

绘画

Предисловие

У китайской живописи *гохуа* богатая история и глубокие культурные традиции. Она обладает уникальными формами выражения и эстетическими идеями, занимает особое место в мировой культуре.

Наскальная живопись возникла в период позднего палеолита, к периоду позднего неолита появились богатые узоры на керамике, а к эпохе Сражающихся царств сформировалось отдельное направление — роспись по шелку. Этому виду росписи присущи главные особенности традиционной китайской живописи, например, рисунок линиями *сянь*. Каменные барельефы и кирпичные гравюры ханьской эпохи отражали черты живописи тех времен. В период Вэй, Цзинь, Южных и Северных династий культурный обмен между Китаем и иностранными государствами привел к проникновению иноземных форм искусства, которые обогатили китайскую живопись. Эпохи Тан и Сун — этап мощного развития, появления многих направлений, изобилия техник и приемов, стремления художников к передаче

внешнего облика и выражения лица человека. В эпохи Юань, Мин и Цин *вэньжэнь-хуа* («живопись интеллектуалов», «живопись образованных людей») развивалась стремительно, она стала основным направлением живописи. В *вэньжэнь-хуа* большое значение имеет единство человека, картины и поэтического настроения, стремление к сочетанию поэзии, каллиграфии, живописи и печати. Это направление обогатило и усовершенствовало содержание и форму выражения традиционной китайской живописи. *Вэньжэнь-хуа* носит уникальный национальный характер.

За время существования китайской живописи сформировался ее национальный стиль и изобразительные особенности. Что касается субъективного и объективного, то она придерживается принципа: «Вовне подражать природе, внутри обретать исток сердца». Высший уровень творчества — стремление к слиянию с внешним миром, переплетение чувств и образов, достижение жизнеподобия и выразительности. Для создания образа важно владеть художественным замыслом и концепцией, уметь строить композицию на основе рассеянной перспективы, играть с ней, отказываться от временных и пространственных ограничений, использовать пустое пространство и выражать богатое идейное содержание через несколько объектов. Писчей кистью, тушью и красками, используя разные точки, линии, поверхности и естественные цвета, художник создает на сюаньчэнской бумаге и других специальных материалах удивительные художественные образы с богатым содержанием. Эти образы передают чувства живописца и обладают мощной выразительностью.

Направления и стили китайской живописи, сформировавшиеся еще в сунскую эпоху, также обладают национальными особенностями, их сюжеты разнообразны, а деление на двенадцать жанров тщательно выверено. В зависимости от изображаемых объектов выделяют три основных жанра: *шань-шуй* («горы и воды»), *жэньу* («изображение фигур»), *хуаняо* («цветы и птицы», животные). Приемы китайской живописи весьма

разнообразны, но можно выделить два основных: *гунби* («тщательная кисть») и *се-и* («выражение идеи»). *Гунби* отличает тщательность и точность, *се-и* характеризуется простотой, лаконичностью, обобщенностью. Оба стиля по-своему прекрасны, они отражают понимание китайскими художниками качеств и особенностей вещей и явлений.

После того как картина написана, художник наклеивает ее на бумагу или ткань, чтобы она выглядела более эффектно. Поскольку обрамления бывают разными, картины тоже принимают разные формы: свитков, альбомов, раскладных ширм, вееров (в том числе круглых). Все это отражает гибкость и многогранность китайской живописи.

绘画

Незатейливая доисторическая живопись

Китайская живопись восходит к наскальным изображениям периода позднего палеолита. В неолитическую эпоху появилась расписная керамика с орнаментами и узорами. Датируемые тем же периодом зооморфные и другие рисунки или узоры, вырезанные на костях животных и изделиях из нефрита, отражают понимание древними людьми природы и самих себя, а также их восприятие прекрасного. Несмотря на простоту и примитивность техники наскальных рисунков, это искусство, первые ростки китайской живописи.

Простые и понятные наскальные рисунки

Наскальные рисунки — самые ранние образцы китайской живописи, их история насчитывает по меньшей мере 15 000 лет. Первобытные люди высекали и нацарапывали твердыми каменными, позже — металлическими орудиями сцены охоты и общественно-культурной жизни.

