

УДК 008

Яковлева Наталья Фёдоровна
Natalia Yakovleva

КИТАЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ «ГОХУА»: ВАЖНЕЙШИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА

IMPORTANT FACTORS OF DEVELOPING AND KEY FEATURES OF GUOHUA (TRADITIONAL CHINESE PAINTING)

Китайская живопись развивалась под влиянием целого комплекса разнородных факторов и в своем классическом виде достигла совершенства, обретая такие качества, как мировоззренческая глубина, художественный синкретизм, символизм, этичность и техническое совершенство

Chinese painting was developing under the influence of many heterogeneous factors. These factors form an unique set of Chinese painting features. The article describes and categorizes important factors affected the guohua in its developing. The article lists key features of this art, i.e. worldview depth, artistic syncretism, symbolism, ethics and technical excellence

Ключевые слова: живопись, традиция, «гохуа», Китай, символ

Key words: painting, tradition, guohua, China, symbol

Традиционная китайская живопись «гохуа» — один из наиболее самобытных элементов культуры Китая. Обладая неповторимым очарованием, она таит в себе смысловую глубину, имеет свой особый язык, символику, эстетический вкус и художественный такт.

Своеобразие китайской живописи обусловлено целым рядом факторов, которые можно классифицировать по разным основаниям. Прежде всего, необходимо выделить естественные и социальные факторы, представляющие воздействие природы и общества на протекание любых социальных процессов. Среди естественных факторов, оказавших влияние на развитие живописи в Китае, наиболее значимы, на наш взгляд, космические, географические, биологические.

К космическим относятся мироздание в целом и видимые космические объекты,

среди которых Солнце, Луна, звезды и планеты.

Традиционный Китай был аграрной страной, и централизованная бюрократия должна была решать сложные технические задачи, связанные с ирригацией, поэтому высоким статусом обладали астрономия, математика, гидротехника. Практическое знакомство с законами движения космических тел заставляло людей задуматься о законах развития вселенной, которые трактуются в Китае через диалектику космических сил *ян* и *инь*.

Географические факторы можно разделить на ландшафтные и климатические. Разнообразие ландшафта служило источником вдохновения, острые горы и зеркальные водоемы, суровые степи и буйные тропические заросли встречаются на пейзажах китайских мастеров. Климатические явления (дождь, снег, туман) и смена времен

года обогащают палитру художника, создают в нем настроение пейзажа и человека. Умение изображать горы и потоки считалось верхом художественного мастерства, они являлись наивысшими объектами живописи, и художники обучались рисовать эти объекты в различных погодных условиях, а также в разное время года. К географическим факторам можно отнести наличие разных минералов, которые входят в состав красителей и задают традиционную гамму китайской живописи.

Биологическими факторами можно считать богатство флоры и фауны Китая, растений и животных. На картинах запечатлены млекопитающие и земноводные (такие, как тигр, лев, олень, заяц, кошка, черепаха, змея и др.), птицы (воробей, орел, соловей, утки-мандаринки и др.); рыбы и морские обитатели (камп, золотые рыбки, креветки), насекомые (бабочка, богомол, цикада). Многие из животных наделялись специфическими свойствами и являлись устойчивыми символами в китайской культуре. Наряду с реальными животными, на картинах китайских живописцев присутствуют и вымышленные существа: дракон, феникс, трехлапая жаба (*чжаоцай чаньчу*).

Среди социальных факторов можно выделить объектные и субъектные, индивидуальные и общественные. К объектным можно отнести артефакты культуры: архитектурные объекты (дома, мосты, храмы и пагоды), дороги, транспортные средства (лодки, телеги, колесницы), технологические достижения (изобретение бумаги, производство шелка, туши, кисточек и прочих аксессуаров) и т.д.

Субъектные факторы можно разделить на внешние и внутренние; индивидуальные, групповые и общественные. К примеру, внешние индивидуальные факторы (таланты, власть, красота окружающих людей) вдохновляют художников на создание портретов. Наиболее часто изображались императоры, поэты, философы и легендарные личности — мудрецы Яо, Шунь и Юй, а также культурные герои Хуанди и Шэньнун, ставшие в сознании древних ки-

тайцев их предками и заменившими собой почитаемых богов. Внутренние индивидуальные факторы — это особенности мировосприятия художника, его психологические характеристики, индивидуальный стиль, степень трудолюбия и т.д., влияющие на творчество.

