

Исторические корни жанра хуаняо в живописи Древнего Китая: образы, сюжеты, символы

Сун Чанлун

Учреждение образования «Белорусский государственный
университет культуры и искусств», Минск

На примере широко известного жанра изобразительного искусства – хуаняо («цветы и птицы») автор выявляет основные отличия китайской и европейской живописи. В статье подробно рассматривается история этого жанра, этапы его становления и эволюции; определяется его место среди других традиционных жанров китайской живописи. Особое внимание автором уделено анализу художественно-выразительного языка картин в жанре хуаняо, раскрытию их глубинного философского смысла. Уникальность данного жанра заключается в методе визуализации посредством живописи философских идей, что позволяет открыть второй, содержательно-смысловой план картины, наполненный метафорами и аллегориями. На примере анализа «четырех совершенных» представлено многообразие символических значений растительных тем и сюжетов, воплощающих принцип философии «великого в малом». Кроме того, статья расширяет представление об иных распространенных символах китайской живописи, таких как дракон, феникс, тигр, журавль, рыбы и др.

Ключевые слова: «цветы и птицы», живопись и каллиграфия, средневековая культура, понятие жанра, мировосприятие, скрытая суть явлений, символика, прием семантизации, сюжет и образ, стилистические основы, традиции и каноны китайской живописи, жанровый инвариант.

(Искусство и культура. – 2016. – № 3(23). – С. 90–94)

Historical Roots of the Genre of Huaniao in the Painting of ancient china: Imagery, Topics, Symbols

Song Changlong

Educational Establishment “Belarusian State University of Culture and Arts”, Minsk

The article is aimed at revealing specificity of Chinese masters' favourite genre of pictorial arts – huaniao (flower-and-bird painting). By the example of this far-famed genre the author reveals the main distinctions between Chinese and European painting. The article in detail discusses the history of huaniao, the stages in its development and genre evolution, defines the place of huaniao genre among other traditional genres of Chinese painting. The author places particular emphasis on the analysis of artistic expressive language of huaniao paintings, disclosing their deep philosophical meaning. Its originality consists in the method of image visualization by painting philosophical ideas, making it possible to reveal pithy and semantic background of a painting, which is full of metaphors and allegories. Based on the analysis of the Four Noble Ones the article presents the variety of symbolic meanings of plant images, personifying philosophical principle “sublime in the small”. In addition, the article broadens the idea about other widespread symbols of Chinese painting, such as a dragon, a phoenix, a tiger, a crane, fish etc.

Key words: flower-and-bird painting, painting and calligraphy, medieval culture, genre, world perception, symbolism, semantization technique, plot and image, stylistic grounds, traditions and canons of Chinese painting, genre invariant.

(Art and Culture. – 2016. – № 3(23). – P. 90–94)

Основным объектом европейского искусства является человек: он рассматривается как ключевая фигура, центральная ось универсума. Это стало основанием акцентировать различия человека и мира природы. Даже в произведениях, прославляющих природу, образ человека нередко занимает центральное место, что дает ос-

нования говорить об определенной «гуманизации» природного мира. Например, скульптурные шедевры Микеланджело «День», «Ночь», «Утро», «Вечер» трактуют образы природы посредством изображения человека.

Лишь после XVIII века европейские живописцы начали широко обращать-

ся к миру природы, при этом стремясь к точной ее имитации. Глубинным смыслам, подтексту, символам, аллегориям и настроениям не уделялось должного внимания.

В живописи Китая, напротив, изучали природу, ее связи с внутренним миром человека. Рассмотрим этот вопрос на примере широко известного жанра хуоняо.

Цель данной статьи – выявление специфики излюбленного китайскими мастерами жанра изобразительного искусства – хуоняо («цветы и птицы»).

История жанра хуоняо. Хуоняо («цветы и птицы») как самостоятельный жанр китайской живописи стал известен в конце периода правления династии Тан (618–907 годы н. э.). Тогда же начали складываться его стилевые каноны. Однако истинная история жанра насчитывает несколько тысячелетий. Начиная с глубокой древности (IV–III тыс. до н. э.) постепенно формировалась его эстетика и поэтика, стилевые основы, традиции письма. В результате сложился художественно-неповторимый комплекс, позволяющий идентифицировать изображение «цветов и птиц» как самостоятельный жанр китайской живописи. Рассмотрим подробнее этапы становления (доклассического периода) и жанровой эволюции этой уникальной области живописного искусства Китая.

