

Философия живописи Китая

■ ВАН ФАН

Перед вашими глазами картина знаменитого китайского художника 17 в. Чжу Да (более известен как «Бадашаньжэнь»). Композиция этой картины предельно проста, ее стиль отличается сдержанностью и лаконизмом: в нижней части полотна нарисована длинная тонкая ветка, лишенная листьев и сучков, и на самом конце ветки сидит птица. Художник не стал уделять прорисовке деталей слишком большого внимания: непонятно, то ли птица вот-вот расправит крылья и взлетит, то ли, наоборот, нахолившись, удобно уселась на ветке. Голая ветка и одинокая птица, сидящая на одной лапке, на пустом фоне... Неудивительно, что от картины веет одиночеством и холодом. Это и есть «шуймохуа», использующая особый язык символов, который лишен предметной реальности, но близок и понятен настоящему ценителю китайской живописи. Художник в первую очередь заботится о том, чтобы передать общее настроение и эмоциональное состояние. В этом смысле китайские картины тушью напоминают работы поздних импрессионистов на Западе.

Тем не менее, китайская живопись тушью намного отличается от традиционных школ западной живописи. В «шуймохуа» образы создаются посредством линейного рисунка с помощью кисти и бумаги. Художники, работающие в этом стиле, сосредоточены не на правдивом отображении действительности, а на передаче идеи (кит.: «сеи»). В основе китайского изобразительного искусства лежит именно линия. Это роднит китайскую живопись и каллиграфию: они развивались в Поднебесной в стилистическом единстве и взаимно дополняли друг друга. Все китайские художники, как правило, были прекрасными каллиграфами и даже поэтами, что для европейца кажется непривычным и удивительным. С помощью самых простых, на первый

① «Одинокий остров» Чжу Да (17 в.)

② «Ранняя весна» Го Си (Южная Сун): хотя художник не следует научному принципу построения перспективного изображения, в пейзаже «шань-шуй (горы-воды)» ему удается передать величие природы и бесконечность пространства

③ «Одинокий рыбак на замерзшей реке» Ма Юаня (Южная Сун): на этом полотне художник мастерски изобразил мир тишины и спокойствия

взгляд, линий китайские живописцы создали произведения, до сих пор поражающие высокой художественностью, скрытой экспрессией и неподдельной искренностью. Не стоит забывать, что это мастерство неотделимо от техники владения кистью, совершенствовавшейся на протяжении многих веков. Китайская тушь, используемая живописцами и каллиграфами, по своему качеству во многом превосходит европейскую тушь. Растирая твердые плитки туши с водой до густой или жидкой консистенции, художники получали тушь, с помощью которой можно было создать большое разнообразие тонов.

Живший более 1500 лет назад китайский художник и теоретик Се Хэ оставил после себя трактат «Заметки о категориях старинной живописи (Гухуа пиньлу)», в котором сформулировал шесть основополагающих законов живописи (кит.: «хуэйхуа люфа»). Первый закон – «Одухотворенный ритм живого движения (Циюнь шэндун)» – указывает на необходимость передачи живой сущности изображаемого, причем, не столько формы, сколько идеи и настроения. Второй закон (кит.: «гуфа юнби») затрагивает технику художника, а точнее – умение пользоваться кистью и тушью. Третий провозглашает необходимость соответствия изображенных предметов реальным вещам. Четвертый говорит о правильном наложении цвета. Пятый закон обращает внимание на необходимость правильного композиционного построения, а шестой – на важность следования традициям. Шесть законов живописи, сформулированные Се Хэ, выражают суть китайской эстетики живописи. Они оказали огромное влияние на развитие китайской живописи.

Ма Юань (1140–1225 гг.), крупнейший живописец династии Южная Сун (1127–1279 гг.), известен многочисленными пейзажами, среди которых отдельное место занимает картина «Одинокий рыбак на замерзшей