

2. 田战省主编, 祖先的遗产·多彩的艺术, 北方妇女儿童出版社, 2010, 共 165 页 = Тянь Чжаньшэн, Наследие предков - многогранное искусство / Чжаньшэн, Тянь. – Цзилинь: Женское и детское издательство «Север», 2010. – 165 с.
3. 于平, 冯双白, 刘青弋等著, 传统舞蹈与现代舞蹈, 北京舞蹈学院, 1998 年, 共 514 页 = Юй Пин. Традиционный и современный танец / Пин Юй, Шуанбай Фэн, Цинь Лю – Пекин: Пекинская академия танца, 1998. – 514 с.

Пан Бо

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В КИТАЙСКОЙ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ

Pang Bo

FOUR SEASONS IN CHINESE LANDSCAPE PAINTING

В статье рассматриваются происхождение, характеристики, темы и культурные коннотации китайской пейзажной живописи, традиционно циклически организованной в картины четырех сезонов.

This article discusses the origin, characteristics, themes, and cultural connotations of Chinese landscape painting of the four seasons.

Пейзажная живопись – один из ведущих жанров китайского изобразительного искусства. Согласно традициям, основное внимание уделяется природе, например, горам и рекам, деревьям и цветам, дождю и облакам... Посредством этой широко трактуемой тематики возможно передаются нюансы настроений, эмоциональные состояния, переживания. Интеграция внутреннего мира человека и визуальных образов составляет основное содержание жанра пейзажа и его художественную ценность, например, горы ассоциируются с добродетелями.

Китайская пейзажная живопись начала формироваться в глубокой древности. Ранние китайские артефакты свидетельствуют о глубоком почитании природы, о любви ко всему живому. Общение с природой в свободное время аналогично ее созерцанию в работах пейзажистов. Истоки китайской пейзажной живописи складывались во времена Вэй, Цзинь, Южной и Северной династий (220–589), а расцвет приходится на период правления Северной династии Сун (960–1127). В период политической нестабильности и общественных беспорядков часть общества была охвачена разочарованием в установлении общественной гармонии, и потому внутренняя жизнь нашла отражение в искусстве, в том числе в живописи. Весь комплекс выразительных средств картины – образ и цвет, композиция и сюжет, сформированные автором, представлен в живописных работах.

Во Дворце-музее в Пекине хранится один из самых ранних образцов пейзажной живописи, занимающий важное место в истории китайского изобразительного искусства – это работа известного художника периода династии Суй (581–618) Чжань Цзыцяня (ок 545–618) «Весенняя прогулка» (80,5×43 см). Аристократ по происхождению, он получил также хорошее образование, но переехав из провинции в Пекин, предпочел живопись службе чиновника. Его искусство высоко ценил сам император Вэнь-ди. По сведениям исторических трактатов, темы для работ художник черпал из разных источников – от придворных и жанровых сцен до буддийских и даосских сюжетов, часто изображал фигуры людей и животных (особенно любил лошадей), архитектурные сооружения (храмы, дворцы, павильоны). Масштаб его работ различен – от росписи стен буддийских монастырей до небольших свитков. Любимым жанром Чжань Цзыцяня был пейзаж [1].

Рисунок 1 – Чжань Цзыцянь. Весенняя прогулка (80,5×43 см; Гугун, Пекин)

Рисунок 2 – Чжан Сюань. Весенняя прогулка госпожи Хуго (51,8×148 см, Музей провинции Ляонин, Шэньян)

Из многочисленных работ художника, перечисленных в исторических анналах, сохранилась только 1 картина, вероятно созданная Чжань Цзыцянем, – это «Весенняя прогулка» (рис.1). Ее считают образцом ранней китайской живописи, выдержанной в стиле аристократичного «сине-зеленого пейзажа» (цинлюй-шаньшуй), получившего позднее известность в эпоху Сун (960–1290). В полном описании произведений китайской пейзажной живописи работа охарактеризована так: «Эта картина изображает сцену весеннего купания в реке Янцзы в феврале на юге Китая. Картина представляет пейзаж в перспективе: две горы, обширная водная гладь реки, чистая вода, распускающиеся цветы, яркий солнечный свет. А буддийские храмы и фигуры людей придают картине реалистичность и живость».