История китайской живописи насчитывает не менее пяти тысячелетий. Сфера распространения тех или иных жанров определяются в каждую эпоху спецификой культурно-исторического контекста и эстетическими взглядами.

Изображения цветов и птиц на керамике, бронзовых сосудах, птицы Феникс на шелке были известны еще в период становления государственности Китая – в эпоху Сражающихся царств (VII–IV века до н. э.). Наиболее ранние образцы узоров и изображений были достаточно простыми. Сечением времени стиль все более усложнялся и детализировался, в результате чего сформировались различные художественные школы, индивидуальные творческие манеры, усовершенствовалась техника письма. Появлялись теоретические разработки, послужившие впоследствии

(в IV–V веках н. э.) научным обоснованием и солидной практической базой жанра «цветы и птицы».

Место жанра хуоняо среди других традиционных жанров китайской живописи. Широко распространенный в Китае термин «гохуа» (народная живопись, государственная или национальная живопись) объединяет основные традиционные жанры живописи. Укажем три основных жанра – это жэнь-у-хуа (портрет или фигуры людей), шань-шуй (пейзажи «гор и воды»), хуоняо («цветы и птицы», иногда переводится как «ветки и птицы»). Часто этот список дополняют четвертым жанром – анималистическим (изображение животного мира).

Встречается и иная классификация, согласно которой хуоняо трактуется расширительно, включая не только изображение цветов и птиц, но также рыб, насекомых, домашних животных (хуа, няо, юй, чун). Это относится к живописи Древнего мира. И лишь много позднее «анималистика» и «живопись бамбука» были исключены из хуоняо и получили статус самостоятельных жанров. Понимание исторической ситуации дает возможность трактовать эти изображения двояко: как в рамках жанра хуоняо, так и за его пределами.

Основные жанры гохуа объединены принципом единства двух начал мироздания – человека и окружающей его природы, растительного и животного мира.

Живопись древнего мира не была натуралистичной и достоверной. Внешнее сходство и формальное соответствие объектам важным не считалось. Художник стремился уловить и запечатлеть суть и гармонию мироздания, космические ритмы, управляющие природными явлениями, организующие и структурирующие их. Своеобразие подобного взгляда на задачи изобразительного искусства объясняется родством живописи и каллиграфии (в основе письменности – ханьские иероглифы). Художники и каллиграфы даже использовали одни и те же материалы и инструменты – это кисть, мягкая пористая бумага из бамбукового или конопляного волокна и китайская тушь, а также линейный способ письма. Автор передавал лирическое переживание, настроение, возникающее от общения

сприродой; он призывал к слиянию с ней, к постижению ее тайн.

Стили гун би и се и. Для китайской живописи характерны два стиля письма – гун би и се и. Первому из них, гун би, свойственна тонкая детализация, внимание к подробностям, прописывание мелких деталей. Графическая манера письма характеризуется тщательным накладыванием красок и линий. Нередко можно сосчитать волоски в оперении птиц, мелкие травинки. Се и, наоборот, характеризуется свободной манерой письма широкой кистью. Мастера этого стиля стремились передать, скорее, не внешнее подобие предмета, а его скрытую суть, в чем и заключалась главная цель. Оба стиля были широко известны в Китае и взаимно дополняли друг друга.

Художественно-выразительный язык хуаняо. Китайские художники нередко закладывали в рисунок определенный подтекст. Например, в пейзажах горы олицетворяли мужское светлое начало ян, а воды – женское темное начало инь. Их сочетание, по представлениям древних, порождает вселенную, в которой горы – это кости земли, водные потоки – вены, в которых пульсирует кровь, несущая жизнь и энергию. Миниатюрность человеческой фигурки на фоне грандиозных природных ландшафтов была призвана вызывать мысли о величии вселенной и о малости человека, подчиненного ее могучим силам.

Лаконичный художественно-выразительный язык способствует ясности «формулировки» основной идеи. Китайские картины – особый вид изобразительного искусства, который требует непременно соучастия зрителя в «прочтении» разных уровней сюжета. А метод «визуализации» в живописи философских идей открывает второй содержательно-смысловой план картины, наполненный метафорами и аллегориями.

Диапазон тем и сюжетов картин гохуа широк и разнообразен – это мотивы из жизни людей, растений, птиц, насекомых, природные явления. Кроме «видимого» художники передавали на картинах «невидимое» – свои личные ощущения и переживания, философские идеи. Второй план создавался не только с помощью

художественных приемов, но и языка метафоры.

