвышенные, суровые и изрезанные дороги в Шу, показал причудливые и опасные горы и реки» [3, с. 77]. В стихотворении есть строки, наполненные выражением вольного и неудержимого духа поэта:

Легче к небу взойти, чем до Шу по дорогам добраться.
Горы цепью встают, и остался лишь метр до неба,
Над обрывом засохла сосна и готова сорваться,
Водопад исступленно ворочает камни и пеной окутан,
И над сотней ущелий разносится яростный вой.
Для чего же, о путник, проделал столь тягостный путь ты,
Коль грозящие скалы все также висят над тобой?!
Этот узкий Цзяньгэ! Если воин тут встанет –
Десять тысяч врагов не пройдут меж нависнувших скал (пер. С. А. Торопцева) [4, с. 301].

Интересная в данном контексте для осмысления творчества Ли Бо картина современного художника «Трудны дороги в Шу» Чэнь Юхуа (род. в Тайчжоу, 1952). Чэнь Юхуа, ученик мастера традиционного пейзажа Лу Яньшао, работает научным сотрудником в Институте традиционного китайского искусства и культуры при Пекинском университете. Он специализируется на пейзажах, пишет картины с изображением сливы и камней, а также занимается каллиграфией. Его работы получили множество наград и были собраны в Большом зале народа. Если анализировать его произведение «Трудны дороги в Шу» с точки зрения техники, то оно в основном представляет изображение рек и гор в стиле *гунби*, которому присущи тщательность и точность в написании деталей, четкая прорисовка элементов, контурных линий. На картине Чэнь Юхуа очерчивает различные формы с помощью текстур линий, подчеркивая острые края скал и камней, контролируя скорость мазков.

По мнению Чжэн Сина, научного сотрудника Шаньсийского педагогического университета, китайская живопись предъявляет больше требований к использованию кисти. Для выделения особенностей линии с технической точки зрения используются различные способы, а линии, представленные в стиле *гунби*, в основном длинные, ровные и тонкие, использовались в качестве важной формы живописи в ранний период и имеют относительно единую характеристику. На его взгляд, «с совершенствованием техники кисти увеличилось разнообразие приемов, используемых в различных видах живописи, что сделало изображение линий более выразительным, <...> так что зрительное ощущение содержания картин усиливалось» [6, с. 4–5].

Ли Бо, гениальный поэт эпохи Тан, оказал значительное влияние на поэзию последующих лет. Изучение его жизненного опыта и стихотворного наследия позволяет глубже понять, как веселый нрав и легкий характер помогали ему преодолевать тяготы жизни и создавать блестящие поэтические произведения. Он не только определил направление развития литературы, но оказал большое влияние и на живопись, поскольку художники различных эпох и поколений с неугасающим интересом обращались и обращаются к стихам Ли Бо как к источнику образов и эмо-

ций. Его поэзия оказывает вдохновляющее воздействие на создателей китайской пейзажной живописи. Проникая в глубинный смысл стихотворений, художники, изображая на картине великолепные пейзажи гор и рек, представляют величественную и эффектную природу, полную поэтической пленительности.

Таким образом, изучение поэзии Ли Бо имеет огромное значение для искусства. Поэтические картины Ли Бо важны для усвоения различных стилей искусства и лучшего понимания техники живописи, они представляют свободу и простор для развития художественного творчества, служат стимулом для творцов в благородном деле сохранения классического наследия великой национальной культуры.

1. Ван Даньдань. Исследование развития цвета в китайской пейзажной живописи : магистер. дис. изящных искусств [Электронный ресурс] / Ван Даньдань ; Гуансийский пед. ун-т. – 2021. – № 6. – 30 с. – Режим доступа: <https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CMFD202102&filename=1021617105.nh>. – Дата доступа: 20.09.2022. – На кит. яз.: 王丹丹. 中国山水画色彩的发展研究: 美术硕士学位论文; 广西师范大学. – 2021 (6). – 30 页.

2. Ван Дэцзин. Историография и изучение танских «поэтических картин» во времена династий Мин, Цин и Тан : докт. дис. по древней кит. лит. [Электронный ресурс] / Ван Дэцзин. – 2013. – 214 с. – Режим доступа: <https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CDFD1214&filename=1013253370.nh>. – Дата доступа: 15.09.2022. – На кит. яз.: 万德敬. 明清唐诗诗意画的文献辑考与研究: 中国古代文学博士学位论文; 西北大学. – 2013. – 214 页.

3. Гао Хуншэн. Интерпретация романтизма Ли Бо на примере стихотворения «Трудны сычуаньские тропы» / Гао Хуншэн // Изучение языка. – 2020. – № 3. – С. 77–78. – На кит. яз.: 高洪生. 以《蜀道难》为例解读李白式的浪漫主义//学语文. – 2020 (3). – 77–78 页.

4. Ли Бо. Пейзаж души: Поэзия гор и вод / Ли Бо. – М. : Азбука-классика, 2005. – 320 с.

5. Ху Дань. Двери и окна души: анализ искусства каллиграфии и живописи / Ху Дань // Коллекционеры. – 2009. – № 4. – 96 с. – На кит. яз.: 胡丹. 心灵的门窗书画条屏艺术赏析//收藏家. – 2009 (4). – 96 页.

6. Чжэн Син. О методах и развитии традиционной китайской живописи : магистер. дис. [Электронный ресурс] / Чжэн Син ; Шаньсийский пед. ун-т. – 2018. – 39 с. – Режим доступа: <https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CMFD201901&filename=1019026870.nh>. – Дата доступа: 03.10.2022. – На кит. яз.: 郑星. 论国画的技法与修养: 艺术学硕士论文 ; 山西师范大学. – 2018. – 39 页.

7. Янь Сымяо. Художественный анализ и исследование стихов Ли Бо / Янь Сымяо // Обычаи завтрашнего дня. – 2018. – № 2. – С. 368–369. – На кит. яз.: 颜思淼. 李白诗歌赏析与诵读研究//明日风尚. – 2018 (2). – 368–369 页.

8. Ян Юйчжи. Художественный анализ «выражения чувств при помощи поэзии» Ли Бо / Ян Юйчжи // Родина. – 2018. – № 3. – 71 с. – На кит. яз.: 杨玉芝. 赏析李白的诗酒豪情//祖国. – 2018 (3). – 71 页.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 15.02.2024.