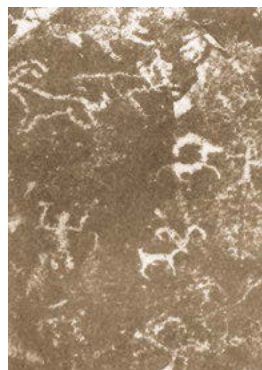
Китай — одна из первых стран в мире, где появились наскальные изображения, и первая страна, в которой их задокументировали. Еще в период Северной Вэй известный географ Ли Даоюань описал их в своем труде «Шуйцзинчжу» («Комментарии к “Канону рек”»). В Китае эти рисунки широко распространены. В зависимости от сюжета и техники исполнения их можно разделить на несколько групп.

1. Наскальные рисунки в степях Северного Китая. На них в основном отражены сцены охоты и быта степных народов, а также обряды, связанные с первобытными верованиями. Использована техника высекания, манера простая и грубая.

2. Наскальные рисунки на юго-восточном побережье. Изображают в основном объекты, связанные с морем, океаном и земледелием. Присутствует много символов, представляющих собой вогнутые линии в простой технике.

3. Наскальные изображения на плоскогорье в юго-западной части Китая. Основные сюжеты — охота, танцы, война. Рисунки выполнены с использованием красного красителя в простой, но выразительной манере.

Среди наскальных рисунков встречаются достаточно большие изображения. К примеру, рисунок в уезде Хутуби Синьцзян-Уйгурского автономного района: на отвесной скале выгравировано более трех сотен фигур людей и животных разных размеров. Изображения отражают культ плодородия. Наскальные рисунки в горах Хуашань нанесены на скалу более 30 метров высотой — это почти две тысячи изображений, в том числе людей, животных и орудий. Это крупнейшее из известных наскальных изображений в Китае.

Наскальные изображения в горах Иньшань (Внутренняя Монголия)

Богатая декоративная роспись керамики

Для создания цветной расписной керамики использовалась краска, изготовленная из гематитового порошка и оксида марганца, и инструмент, напоминающий писчую кисть. На поверхность заготовки наносили узоры, которые проступали после обжига в печи при температуре 900–1050 °С на красно-оранжевом фоне изделия черным, красным, белым или другим цветом.

Расписная керамика существует очень давно. Приблизительно в 5000 году до н.э. уже встречались ее прототипы, но типичные образцы появились во времена неолитических культур Яншао и Мацзяо.

Расписная керамика Яншао делится на несколько типов.

Баньпо. Ее отличительная особенность в том, что внутреннее дно и вся наружная поверхность изделия украшались узорами в виде рыб, птиц, лягушек, оленей и геометрических фигур. Самым эффектным был узор в виде рыбы с человеческим лицом.

Керамический таз пэнь, украшенный узором в виде рыбы с человеческим лицом (культура Яншао, тип Баньпо)

Мяодигоу. Первоначально расписная керамика украшалась в основном «птичьими» орнаментами, но впоследствии стали преобладать растительные и геометрические узоры. Например, на керамическом сосуде типа пифос позднего периода, обнаруженном в уезде Линьжу провинции Хэнань, изображена белая птица (скорее всего, аист), держащая в клюве большую рыбу. У птицы длинные ноги и поразительно большие глаза. В стороне расположен длинный топор как некий символ. Рисунок написан ровным слоем краски, глаза птицы и очертания рыбы прорисованы контрастными черными линиями, штрихи сильные, художнику в полной мере удалось передать облик и манеру аиста. Это хороший образец доисторической живописи.

Расписная керамика культуры Мацзяяо делится на три типа.

Мацзяяо. Для этого типа характерны орнаменты в виде водоворотов и волн — внешняя поверхность изделий полностью покрывалась вращающимися и волнообразными узорами, которые казались подвижными. Самым известным изделием, представляющим художественную ценность, является керамический

Керамический таз пэнь, украшенный узором в виде танцующих людей (культура Мацзяяо, тип Мацзяяо)

таз *пэнь*, найденный при раскопках в уезде Датун провинции Цинхай в 1973 году. Он украшен орнаментом в виде танцующих людей. На его внутренней стенке изображены три группы по пятнадцать человек в каждой. Держась за руки, они танцуют на берегу, их движения изящны.

Баньшань. Отличается впечатляющими узорами в форме зубчиков, спиралей и волн. Встречаются изображения людей, лягушек, рыб и другие мотивы.

Мачан. Керамику расписывали в основном концентрическими кругами, ромбами, антропоморфными лягушками.