Художник использовал широкий спектр выразительных средств и виртуозную технику, чтобы выразить тему весеннего пробуждения природы. Помимо изображения людей, объектов и предметов (усадьба в горах, группа людей, переходящих реку), картина передает радостное настроение, вызванное весной (цветущие сливы) [1]. Это усилено выразительностью колорита – сочетание голубых, изумрудных и золотых тонов. Золотом изображены горы, что характерно для ранней китайской живописи.

Эта работа обновила тематику более ранних китайских пейзажей, часто связанных с атрибутикой буддизма, но главное – сформировала новые приемы композиции и перспективы, которые могут передать различные планы изображения и их удаленности от зрителя [2, с. 65]. Горы, река, деревья, дворцовые павильоны, фигуры людей расположены отдельно друг от друга и не образуют

цельной композиции. Но объединяющим приемом является перспектива, разделяющая всё изображение на три уровня: верхний – горы, вершины которых уходят в облака; средний – пологие склоны, растянувшиеся вдоль реки; нижний – открытая поверхность воды, подернутая рябью от ветра, что сообщает изображению характер движения. В целом, в живописной работе художник талантливо соединил реальные бытовые элементы с эмоционально выразительным общим настроением весенней радости. Картина Чжан Цзыцяня «Весенняя прогулка» символизирует начальный этап формирования китайской пейзажной живописи, а также связывает живопись эпохи Шести династий и эпохи Тан (618–906).

Работы художника танской эпохи VIII века Чжан Сюаня современники ценили высоко: «Все предметы на его пейзажах – павильоны, террасы, деревья, цветы и птицы – были выписаны с непревзойденным совершенством» [3]. Его манера письма непосредственно повлияла на стиль живописи поздней династии Тан [4, с. 51]. Годы жизни мастера неизвестны, но сохранились сведения о периоде его активной творческой деятельности – это 714–742 гг. «Весенняя прогулка госпожи Хуго» (51,8×148 см, музей провинции Ляонин, Шэньян), представляет конный выезд младшей сестры любимой наложницы императора – танской роковой красавицы Ян Гуйфэй в сопровождении 8 человек (рис. 2). Хуго также была известна своей красотой и легкомыслием. Эта работа – не пейзаж, а многофигурная композиция, групповой портрет. Сохранившаяся работа – более поздняя копия картины, в которой копиист следует оригиналу в построении композиции, но стиль живописи (густой слой красок, отсутствие объёмности в изображении фигур, детализация и орнаментирование) характерен для более позднего периода.

Среди работ в жанре пейзажа, изображающих времена года, немногие посвящены теме лета. Картина «Летняя горная резиденция» (104×61 см, музей провинции Хубэй) является одной из немногих работ Тан дай (1673–1752) – художника династии Цин (1636–1912). Император ценил его картины, поручал работы во дворце и награждал титулом «лучшего художника». На картине изображены горы, уходящие в облака, быстротекущая вода, деревья (рис. 3). В павильоне на горе – фигуры двух стариков, беседующих друг с другом. Прекрасный пейзаж гармонирует с фигурой человека, сидящего на мосту с музыкальным инструментом гуцинь в руках [5, с. 85]. Речки и небольшие мостики, домики, густой лес вдали, горы, высокие деревья, отраженные в воде, создают иллюзию объемного пространства.

