

Лябахова Юлия Андреевна

преподаватель

ГБУ ДО «Верхнесалдинская детская школа искусств»

г. Верхняя Салда, Свердловская область

ОСОБЕННОСТИ ЭСТЕТИКИ КИТАЙСКОЙ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ ПЕРИОДА ЮАНЬ (1277–1367)

Аннотация: статья посвящена эстетическому учению пейзажной живописи эпохи Юань (1277–1367). Рассказывается о предыстории периода, о эстетике мастеров, оказавших влияние на развитие живописи династии Юань.

Ключевые слова: период Сун, эпоха Юань, эстетика, пейзаж, живопись, трактат, мастер.

В средневековом Китае сложилась непростая ситуация, наполненная историческими событиями: в период Сун Север Китая был завоеван чужеземцами чжурчжэнями, а в дальнейшем всей страной стала править монгольская чужеземная династия Юань. Это не могло не отразиться на Китайской культуре и искусстве, эстетика живописи достигла особого выражения именно в тот период.

Живопись и каллиграфия этой поры явили необычайную тонкость, ясность и гармоничность техники, воплощенную в пейзажах и живописи бамбука Ни Цзяня (1301–1374), У Чжэня (1280–1354), Хуан Гун-вана (1269–1354), Ли Каня (1245–1320) и Чжао Мен-фу (1254–1322). Выдающиеся мастера периода Юань смогли сочетать в своих произведениях индивидуальность предыдущих эпох и техническую виртуозность своей современности.

Ли Кань (1245–1320) – пекинский мастер и теоретик живописи, был одним из художников, создавший первый юаньский трактат «Книга о бамбуке» (в переводе «Чжу пу сян лу») в 1312 году. В Китае бамбук считается символом верности, стойкости, гибкости, что духовно символизировало стойкость людей того времени. Интерес к изображению бамбука присутствовал всегда. Текст посвящен теории живописи бамбука. Художник рассказывает о том, как постигал приемы в изображении бамбука, описывает правильную компоновку растения,

а также, очень подробно рассказывает о значении линии и штриха при изображении стебля и листьев, наставляет читателя на технические свойства живописи. Он писал: «При монохромном изображении бамбука выдели четыре части растения: стебель, узлы, ветви и листья» ... «В каждом штрихе должна жить идея, каждое положение должно быть естественным» ... «Если изображаешь только один-два побега, то тушь может быть произвольных оттенков. Если же – три и больше, то передние побеги пиши темной тушью, задние – посветлее, потому что одним тоном уде нельзя передать передний и задний план». «Книга о бамбуке» – самый значительный эстетический труд китайской живописи.

Рис. 1. Ли Кань. «Пара бамбуков с искривлёнными стволами и камни»

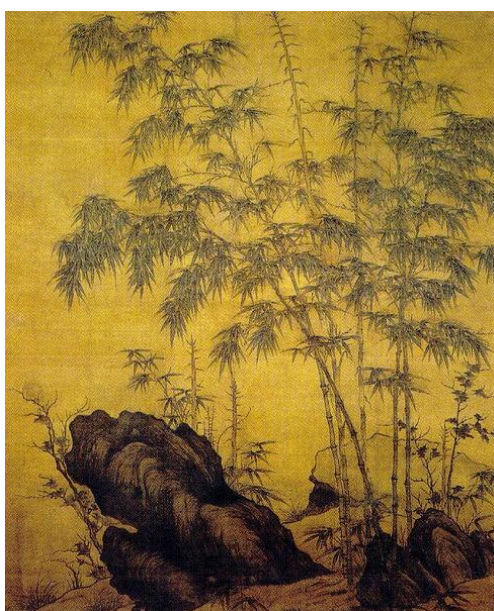

Рис. 2. Ли Кань. «Бамбук и скалы»

Теорию пейзажа выразил Хуан Гун-ван (1269–1354), он любил писать горные массивы и облака. В его пейзажах вершины гор подобны облакам и называются юньгэнь – корни облаков. Художник написал трактат «Тайна написания пейзажа» (в переводе «Се шаньшуй цзюэ»), в котором он излагает свои теоретические высказывания и практические советы по живописной технике. Хуан Гун-ван излагает свое размышление по поводу теории перспективы и выделяет четыре пункта, которые неприемлемы в пейзажной живописи: это «се» – приверженность, «тянь» – стремление к сильной привлекательности, «су» – вульгарность, «лай» – соединение фрагментов разных направлений. Юаньский мастер требовал от пейзажистов строгого соблюдения феншуй.

Первопринцип бытия, с китайского переводится «ли» – по мнению Хуан Гун-вана, является важным моментом в живописи. В его эстетических суждениях, как и у многих других художников эпохи Юань, утверждался принцип духовно-нравственной природы художника, которая и предопределяла совершенство его произведения.

Хуан Гун-ван вел жизнь отшельника, тем самым был сосредоточен на своей духовно-нравственной стороне, что, конечно же, сказалось на его произведениях. Он писал горные пейзажи, придавая природе огромный, величественный и поэтический образ. Его стиль – вэньжэньхуа – что означает «живопись литераторов», где главным было целостность внутреннего мира художника, нечто духовное, которое воплощалось в живописи, поэзии или любом другом виде искусства в момент озарения мастера.