Расписная керамическая утварь древних людей повествует нам об их образе жизни, понимании природы и чувстве прекрасного.

绘画

Загадочная доциньская живопись

Доциньская эпоха — это, как ясно из названия, период до правления династии Цинь, то есть периоды династий Ся, Шан, Западной Чжоу, период Весен и Осеней и Сражающихся царств, или временной промежуток с XXI до III века до н.э. Живопись того времени носила сугубо прикладной характер: художники расписывали стены, наносили узоры на предметы обихода (посуду, одежду, средства передвижения). Лишь к концу эпохи Сражающихся царств (то есть к III веку до н.э.) роспись по шелку стала отдельным и самоценным направлением в живописи.

Роскошные и изысканные узоры на бронзовых изделиях

Бронзовые изделия создавались из сплава трех металлов — олова, меди и свинца. Это были достижения рукотворного изобразительного искусства, символизировавшие период династий Шан и Чжоу и обладающие чертами этой эпохи. Утварь из бронзы

возникла около 1900 года до н.э., позже появились ритуальные кубки *цзюэ*, чарки *цзя*¹ и другие сосуды. С конца династии Шан до Западной Чжоу и эпохи Весен и Осеней и Сражающихся царств получили стремительное развитие изделия из бронзы, технологии значительно улучшились, появилось много знаменитой утвари.

Большинство изделий полностью покрывались богатыми и изящными орнаментами. Начиная со среднего и позднего периода династии Шан до раннего периода династии Западная Чжоу были распространены узоры *таоте*² (также называются узорами с изображением морды животного), узоры с изображением одноногого *куя*³, птиц, слонов, тигров, цикад, черепах, змей, рыб и других животных, а также орнаменты в виде облаков и молний, в форме сосцевидных выступов, водоворота, других геометрических фигур. Узоры *таоте* основывались на образах быков, тигров, баранов и других животных, они отличались таинственностью. Мистицизм и величие орнаментов периода Весен и Осеней и Сражающихся царств ослабли, появилось больше изображений реальной жизни. Новым стал орнамент в виде извивающейся маленькой змеи, свернувшегося безрогого дракона, узоры в форме волн, раковин, листьев и т. п. Появились новые техники — двух- и четырехсторонние сплошные орнаменты.

Самыми живописными были орнаменты, полностью покрывавшие кувшины *ху*⁴ периода Сражающихся царств. На них были изображены сцены пиров и забав, рыбалки и охоты, сражений. Сохранилось три таких кувшина. Первый хранится в музее Гугун в Пекине. Второй был обнаружен при раскопках в местечке Байхуатань в городе Чэнду провинции Сычуань,

¹ Из этих чарок пили вино, по форме они напоминали разных птиц. — *Примеч. ред.*

² В китайской народной мифологии зверь-людоед. — *Здесь и далее, если не оговорено иное, примечания переводчика.*

³ В древнекитайской мифологии чудовище в виде одноногого безрогого пепельно-синего быка.

⁴ Использовались для хранения вина. — *Примеч. ред.*

Орнамент на жертвенной чаше в виде совы
(эпоха Шан)

третий — в монастыре Гаовансы в уезде Фэнсян провинции Шэньси. Кувшин из Байхуатаня украшен четырьмя рядами узоров. В первом верхнем ряду расположены упражняющиеся в стрельбе из лука аристократы, работающие на кухне слуги, собирающие тутовые листья мужчины и женщины. Во втором ряду — любующаяся танцами и метаящая стрелы на пиру знать. На третьем — сцены ожесточенных боев на суше и море. Четвертый ряд тоже посвящен сценам охоты аристократии. Художник изобразил только силуэты, но очень точно. Он уделил внимание вставкам и сочетанию элементов. Композиция достаточно изящна, что свидетельствует об определенном прогрессе живописи.

Роспись по шелку в период Сражающихся царств

Уровень развития живописи в доциньскую эпоху отражает роспись по шелку периода Сражающихся царств. Картины на шелке — пример истинной живописи. К настоящему времени найдены только два полотна интересующего нас времени. Первое было обнаружено в 1949 году при раскопках погребения семейства Чэнь времен царства Чу в городе Чанша провинции Хунань. На полотне изображена знатная дама, стоящая в профиль в ниспадающем до земли платье, руки она сложила в молитвенном жесте. Над ее головой изображен большой, летящий влево феникс. Его шея вытянута, клюв открыт, лапы раскрыты, а крылья распростерты. Слева от дамы изображен возносящийся ввысь извивающийся дракон. Второе полотно было найдено в 1973 году в чуской гробнице в районе Цзыданьку в городе Чанша. На картине запечатлен знатный муж в профиль. На мужчине высокий головной убор и длинное платье, за поясом меч, в руках поводья. Словно на лодке, он плывет по ветру на большом драконе. В верхней части картины изображен балдахин с развевающейся бахромой, в нижней — резвящийся в воде карп. На хвосте дракона стоит журавль и, вытянув шею, смотрит в небо.

