
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4434708>

УДК 007.5527

Люй Чао

Люй Чао, аспирант, Уральский Федеральный университет. 620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19. E-mail: lvchaourfu@yandex.ru.

Применение каллиграфических элементов в масляной живописи в Китайской Республике

Аннотация. В данной статье анализируется применение каллиграфических элементов для создания масляной живописи в период существования Китайской Республики, а также демонстрируются попытки художников этого периода, использующих масляные краски, объединить китайское и западное искусство. Характерной чертой китайского искусства является СЕ-И 写意 (передача идеи), сосредоточенное на выражении чувств. Китайская живопись сочетается с каллиграфией, причем второе проявляется наиболее выразительно. Автор раскрывает суть проблемы, полагая, что в связи с этим художники Китайской Республики, использующие технику масляной живописи, применяли традиционную китайскую художественную каллиграфию по нескольким причинам: во-первых, для содействия развитию искусства масляной живописи в Китае, во-вторых, для обеспечения возможности избавиться от влияния западного искусства, поскольку у китайской масляной живописи есть свои особенности.

Ключевые слова: Китайская Республика, каллиграфия, создание масляной живописи, сочетание китайского и западного.

Lyu Chao

Lyu Chao, post-graduate, Ural Federal University. 620002, Russia, Yekaterinburg, Mira st., 19. E-mail: lvchaourfu@yandex.ru.

Application of calligraphic elements in oil painting in the Republic of China

Abstract. This article analyzes the use of calligraphic elements to create oil paintings during the period of the Republic of China, and also demonstrates the attempts of artists of this period using oil paints to combine Chinese and Western art. A characteristic feature of Chinese art is SE-YI 写意 (transmission of ideas), which focuses on the expression of feelings. Chinese painting is combined with calligraphy, the latter being the most expressive. In this regard, the artists of the Republic of China using the technique of oil painting applied traditional Chinese art calligraphy for several reasons: firstly, to promote the development of the art of oil painting in China, and secondly, to create an opportunity to get rid of the influence of Western art, since Chinese oil painting has its own characteristics.

Key words: The Republic of China, calligraphy, oil painting creation, the integration of Chinese and Western cultures.

Работа финансировалась Китайским стипендиальным советом.

Период существования Китайской Республики – это непродолжительный, но важный этап для китайской масляной живописи. За это время воплотилось немало творческих идей, большое количество мастеров применяло данную живописную технику в своем творчестве. Более того, именно в этот период появилась академическая свобода, которая способствовала развитию искусства. Группа выдающихся художников использовала китайскую традиционную культуру как почву, объединяя китайское и западное искусство, тем самым открыв новую область для развития китайской масляной живописи [1, с. 43-47].

Таким образом, при исследовании развития китайской масляной живописи, необходимо изучить как особенности китайской традиционной культуры (т.е. период, предшествующий эпохе существования Китайской Республики), так и особенности сочетания китайской и западной масляной живописи во времена Китайской Республики. Однако в настоящее время исследования, рассматривающие специфику развития масляной живописи при интеграции китайской и западной масляной живописи во времена Китайской Республики, трудно назвать системными и детальными, тогда как глубинное исследование по этой теме должно способствовать пониманию закона развития китайской масляной живописи и процесса национализации. Всё сказанное выше обуславливает актуальность более подробного изучения особенностей масляной живописи в Китайской Республике.

Вопреки тому, что большинство китайских художников стремилось заимствовать абстрактные методы в модернистском искусстве, а также опыт европейских художников, работающих в технике масляной живописи, некоторые выдаю-

щиеся художники периода Китайской Республики понимали, что китайская масляная живопись нуждается в новом культурном контексте и национальном стиле, при этом она должна быть основана на их собственной культуре, признавая каллиграфию важным культурным символом Китая. Именно каллиграфия стала точкой опоры для воплощения идеи развития китайской масляной живописи.

Специфика китайской масляной живописи заключается в том, что концепция, методы выражения и «передача сути» направлены на то, чтобы подчеркнуть уникальность национальной культуры и духовный оттенок произведений, передаваемые с помощью кисти и туши. Китайская живопись отличается своей субъективностью и стремится выразить эмоции. Именно поэтому она сочетается с каллиграфией – самым лучшим способом выражения чувств [2, с. 66].

Из всего перечисленного мы можем заключить, что для китайских художников, работающих маслом, СЕ-И写意 «передача сути» естественным образом становится характерной чертой китайской масляной живописи.