Хуаняо считают излюбленным жанром китайских мастеров, в котором нашло свое отражение поэтически-образное толкование природы, а также воплощение философии «великого в малом». Именно в малом и незначительном по представлению китайцев заключена красота окружающего мира и бесконечность Вселенной. Отметим, что среди китайских живописцев нередко встречались мастера, работавшие только в одном жанре и более того – предпочитавшие узкую «специализацию». Например, в жанре «цветов и птиц» изображали только цветок мэйхуа или бамбук. Известный художник XVIII века Чжэн Баньцяо на протяжении всей жизни рисовал лишь бамбук, орхидеи и камни. Подобная сфокусированность на нескольких объектах позволяла глубоко познать их внутреннее содержание, скрытую суть, и, следовательно, достичь большего совершенства в их изображении.

Символика растительных и анималистических сюжетов. Изучая живопись древнего Китая, необходимо исследовать не только предметно-реальный сюжет картины, но и иносказательный язык символов и ассоциаций и их связей, сформировавшихся в глубокой древности. Именно этот глубинный пласт нередко составляет суть и сокровенный смысл работы.

Символика растительных сюжетов разнообразна. Иносказательно трактованы значения «четырех благородных растений» («четырех совершенных») – орхидеи, дикой сливы мэйхуа, хризантемы, бамбука. Орхидея – сокровенный символ простоты, чистоты, скрытого благородства. В прекрасной хризантеме, так часто изображаемой в работах китайских мастеров, запечатлен образ скромности и целомудрия, красоты и торжества осени. Нередко этот цветок олицетворяет возвышенное одиночество.

Наверное, самым популярным растением, встречающимся в китайской живописи гохуа, является бамбук. Его образ связывают с особенностями человеческого характера. Нередко изображение высоких и ровных стволов и листьев бамбука вызывает ассоциацию со стойкими моральными ка-

чествами, сильным характером настоящего мужа.

Биологическая особенность дикой сливы – сохранение живых соков в стволах во время морозов – пример несгибаемости и стойкости сильного характера под ударами судьбы. Изображение ветки с нежно-розовыми, белыми или желтыми цветами дикой сливы знакомо каждому китайцу. Цветущая дикая слива мэйхуа нередко отражает чистоту помыслов. Цветок сливы означает солнечное начало ян, а древесная часть (ствол и ветки), несущие соки земли, олицетворяют ее силу инь.

Рисуя цветок лотоса, художник сообщает о человеке, сохранившем чистоту помыслов и мудрость, живя в потоке бытовых проблем. Пион символизирует человеческую красоту, богатство и изобилие, почести и пышность, персик – долголетие и бессмертие. Счастливое растение гранат предвещает мужскую плодовитость и большое потомство. И, наконец, множество цветов, собранных вместе, символизируют расцвет китайского искусства.

Канонична и символика частей самого цветка: цветоножка означает абсолютное начало; чашечка, поддерживающая цветок, рисуется тремя штрихами, так как воплощает три силы – небо–землю–человека; сам цветок, как олицетворение пяти первоэлементов, изображается с пятью лепестками.

На протяжении многих веков в китайской живописи складывался эстетический культ дерева. Особенно часто на картинах можно видеть изображение ивы, как символа скромной красоты и душевной утонченности. Нередко она служила знаком весны и пробуждения природы, а также атрибутом богини материнства Гуаньинь, а следовательно – символом красоты и доброты. Женственность и изящество всегда сравнивали с гибкостью ивы.

Сосна в китайской живописи олицетворяет конфуцианскую сдержанность и стойкость. Согласно даосским представлениям, сосна с одной стороны – идеальный символ «пользы бесполезного», то есть сучковатого, изогнутого дерева, непригодного для поделок, с другой – воплощение идеи вечной юности и обновления.

Расширим представления об иных распространенных символах китайской живописи. Дракон и птица Феникс олицетворяют власть-могущество-силу. Дополнительное значение образа дракона ассоциируется с императором, а позднее – с мужским началом. Феникс воплощает женское начало, императрицу. Лев – символ мощи и благородства, тигр – защита от злых духов и чародейства. Добрые животные журавль и черепаха – символы долголетия, летучая мышь и сойка – счастливая весть. Рыба карп, как счастливый знак, означает пожелание счастья и успехов. Голубь, известный как символ мира, не фигурировал в живописи периода древности, а появился недавно. Парные животные – селезень с уткой, две рыбки, две бабочки, два цветка лотоса на одном стебле – символы супружеского счастья.