Оба полотна символичны: изображенные на них дракон и феникс указывают путь хозяевам (людям — героям картин). Вероятно, подразумевается вознесение душ умерших на небо.

С точки зрения техники обе картины выполнены в основном линиями, люди изображены точно и довольно выразительно, в правильных пропорциях. Считается, что знатная дама имеет тонкую талию из-за того, что правитель царства Чу любил стройные фигуры и это было модой того времени. Изображения дракона, феникса, журавля, карпа и других животных тоже точны, они обладают своими особенностями, что свидетельствует о высоких изобразительных способностях художников. Линии на картинах

аккуратны, они похожи на тонкие, длинные и закругленные паутинки, плавно парящие в пространстве картины. Часть изображения художники раскрашивали, что помогало выразить сюжет. Роспись по шелку периода Сражающихся царств играет важную роль в истории китайской живописи. Линейная техника, в которой выполнено большинство полотен, стала основным изобразительным приемом последующих эпох, раскрашивание также использовалось и развивалось. Можно сказать, что роспись по шелку периода Сражающихся царств стала отправной точкой для развития традиционной китайской живописи.

«Человек, управляющий драконом»,
картина на шелке
(период Сражающихся царств, царство Чу)

绘画

Величественная живопись эпох Цинь и Хань

Эпохи Цинь и Хань — важный этап в истории китайского изобразительного искусства. Вслед за объединением государства, упрочением феодализма, постепенным подъемом и развитием социальной, экономической и культурной сфер, в искусстве все большее значение стали иметь политическая функция и функция этического просвещения. Это привело к появлению настенной росписи, каменных барельефов, кирпичных гравюр, росписи по шелку и многих других видов живописи. Такие символы, как мощь, величие, простота, нашли отражение в искусстве, они позволили проявиться особенностям и новым чертам эпохи.

Настенная роспись

В период правления династии Цинь (конец III века до н.э.) большое значение придавалось строительству грандиозных дворцов, стены которых покрывали рисунками. Например, в 1970-е в ходе раскопок руин дворцового комплекса Сяньянгун эпохи Цинь, расположенных на северном берегу реки Вэй, что на северо-востоке

городского округа Сяньян в провинции Шэньси, в развалинах дворцов № 1 и № 3 были найдены фрагменты стенных росписей. На уцелевших фресках двух стен дворца № 3 изображены лошади с экипажами, сцены отправления в путь и встречи гостей, почетный караул, павильоны и дворцы, цветы, травы, деревья и другие рисунки, их окружают геометрические орнаменты. На фресках преобладают черный, красный и коричневый, немало белого, желтого, голубого, зеленого и других цветов. Изображенные объекты сочетаются между собой и отличаются декоративностью, это особенность ранней стеной росписи.

Фреска в гробнице эпохи Западная Хань (Лоян, Хэнань)

В ханьский период (III век до н.э.–I век н.э.), по сравнению с эпохой династии Цинь, настенная роспись была развита лучше. В связи с тем, что общая продолжительность правления двух династий превысила четыре сотни лет, границы государства расширились, социальная обстановка стабилизировалась, экономика и культура достигли высокого уровня и была внедрена «система выдвижения на звание сяолян¹», пышные похороны

¹ Преданный родителям и честный (звание, связанное с привилегиями). Настоящий сяолян обязан был устроить родителям пышные похороны.