Язык линий – незаменимый элемент в живописи, каркас картины, самый быстрый и эффективный способ изображения. На начальном этапе создания почти все китайские и западные живописные искусства использовали «линии» для выражения форм, то есть сначала очерчивали контур объекта линиями, а затем заполняли его соответствующими цветами. Иными словами, рисование линий стало значимой частью искусства – языком живописи. Именно поэтому данный способ являлся важным для слияния у художников Китайской Республики.

Между Китаем и Западом существуют большие различия в целях использова-

ния «линий»: в традиционной китайской живописи преобладает их создание, будь то рисование линий, Гунби 工笔 «тщательная кисть» или Се-И 写意 «передача идеи». Контуры, нарисованные линиями, почти независимы и являются основой моделирования живописи и воплощением смысла и сущности живописи. В то же время они отражают знания и темперамент художника, и являются важным средством выражения чувств и глубинного смысла изображения. Западная же живопись требует точного воспроизведения объектов. «Линии» обычно подчинены «плоскостям», и они часто существуют вместе с формой, светом и тенью и используются для выражения пространства и формы картины.

Таким образом, в процессе интеграции китайской и западной живописи в Китайской Республике художники использовали изображения линий для создания света и тени, объема, при этом, не теряя национальных особенностей. Многие художники предпринимали попытки объединить китайский «линейный» язык с западными модернистскими методами выражения, и в то время им это удавалось [3, с. 225-226]. Другими словами, при слиянии китайской и западной масляной живописи в Китайской Республике «линейный» язык, где наиболее важным элементом является каллиграфия, можно назвать основной отправной точкой для художников, объединяющей китайские и западные творения.

Искусство каллиграфии известно не только как важный элемент линейного языка, но и как одно из сокровищ традиционной китайской культуры, обладающее своим неповторимым шармом. Она включает в себя комплексное визуальное моделирование культуры и изобразительного искусства, является уникальной художественной категорией в Китае и выражением эстетического вкуса китайской нации. Китайская каллиграфия подчеркивает «нейтральность и красоту», пропагандирует естественную красоту и выражает мгновенное вдохновение ху-

дожника с глубокими навыками и импровизацией.

Можно даже сказать, что данный вид искусства – это отражение внутренних моральных и эстетических стандартов китайской нации. Одновременно с этим, при письме и творчестве китайская каллиграфия выражает эмоции и художественные идеалы автора через ритмическую и абстрактную красоту, создаваемую разграничением изображения, а также через изменение штрихов и моделирование символов. Всё это создается с помощью линий, прорисованных кистью и тушью. Именно по этой причине каллиграфия называется искусством.

В искусстве каллиграфии есть разделение черного и белого пространства: красота линий из туши и бесконечное воображение, оставленное пустым пространством [4, с. 186]. Стоит заметить, что китайская каллиграфия включает в себя изменения в использовании кистей, а также в чувстве ритма, жеста и движения, создаваемых следами мазков кисти. Эти формы каллиграфии могут использоваться как техническое выражение масляной живописи. Поэтому некоторые западные художники сравнивают искусство каллиграфии с абстрактной живописью модернизма, это, по крайней мере, доказывает, что искусство каллиграфии и современная живопись имеют одинаковые художественные характеристики и средства выражения замысла.

В долгой истории китайского искусства каллиграфия и живопись влияют друг на друга, дополняют друг друга и передают культурный дух китайской нации. Несмотря на то, что в каждом виде искусства были разработаны разные техники, направления и стили, каллиграфия и живопись оставались взаимосвязаны. Более того, концепция «каллиграфия и живопись имеют одно и то же происхождение» была зафиксирована в династии Тан. Таким образом, под влиянием традиционной китайской культуры, художники времен Китайской республики, придерживающиеся техники масляной

живописи, стремились не только сформировать свой собственный стиль, но также старались сочетать масляную живопись и каллиграфию. При создании картин, написанных маслом, многие художники пытались добавить каллиграфический стиль в мазки масляных картин, чтобы сублимировать эстетическую привлекательность и текстуру картин. В качестве метода выражения сочетания каллиграфического стиля и мазков масляной кистью они использовали масляные краски и средства для смешивания, а также точки и линии для смазывания и т.д. [5].

Основываясь на мастерстве художника сочетать технику масляной живописи и китайскую каллиграфию, которая может усилить настроение и напряжение масляной живописи и сделать картину уникальной по восточному темпераменту и национальным особенностям. Таким образом, благодаря внедрению каллиграфических мазков техники масляной живописи, несомненно, могут быть обогащены.