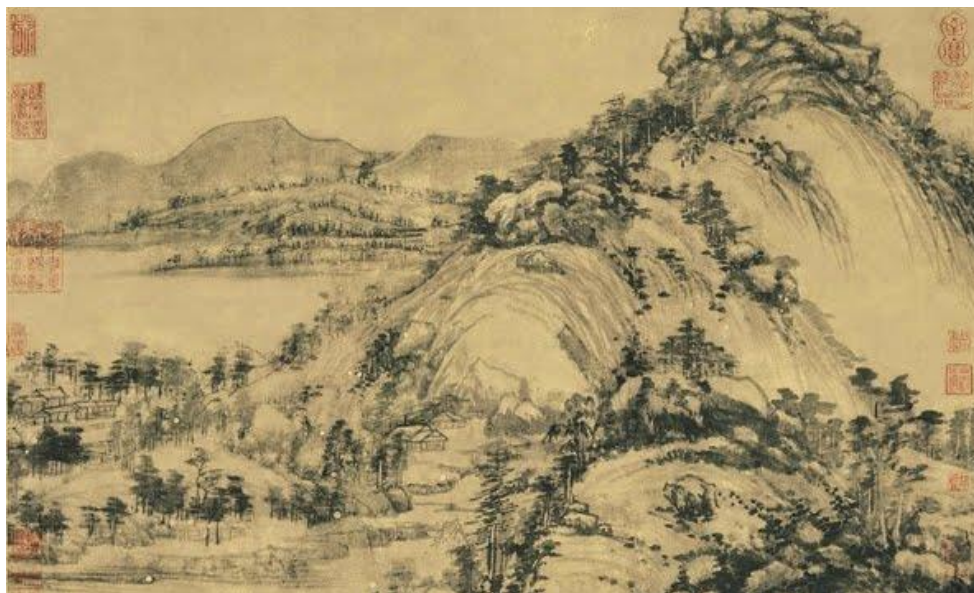

Рис. 3. Хуан Гун-ван. «Жилище в горах Фучунь»

Китайский живописец Чжао Мен-фу (1254–1322) – потомок императорской семьи династии Сун, был ключевой фигурой в развитии каллиграфии периода Юань. Считал, что живопись и каллиграфия более чем близки по своему осмыслению. Он писал пейзажи, бамбук, цветы в буквальном смысле слова, чем рисовал. Так же художник Чжао почитал идею древности – «гуи», что сказалося на его стилистике. В своем творчестве старался соединить «гуи» и современность. Мен-фу писал: «Живопись и каллиграфия, по существу, одно и то же: изображать камень – это значит писать в стиле «фэйбай»; изображать дерево – значит писать в стиле «чжуань»; Если вы хотите написать бамбук, это значит использовать все восемь приемов каллиграфии – «юнцзы бафа».

Рис. 4. Чжао Мен-фу. «Осенние цветы в горах Цяо и Ху», фрагмент

Образцом для подражания Чжао были мастера-пейзажисты династии Сун-Го Си; династии Тан-Ван Вэй.

Другую позицию выражали другие великие мастера эпохи Юань – У Чжень (1280–1354) и Ни Цзань (1301–1374). Их искусство непосредственно и лирично. Они склоняются к свободной живописи, игрой кистью и тушью. У Чжэнь с удовольствием занимался написанием бамбука, добился в этом искусстве большого успеха. Основная часть, из дошедшего до нас творческого наследия художника, представляет собой именно картины с изображением этого растения. Он стремился передать сиюсекундное впечатление, что отличает его от мастеров династии Сун, которые стремились выразить обобщенную суть.

Пейзажи Ни Цзань наполнены графичными линиями, они необычайно тонки технически и духовно. В своих картинах он выражал чистоту отчужденности и покой, глубокий смысл одновременно сплетался с простым изложением сюжета.

Рис. 5. Ни Цзань, «Горный пейзаж с беседкой под соснами»

Рис. 6. У Чжэнь. Рыбак. 1342 г.

Эстетический феномен эпохи Юань был выражен в этот период весьма стремительно. Ясность членений, точность слова, изысканность и простота образов природы отличают как сами произведения, так и теорию в период Юань.

Список литературы

1. Виноградова Н.А. Китайская пейзажная живопись. – М.: Изобразительное искусство, 1972. – 160 с.
2. Духовная культура Китая: энциклопедия / гл. ред. М.Л. Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. – В 5 т. – М.: Вост. лит., 2006. Т. 6 (дополнительный). Искусство / ред. М.Л. Титаренко [и др.]. – 2010. – 1031 с.
3. Завадская Е.В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. – М.: Искусство, 1975. – 440 с.
4. Кравцова М.Е. История искусства Китая. – СПб.: Лань, 2004. – 960 с.

5. Неглинская М.А. О стилевых тенденциях в архитектуре, изобразительном искусстве и ремесле эпох Юань и Мин // Общество и государство в Китае. – 2012. – №3.