К групповым факторам следует отнести значимую принадлежность художника к различным социальным общностям, например, к определенному уезду, той или иной живописной школе. Общественные факторы отражают уровень развития культуры общества, экономические, политические, исторические и религиозные мотивы и события.

Рассмотренные факторы различаются по направленности и степени воздействия, но в своей совокупности они предопределили специфические свойства китайской живописи: мировоззренческую глубину, художественный синкретизм, символизм, этичность и техническое совершенство. На этом следует остановиться подробнее.

Мировоззренческая глубина китайской живописи проистекает из стремления передать гармонию мира, постичь через частное всеобщие законы мира, увидеть явления в их взаимосвязи, желания сопоставить себя с духом изображаемого предмета. Образы китайской живописи связаны с философскими и космогоническими идеями древности. В различные периоды развития живописи на неё наложили свой отпечаток конфуцианство, даосизм и буддизм. Структуру живописного свитка определяют важнейшие начала — Небо и Земля, между которыми разворачиваются основные действия, определяющие внутреннюю динамику картины. В китайских пейзажах горы — олицетворение мужского светлого начала *ян*, а воды — женского темного начала *инь*, из сочетания которых, по древним представлениям, возникает Вселенная. Потоки воды символизируют кровь, несущую жизнь и движение, горы тракуются как кости земли, миниатюрные фигурки людей на фоне грандиозных ландшафтов подчеркивают величие Вселенной. Говорят, перед написанием пейзажа живописец поднимал-

ся высоко в горы и там медитировал, глядя на мир, словно с небесной высоты.

Художественный синкретизм китайской живописи проявляется в сочетании на картинах живописи, поэзии и каллиграфии: изображение соседствует с поэтической строкой, состоящей из нескольких десятков иероглифов. Между этими видами искусства много общего, они взаимосвязаны, развиваются в стилистическом единстве, обогащая друг друга. «Красота и изящество их письма дали возможность китайцам рассматривать каллиграфию как искусство, и каллиграфия приобрела статус, равный живописи» [5; С. 376]. Группировка элементов в каллиграфии и пропорции в живописной композиции строго определены согласно установленным канонам. Художники и каллиграфы пользуются одними и теми же материалами и инструментами (кисть, бумага и тушь) и одинаковым линейным способом письма.

Живопись близка поэзии, поскольку стихи китайских поэтов наполнены красотой. Уже в танское время (618-905 гг.) поэзия и живопись тесно сблизились, заимствуя друг у друга выразительные средства. Поэзия полна нежности и грусти, наполнена любовью к людям и умением живописать красоту природы, хотя она становится не только искусством, но и сложной наукой, требующей большого мастерства и знания истории и мифологии. В лиризме китайской поэзии и живописи вымысел и фантазия сплетаются с целой сетью литературных и философских ассоциаций. Китайские поэты и художники передают человеческие стремления и переживания через образы природы, наполняя произведения символизмом.

Символизм выступает важнейшим свойством китайской живописи, для которой характерен изящный язык образного иносказания. В китайской картине деталь заслуживала внимания мастера лишь тогда, когда позволяла понять всеобщее. Некоторые образы встречаются довольно часто, например, четыре благородных растения: орхидея, бамбук, хризантема и слива *мэй хуа*. Каждое из этих растений символи-

зирует определенное качество характера. Утонченная орхидея ассоциируется с нежностью ранней весны. Бамбук — символ высоких моральных качеств. «Бамбук был любимым объектом творчества художников, которые верили, что это растение обладает всеми добродетелями совершенного человека: гибкостью и стойкостью» [5; С. 380]. Хризантема прекрасна, целомудренна, скромна, она является воплощением торжества осени. Цветущая дикая слива *мэй хуа* соотносится с чистотой помыслов и стойкостью к невзгодам судьбы. «Художник в старом Китае брался за кисть в конечном счете для того, чтобы ... воссоздать на шелке или бумаге «целый мир», то есть мир, во всем его многообразии: не вещей самих по себе, а сверхтекучей, предваряющей все сущее символической реальности» [3; С. 482]. Рисуя цветок лотоса, художник рассказывает о человеке, который сохранил чистоту помыслов и мудрость, живя в потоке бытовых проблем.