В качестве выразительных элементов масляной живописи возможно и гармоничное использование «свободного стиля» и «лирической» манеры каллиграфии. Однако следует отметить, что художественный дух и эстетические качества китайской живописи и китайской каллиграфии являются общими, и масляная живопись, характерная другим странам, отличается от нее с точки зрения концепции, техники и инструментов. Следовательно, при изучении «слияния каллиграфии и масляной живописи» помимо исследований китайской каллиграфии, необходимо исследовать особенности состава, формы, цвета, характеристик и методов масляной живописи в западных картинах.

В начале 20 века западный модернизм и другие художественные школы постепенно стали горячими точками, их

методы живописи, творческий процесс и работы были в значительной степени носителями эмоций. Этот вид художественной концепции, которая обращает внимание на внутреннее выражение, имеет много общего с китайской каллиграфией, придающей особое значение чисто формальному интересу и преследующей общий эффект изображения и воплощения эмоций. Собственно на этой основе масляные живописцы Китайской Республики в лице Лю Хайсу, Линь Фэнмянь и Чанг Юй начали эксперимент и практику добавления каллиграфии к масляным картинам, и все они достигли большого успеха.

Считается, что в наше время «слияние каллиграфии и масляной живописи» во времена Китайской Республики имеет много изъянов, кроме того, это процесс незавершенной системы. Но это все еще часть национализации китайской масляной живописи и важный способ интеграции китайской и западной масляной живописи во времена Китайской Республики [6, с. 76].

Интеграция китайской каллиграфии и масляной живописи во время Китайской Республики не только позволила китайским художникам постепенно избавиться от влияния западного искусства, но и осознать важность усвоения принципов традиционного китайского искусства. Вместе с тем, такие художники, как Лю Хайсу, Линь Фэнмянь и Сан Юем во времена Китайской Республики, продолжали исследовать и накапливать «слияние каллиграфии и живописи» в китайской масляной живописи, что впоследствии, несомненно, способствовало появлению таких художников, как: У Дайю, Цзао Воу-ки, У Гуаньчжун и Чжу Дэцзюнь. Инновация масляной живописи оказала положительное влияние и заложила основу для развития китайской масляной живописи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ли Чао Ранние исследования масляной живописи // Журнал Нанкинского университета искусств. 2009. №04. С. 43-47.
2. Ю Хаймин Картина маслом в свободном стиле и китайский традиционный культурный дух // Широкий взгляд на искусство. 2007. №07. С. 66.
3. Се Доне Анализ влияния китайской традиционной живописи на современную живопись маслом от руки // Оценка произведений искусства. 2017. №02. С. 225-226.
4. Лю Жуйхэн Сочетание каллиграфии и китайского языка масляной живописи // Художественная критика. 2017. №08. С. 186.
5. Ху Чаоген Исследование практики национализации масляной живописи в Китайской Республике // Национальная инфраструктура знаний. URL: <https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10370-1018269726.htm>
6. Сон Даянь Свободный стиль китайской живописи и интеграция китайской и западной живописи // Китайский художник. 2020. №05. С. 76.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Li Chao Rannie issledovanija masljanoj zhivopisi // Zhurnal Nankinskogo universiteta iskusstv. 2009. №04. S. 43-47.
2. Ju Hajmin Kartina maslom v svobodnom stile i kitajskij tradicionnyj kul'turnyj duh // Shirokij vzgljad na iskusstvo. 2007. №07. S. 66.
3. Se Done Analiz vlijanija kitajskoj tradicionnoj zhivopisi na sovremennuju zhivopis' maslom ot ruki // Ocenka proizvedenij iskusstva. 2017. №02. S. 225-226.
4. Lju Zhujhjen Sochetanie kalligrafii i kitajskogo jazyka masljanoj zhivopisi // Hudozhestvennaja kritika. 2017. №08. S. 186.
5. Hu Chaogen Issledovanie praktiki nacionalizacii masljanoj zhivopisi v Kitajskoj Respublike // Nacional'naja infrastruktura znanij. URL: <https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10370-1018269726.htm>
6. Son Dajan' Svobodnyj stil' kitajskoj zhivopisi i integracija kitajskoj i zapadnoj zhivopisi // Kitajskij hudozhnik. 2020. №05. S. 76.

Поступила в редакцию 28.11.2020.
Принята к публикации 08.12.2020.

Для цитирования:

Люй Чао Применение каллиграфических элементов в масляной живописи в Китайской Республике // Гуманитарный научный вестник. 2020. №12. С. 113-117. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/12/LyuChao.pdf>