Рисунок 3 – Тан дай. Летняя горная резиденция (104×61 см), Музей пр-и Хэбэй, Шицзячжуан

Рисунок 4 – Чжао Боцзюй. Краски осени вокруг потоков и гор (56,6×323,2 см), Гугун, Пекин

Один из шедевров пейзажной живописи династии Сун (1127–1279) – это единственный сохранившийся подлинный пейзаж XII века «Краски осени вокруг потоков и гор» (56×323,2 см; Гугун, Пекин). Ее автор Чжао Боцзюй (второе имя – Цянь Ли, работал ок. 1120–1162 гг.) – китайский художник, коллекционер живописи и каллиграфии. Свиток был подарен первому императору династии Мин Чжу Юаньчжану чиновником, который приобрёл его у торговца древностями. Император решил, что это картина Чжао Боцзюя и назвал её осенним пейзажем (рис. 4). Исследователи допускают, что, возможно, изображена не осень, а весна, а авторство точно не установлено.

Картина масштабна и наполнена жизненными импульсами. На ней – пейзаж поздней осени в пригороде. Изображение гор и рек, водопадов и облаков, людей, работающих в поле, убеждает в способности автора наблюдать и обобщать в художественных образах природу и её единство с человеком. Стилистика этой работы наследует традиции изображения рек и гор, которые сложились в живописи VI–IX вв. (период династий Суй и Тан – это утонченная живописная техника, а в пейзажах преобладают сине-зеленая цветовая палитра. Точность и мастерство прорисовки контуров предметов (горы, камни и др.) дают представление о перспективе [6, с. 78].

Картина Чжао Мэнфу (1254–1322) «Осенние краски вокруг гор Цяо и Хуа» – шедевр пейзажной живописи династии Юань (1271–1368). Сюжет взят из повседневной жизни: сельские дома, рыбаки и их лодки, засохшие ивы, горы и отары овец (рис. 5). Но, тем не менее «Осенние краски...» – новаторская работа. Длинные мазки кисти и их переплетения создают иллюзию материальной осязаемости предметов. Эта живописная техника пришла на смену существовавшему ранее методу «обрисовки-подкраски» и «обрисовки-текстурного мазка». Стиль письма Чжао Мэнфу стал образцом передачи форм для многих последующих юаньских пейзажистов [7, с. 113].

Зимний пейзаж «Холодный лес в заснеженной равнине» (Тяньцзинь, Городской музей) создан Фань Куанем (ок. 950–1032), художником Северной династии Сун (работал между 990–1026 гг.). Наряду с Гуань Туном и Ли Чэном (его учителем) его называют одним из трех основателей пейзажной школы. Художник – основатель монохромного пейзажа. Его пейзажные работы оказали глубокое влияние на искусство последующих поколений и привлекли внимание ряда художников

и исследователей. Стиль живописи, созданный им, выразителен, величав и наполнен внутренним движением. Его пейзажи представляют красоту природы и отражают философские мысли. Роль Фань Куаня в эволюции пейзажной живописи велика, его профессионализм и духовные концепции наследуются и изучаются.

Рисунок 5 – Чжао Мэнфу. Осенние краски вокруг гор Цяо и Хуа, центральная часть свитка (28,4x93,2 см.), Гугун, Тайбэй

Рисунок 6 – Фан Куань. Холодный лес в заснеженной равнине, Городской музей, Тяньцзинь

В «Холодном лесу...» изображен реальный ландшафт и выражена индивидуальная авторская жизненная концепция (рис. 6). Пейзаж художника отражает его личное восприятие, видение и переживание величия природы, которую он углубленно изучал. Эмоциональное восприятие гор, воды, снега создает настроение и необходимый эмоциональный резонанс между картиной и зрителем. На переднем плане картины – открытое пространство, за которым высится горная гряда, закрывающая даль. Выпавший снег, и промёрзшие голые зимние деревья придают суровый характер этой дикой красоте. Слева от центра изображена главная вершина. Правая сторона по контрасту размыта: водопады и дома прорисованы нечетко, поэтому создается ощущение обширного пространства и перспективы. Картина передает атмосферу зимы, холода, пустынности [8, с. 16].