Заключение. Работы в жанре хуаняо почти всегда были наполнены символикой. В начале XXI века их можно считать зашифрованными «посланиями» из прошлого о смысле бытия, красоте и бесконечности Вселенной, ценности жизни, единстве всего сущего на земле.

Китайская живопись на шелке и бумаге, широко практиковавшаяся с V века н. э., дала основание для теоретического обобщения уже сложившихся традиций и канонов. Первым среди художников, подводивших итоги развития существующих жанров, был Гу Кайчжи (顧愷之, 344–406 годы), которого считают основателем и крупнейшим реформатором китайской живописи, стоявшим у ее истоков. Его творчество относится к периоду правления династии Цзинь (265–420 годы), которая объединила земли, создав государство на юге страны, в районе нынешнего города Наньцзиня. С эпохой правления Цзинь связаны представления о первых китайских каллиграфах, художниках и теоретиках живописи.

Гу Кайчжи сформулировал шесть законов – «люфа» на основе практического опыта предшествующих поколений живописцев:

- шэньцы – одухотворенность;
- тяньцзюй – естественность;
- гоуту – композиция живописного произведения;

– гусян – постоянная основа, то есть структура произведения;

– мосе – следование традиции, памятникам древности;

– юнби – высокая техника письма тушью и кистью.

Именно эти идеи были положены в основу художественно-теоретической платформы, в последующие столетия ставшей прочным фундаментом для плодотворного развития живописи Китая.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анисимов, А. Искусство стран Востока / А. Анисимов, Л. Гумилев, А. Желуховцев [и др.]; под ред. Р. Васильевского. – М.: Просвещение, 1986. – С. 240–268.

2. Виноградова, Н. Малая история искусств. Искусство стран Дальнего Востока / Н. Виноградова, Н. Николаева. – М.: Искусство, 1979. – 372 с.

3. Грушевицкая, Т. Г. Словарь по мировой художественной культуре: учебное пособие / Т. Г. Грушевицкая, М. А. Гужик, А. П. Садохин. – М.: Академия, 2001. – 408 с.

4. Панофский, Э. Смысл и толкование изобразительного искусства: [пер. с англ.] / Э. Панофский. – СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1999. – 394 с.

5. Эстетика: словарь / под общ. ред. А. А. Беляева [и др.]. – М.: Политиздат, 1989. – 447 с.

6. 花鸟画百科. = Энциклопедия живописи «хуаняо» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://huaniaohua.h.baike.com/category-44561.html>.

– Дата доступа: 17.07.2015. (на кит. яз.)

7. James, Cahill 著、李渝译: 《中国绘画史》. 台北: 雄狮图书股份有限公司. 页103 .1991. = Cahill, James. История изобразительного искусства Китая / James Cahill; пер. Ли Юй. – Тайбэй: Книга львов, 1991. – 103 с. (на кит.яз.)

8. 赵虹. 论中国写意花鸟画中的意象[D]. 延边大学 2010. = Чжао, Хун. Символика китайской живописи «хуаняо» в стиле сен / Хун Чжао; Яньбяньский ун-т. – Яньбянь, 2010. – 41 с.

9. 郭丽娟. 中国写意花鸟画中“四君子”笔墨的独特魅力[D]. 哈尔滨师范大学 2013. = Го, Лицзюань. Неповторимый шарм кисти и туши в живописи «четырёх совершенных» китайской живописи «хуаняо» в стиле сен [Электронный ресурс] / Лицзюань Го. – Режим доступа: <http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=1013313272.nh&dbcode=CMFD&dbname=CMFDTEMP&v->. – Дата доступа: 23.11.2015.

10. 中国朝代 维基百科. = Китайские династии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%9C%9D%E4%BB%A3>. – Дата доступа: 19.07.2015.

11. 中国人的梅花情结: 赏梅咏梅画梅评梅之趣. = Комплекс сливы мэйхуа у китайцев: любовование сливой мэйхуа, воспевание, рисование, оценка сливы мэйхуа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.docin.com/search.do?searchcat=1001&searchType_banner=p&nkey=-. – Дата доступа: 19.10.2015.

12. 搜狗百科. 郑寔(板桥). = Чжэн Се (Баньцяо) / энциклопедия Sogou [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://baike.sogou.com/v52992.htm>. – Дата доступа: 19.07.2015.

Поступила в редакцию 20.01.2016 г.