Передавая в своих символах восхищение высокими моральными качествами, гохуа несет огромный этический потенциал, воспитывает у зрителя чувство долга, призывает ориентироваться на конфуцианский нравственный идеал — благородного мужа *цзюнь цзы*. Например, в картинах знаменитого художника IV в. н.э. Гу Кайчжи эстетическое неотделимо от этического — конфуцианской морали автор показывает людей возвышенных и благородных, стремится, чтобы картина имела воспитательный смысл. В то же время эти картины изящны и поэтичны, обладают художественным совершенством.

Мастерство художника всегда высоко ценилось в Китае, которое было основано на длительном созерцании природы, ее понимании и развитии зрительной памяти. Пристально наблюдая природу, художник никогда не работал с натуры. Он создавал своего рода художественные конструкции на основе определенных элементов изображения. Работа по памяти давала лаконизм и выразительную продуманность композиции и сюжета, великолепный эффект обеспечивался всего лишь несколькими маз-

ками кисти. Китайская пословица гласит: «Лишь прочитав сотни книг, изучив работы старых мастеров, объехав весь мир, художник может взяться за кисть и попробовать себя в живописи».

В Китае сохранилось множество глубоких теоретических сочинений о живописи. Среди них — «Шесть законов живописи» Се Хэ (V в.), «Записки о знаменитых картинах прошлых лет» Чжан Яньюаня (845 г.), «Слово о живописи из Сада с горчичное зерно» (XVIII в.). Каждому жанру предъявлялись свои требования, для каждого разрабатывались определенные правила. Вопросы живописи затрагивались не только в отвлеченных философских трактатах, но и в произведениях таких крупнейших поэтов, как Ду Фу, Ван Вэй, Бо Цзюйи и др.

Во многих трактатах подчеркивалась особая роль каллиграфии и ритма линий, поскольку красота китайской живописи виделась в гармонии и изысканности линий, которыми художник выражает жизненное дыхание мира — *ци — юнь*. Линия должна быть свободной и живой, иначе рисование картин становится не искусством, а ремеслом.

Большая часть высказанных в классических канонах требований была тщательно сохранена традицией на протяжении всего периода развития изобразительного искусства Китая. Постоянство сюжетов, символов, образов, техники и материалов традиционной китайской живописи на протяжении столетий не мешает происходящим в ней глубинным процессам, совершенствованию приемов, появлению новых жанров, то есть тому, без чего китайская живопись не смогла бы так долго существовать. Традиционная живопись Китая получила новое рождение в произведениях современных художников, которые стремятся сохранить национальные традиции путем творческого осмысления культуры прошлого.

Таким образом, мы видим, что китайская живопись развивалась под влиянием целого комплекса разнородных факторов и в своем классическом виде достигла совершенства, обретая такие качества, как мировоззренческая глубина, художественный синкретизм, символизм, этичность и техническое совершенство.

Литература

1. Абрамова Н.А. Традиционная культура Китая и межкультурное взаимодействие (социально-философский аспект). Чита: ЧитГТУ, 1998. 258 с.
2. Кравцова М.Е. История культуры Китая. СПб.: Лань, 2003. 416 с.
3. Малявин В.В. Китайская цивилизация. М. Дизайн. Информация. Картография; Астрель, АСТ, 2001. 627 с.
4. Мировая художественная культура / Б.А. Эренгросс, В.Р. Арсеньев, Н.Н. Воробьев и др.; под ред. Б.А. Эренгросс. М.: Высш. шк., 2001. 767 с.
5. Фицджералд Ч.П. История Китая / Пер. с англ. Л.А. Калашниковой. М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. 460 с.

Коротко об авторе

Яковлева Н. Ф., ассистент каф. «Китайский язык», Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского
nnyakovleva@gmail.com

Научные интересы: традиционная культура Китая, изобразительное искусство, методика преподавания китайского языка

Briefly about the author

N. Yakovleva, assistant, Chinese department, Zabaykalsky State Humanitarian Pedagogical University named after N.G. Chernyshevsky

Scientific interests: traditional culture of China, fine art, Chinese language teaching methods