Традиционная китайская пейзажная живопись является своеобразным художественным документом, свидетельствующим об огромном значении осмысления времен года не только как отчета цикличности жизни, но и как своеобразного «художественного инструмента» постижения философской, эстетической и духовной составляющей бытия человека и природы. Китайская пейзажная живопись имеет много общего с поэзией. В древности эти два вида искусства (а поэзию в Китае относят к сфере искусства) нередко совмещали в одном изображении [9, с. 50].

Список литературы:

1. Чжань, Цзыцян [Электронный ресурс] // Википедия. – Режим доступа : <https://ru.wikipedia.org/wiki/>. – Дата доступа : 22.12.2019.
2. 张焱. 《展出度游春图中的云与树》. 济南: 爱尚美术出版社, 2018 : 65 页 = Чжан, Ян. Чжань Цзыцян. Весенняя прогулка. Облака и деревья / Ян Чжан. – Цзинань : Ай шан Издательство изобразительных искусств, 2018. – С. 64–67.
3. Чжан, Сюань [Электронный ресурс] // Википедия. – Режим доступа : <https://ru.wikipedia.org/wiki/>. – Дата доступа : 23.12.2019.
3. 陈沛捷. 《《魏国夫人游春图》中的人物辨析及世俗意趣》. 郑州: 郑州大学美学研究所, 2016 : 51 页 = Чэнь, Пэйцзе. Анализ персонажей и светский интерес «Весенняя прогулка Хуго» / Пэйцзе Чэнь. – Чжэнчжоу : Институт эстетики Чжэнчжоуского университета, 2016. – С. 50–51.
4. 张金栋. 《唐岱夏日山居图》. 石家庄: 文物春秋杂志社, 1994 : 85-86 页 = Чжан, Цзиньдун. Тан Дай Летняя горная резиденция / Цзиньдун Чжан. – Шицзячжуан : Культурные реликвии весенне-осеннего журнала, 1994. – С. 85–86.
5. 张冰. 《谈赵伯驹的江山秋色图》. 长春: 现代交际杂志社, 2014 : 78 页 = Чжан, Бин. Говоря о Цветной карте осени Цзяншань Чжао Боцзюй / Бин Чжан. – Чанчунь : Журнал современных коммуникаций, 2014. – С. 78.
6. 叶玲红. 《鹤华秋色图》的辋川情怀. 北京: 中国艺术研究院, 2014 : 113 页 = Е, Линхун. Чувства Ван Чуаня в «Прекрасной карте осени и осени» / Линхун Е. – Пекин : Китайская академия искусств, 2014. – С. 111–114.
7. 潘刚. 《浅析范宽《雪景寒林图》中的艺术风格》. 合肥: 安徽省科学教育研究会, 2018 : 16 页 = Пан, Ган. Анализ художественного стиля в «Снежной лесной карте» по картинам Фан Куан / Ган Пан. – Хэфэй : Научно-образовательная ассоциация Аньхой, 2018. – С. 16.
8. 陈芳芳. 《浅析中国山水画的意蕴美》. 贵阳: 贵州省艺术评鉴杂志社, 2019 : 50 页 = Чэен, Фанфан. Анализ последствий китайской Шань-шуй живописи / Фанфан Чэен. – Гуйян : Провинция Гуйчжоу Журнал оценки искусства, 2019. – С. 50–51.

Даньни Ван

ЛУНА В КИТАЙСКИХ МИФОПОЭТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ И ПРАЗДНИК СЕРЕДИНЫ ОСЕНИ

Danny Wang

THE MOON IN CHINESE MYTHOPOETIC REPRESENTATIONS AND THE MIDDLE HOLIDAY

Статья анализирует, насколько важное место в китайской мифологии занимает Луна, с которой связаны легенда о Чан Э и традиционный Праздник Луны (Праздник Середины осени), отмечаемый в полнолуние восьмого лунного месяца.

The moon occupies an important place in Chinese mythology. Associated with it are the Legend of Chan E and the traditional Moon Festival (Mid-Autumn Festival), celebrated on the full moon of the eighth lunar month.