

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПЕЙЗАЖЕЙ «ШАНШУЙ» В СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ КИТАЯ

Китайская школа живописи является одной из старейших традиционных школ живописи в нашем мире. Китайская живопись, как вид изобразительного искусства, и одна из немногих живых «неевропейских» традиций живописи, зародилась в древнем Китае, и непрерывно эволюционирует со времен неолита и до сегодняшнего дня.

Жанры китайской живописи выделяют в следующем:

- Жанр живописи растений, в частности живопись бамбука. Основателем живописи бамбука стал Вэнь Тун.
- Живопись Цветов и птиц.
- Горные пейзажи (пейзаж «Шаншуй», кит. 山水, Шаншуй, то есть «горы и воды»).
- Анималистический жанр (кит. 翎毛, линь мао, то есть «пернатые и пушистые»).
- Жанр портрета.

Среди этих жанров, изображение «Шаншуй»(горы и воды) играет важную роль в искусстве Китая. «Шаншуй» – сокращённое название китайской живописи пейзажа. Зарождение китайской живописи пейзажа относится к эпохе сражающихся царств Чжань Го (475 – 221 гг. до н.э.). Но ещё не был полностью отделен от портрета. До династии Сун (581 – 618 гг.) и Тан (618 – 907 гг.), китайская живопись пейзажа уже стала самостоятельным жанром. Его наивысший расцвет выпадает на период правления династии Тан.

Стили живописи по традиции делят на Цинлуй Шаншуй (цинлуй – это зелёная краска, это значит, что цвет картины кроме чёрный и белой, ещё может быть и зелёный цвет), Джинби Шаншуй (би – это зелёная краска. Джин – это золотая краска, художник использует эту краску для изображения дворца, камня, зари и т.д.), Шуймо Шаншуй (шуй – это вода, мо – это тушь, что обозначает рисунок тушью), Цяньцзян Шаншуй

(цянь – это светлый цвет, особенность этого жанра – это скромный цвет под штрих чернила), Сяоцинлуй Шаншуй (этот жанр в светло-зеленых, мягких тонах), Могу Шаншуй (мо – это без, гу – штрих, «Могу» – это название китайской техники живописи, художник рисует ландшафт без темных чернильных контуров, только используя большие цветовые площади).

С древних времен китайские художники снова и снова возвращались к созданию вечных природных пейзажей с высокими горными хребтами, пенными водопадами, спокойными горными озерами, величественными реками. Классический китайский сад также не возможен без присутствия элементов гор и воды.

«Поэт на горной вершине» Шэн Жоу (1427–1509)

Пейзаж «Шаншуй», т.е. живопись тушью, родился в Китае и стал классическим стилем китайской живописи. Одним важным аспектом произведения живописи он считает теоретичность, приводя принадлежащую неизвестному автору фразу: «Если в европейской школе живописи центральное место занимала живопись маслом (кит. «юхуа»), то в Китае именно «шуймохуа» (другое звание пейзажа «Шаншуй») утвердилась в качестве ведущего направления пейзажной живописи и стала одним из жанров изобразительного искусства, в котором нашли максимальное отражение гуманистический дух и духовные изыскания китайского народа.

Разведя тушь с водой, художник обмакивает кисть и делает неспешный мазок на бумаге «сюаньчжи» (вид китайской бумаги, используемой для каллиграфии и рисования)... Так на свет появляется монохромная живопись (пейзаж «Шаншуй»), написанная лишь при помощи одной черной туши.

Бумага «сюаньчжи» отличается хорошей водопроницаемостью, и соответственно восприимчивостью к туши, она превосходно впитывает тушь. Тем самым, художник может воплотить свой творческий замысел с максимальным визуальным эффектом и пробудить воображение зрителей с помощью уникальных образов и универсальных метафор.

Техника рисования тушью полностью отвечает эстетическим идеалам китайцев, всегда стремившихся к передаче общего духа и настроения. С одной стороны, пейзаж «Шаншуй» фокусировался на передаче многоуровневости и изменчивости природных пейзажей за счет размера, густоты, толщины и количества мазков, а с другой, стремился в передаче субъективных эмоций и настроения. Что бы ни изображали художники на своих картинах с помощью абстрактных мазков кистью, они пытались воплотить свой внутренний мир и представления о ценности искусства. Творчество служило им главной формой духовного освоения и постижения триады «небо – человек – земля» (Великая даосская триада, символизирующая верховное, человеческое и природное – три главных вселенских начала, при этом человек выступает посредником между небесным и земным).

Великие философские системы Китая, конфуцианство и даосизм, объединяют глубокое почитание природы, стремление сохранить природные богатства в неприкосновенности для грядущих поколений. Конфуцию принадлежит фраза: "Мудрые люди наслаждаются реками и озерами, добродетельные люди наслаждаются горами". Горы и вода занимают центральное место в даосской концепции мира. Жизнь в горах помогает человеку слиться с вселенной, ощутить пульс природы, возвысить душу. Вода в представлении даосов занимает ключевую позицию, охватывая все живое, и являясь средоточием жизни. Вода проходит в природе все три фазы: она твердеет, обращаясь в лед, возносится ввысь в виде пара, и проявляет единство путем вечного преобразования. Даосы приводят в пример свойства воды все время идти по пути наименьшего сопротивления, заполнять нижние уровни – так и мудрый человек не должен возвышаться в своих помыслах.

Пейзаж «Шаншуй» отличает обобщённая условность форм и пространства, лаконичность изображения, ярко выраженная контрастность чёрного и белого, ясность и живость. Пейзаж «Шаншуй» не нуждается в разноцветных красках, более того, он бы только потерял от вкрапления

лишних цветов. Он очаровывает духом спокойствия, уединенности и некой отстраненности, а также настраивает на медитативный лад и помогает обрести свое истинное «я».

-
1. Лу, Сяосюй. Оригинальный язык китайской живописи / Сяосюй Лу. – Шанхай : Издательство «Образование», 1999 г. – 96 с.
 2. Ли, Чжунгуан. Изображение гор и воды в традиционном искусстве Китая / Чжунгуан Ли. – Хунань : Издательский дом литературы и искусства, 1999 г. – 187 с.
 3. Ши, Юн. Мастер искусства Китая / Юн Ши. – Пекин : Издательство университета Цинхуа, 2003 г. – 259 с.
 4. Ван, Фан. Монохромный мир в картинах / Фан Ван // Китай. – 2013 г. – № 3. – 48 с.