стали обычным явлением, поэтому до наших дней дошло огромное количество фресок в погребальных камерах. Их сюжеты разнообразны, а содержание обширно. Часто изображались сцены из мифов и легенд, исторические события, сцены трудовой деятельности, веселой жизни и продвижения по службе хозяина гробницы, изображения мифических животных как символов удачи, небесных тел, четырех знаков зодиака, ассоциировавшихся со сторонами света², а также декоративные узоры. Затрагивались самые разные темы, можно сказать, что настенные фрески — общество ханьской эпохи в миниатюре. Примерами стенописи в захоронениях времен династии Хань, сохранившимися до сегодняшнего дня, являются: фрески в гробнице Лянван, расположенной в горах Мандан в уезде Юнчэн провинции Хэнань; фрески в гробнице Буцяньцю и ханьской гробнице Шаогуо в Лояне; фрески в ханьской гробнице Хорингэр во Внутренней Монголии; фрески в ханьской гробнице Ванду в провинции Хэбэй и т. д.

Каменные барельефы

Каменные барельефы как уникальный вид живописи появились в эпоху Западная Хань (206 год до н.э.—26 год н.э.), они были широко распространены в период Восточная Хань и просуществовали вплоть до эпох Вэй—Цзинь (то есть примерно до III—IV века). Возникновение барельефов напрямую связано с введением «системы выдвигания на звание *сяолян*» и установлением моды на пышные похоронные церемонии в ханьскую эпоху. В те

² Это Лазоревый (или Лазурный) дракон Востока, Красная птица Юга, Белый тигр Запада и Черная черепаха Севера. Каждый из них также соотносится с различными стихиями (дерево, огонь, металл, вода) и временами года (весна, лето, осень, зима). Часто в соответствии со стороной света в честь четырех знаков зодиака называли городские ворота. По этому же принципу располагали изображения в погребальных камерах. — *Примеч. ред.*

времена члены императорской семьи, землевладельцы и даже рядовые чиновники среднего и низшего звена для снискания репутации *сяоляня* не жалели средств на роскошные захоронения своих родителей. На каменных стенах погребальных камер или залов жертвоприношений предкам стали высекать изображения с глубоким смыслом.

«Пахота на волах», каменный барельеф эпохи Восточная Хань (Сюйчжоу, Цзянсу)

Сюжеты барельефов были разнообразными. Изображались сцены быта в помещичьих хозяйствах: возделывание почвы, сбор урожая, выпас скота, прядение и ткачество, добыча соли. Мастера отражали социальное положение и жизненный путь усопшего. Зачастую высекались лошади с экипажами, сцены отправления в путь, охоты и поездок, изображался арсенал, чтение лекций и различные здания. В камне запечатлелась жизнь покойного: отдых, гуляния на пирах, кухня, танцы, акробатические представления, игра в шахматы. Встречалось много изображений исторических событий и исторических личностей, сцен из мифов и легенд, приносящих удачу предметов, четырех стражей сторон света и различных животных, небесных тел и орнаментов. Как видим, сюжетов было множество.

Барельефы обладали некоторыми особенностями. Все объекты на них изображались в плоской или многослойной технике. В зависимости от региона и содержания, композиции были лаконичными или сложными. Персонажи изображались сильными и энергичными, в силуэтной манере. Существовали разные техники резьбы: вогнутая и выпуклая резьба, плоские и изогнутые барельефы, горельефы, углубленные рельефы на плоской поверхности, ажурная резьба, а также плоско-вогнутый рельеф и смешение техник. Композиция и формы сочетались, что играло очень важную роль в расположении фигур и выражении сюжета.

Барельефы были широко распространены, но больше всего их в провинциях Шаньдун, Шаньси, Шэньси, Хэнань, Цзянсу, Сычуань, городе Чунцин и других местах. Образцами являются барельефы Сяотаншань, барельефы в усыпальнице семьи У, в уездах Аньцю и Инань в провинции Шаньдун; в регионе Шэньбэй провинции Шэньси; в гробнице Цзэнцзябао в городе Чэнду провинции Сычуань; в регионе Субэй провинции Цзянсу; в городском округе Наньян провинции Хэнань.

Кирпичные гравюры

Еще одним исключительным стилем живописи эпохи династии Хань были гравюры на кирпиче. Для их изготовления заготовку из необожженной глины помещали в деревянную опалубку для формовки кирпича, когда он наполовину высыхал, опалубку убирали и с помощью штампера с вырезанным на нем изображением тиснили различные рисунки. Кирпичи, используемые для создания гравюр, были полнотелыми и пустотелыми, объем последних был больше. В качестве строительного материала кирпичные гравюры появились в поздний период Сражающихся царств, к ханьскому периоду достигли своего расцвета и сохранили популярность в эпохи Вэй, Цзинь, Южных и Северных династий.

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru