

ВОПЛОЩЕНИЕ МИРА ДЕТСТВА В КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ ДИНАСТИИ ТАН

Вэй Вэньцзин

УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»,
Китайская Народная Республика

Науч. рук. – Е. В. Пагоцкая, кандидат искусствоведения, доцент

Аннотация. Детский мир богат и красочен, а живопись как один из видов искусств дает наиболее интуитивное изображение мира детства. Династия Тан была периодом, когда впервые в истории древнекитайской живописи появлялись детские образы. В статье рассматриваются живописные произведения, в которых показан мир детства династии Тан в разных жанрах, темах и стилях; обобщаются особенности художественного воплощения мира детства в живописи этой культурно-исторической эпохи.

Ключевые слова: династия Тан, китайская древняя живопись, мир детства, художественное воплощение.

THE EMBODIMENT OF THE CHILDREN'S WORLD IN CHINESE PAINTING OF THE TANG DYNASTY

Wei Wenjing

Belarusian State University of Culture and Arts, People's Republic of China
Scientific adviser – E. V. Pagotskaya, Candidate of Art History, Associate Professor

Abstract. The children's world is rich and colorful, and painting as one of the art forms provides the most intuitive image of the world of childhood. The Tang Dynasty was the period when child images appeared for the first time in the history of ancient Chinese painting. The article examines paintings that show the world of childhood in the Tang Dynasty in different genres, themes and styles; the features of the artistic embodiment of the world of childhood in the painting of this cultural and historical era are generalized.

Keywords: Tang Dynasty, Chinese ancient painting, children's world, artistic embodiment.

Династия Тан (618–907) была важным историческим периодом экономического и культурного процветания Древнего Китая, временем установления дружеских связей с другими национальностями с целью художественного и культурного обмена. Культурные, религиозные и эстетические идеи нескольких национальностей оказали важное влияние на искусство и культуру династии Тан. Благодаря открытой культурной и художественной атмосфере в период правления династии Тан появилось много выдающихся художников, создавших шедевры традиционной китайской живописи.

Китайский художник династии Тан Чжан Сюань (VIII век) является представителем жанра группового портрета придворных дам. Среди его ярких работ следует назвать: «Приготовление шелка» и «Весенняя прогулка госпожи княжества Гуо». Содержанием его творений в основном выступают изображения сцен из жизни придворных дам времен династии Тан.

На картине «Приготовление шелка» изображены десять прядущих женщин и две девочки. Художник использует яркие цвета и технику реалистической китайской живописи «Гунби». Как известно, эта техника ассоциируется с искусной кистью: она является более детальным методом рисования, при котором тщательно изображаются элементы картины, например, фигуры и сцены. Эта техника контрастирует другой технике традиционной китайской живописи – «Сеи», в которой создавались пейзажи. Для создания композиции своей картины «Приготовление шелка» в трех сценах (взбивание, прядение и растягивание/глажение шелка) Чжан Сюань использовал метод «диффузной перспективы», который отличается от метода фиксированной точки в линейной перспективе композиции в европейской живописи.

Живописец придает большое значение тщательному изображению не только персонажей, но и интересных деталей. Иллюстрируя этапы производства шелка, он также сосредоточился на изображении людей в движениях, показывающих свои эмоции в этих процессах с целью лучше продемонстрировать черты личности и психологическую деятельность героинь. Например, пока две маленькие девочки наблюдали за работой взрослых, одна наклонила голову и полуприсела под скатертью, как будто интересуясь процессом глажения шелка, и как будто играя под скатертью в прятки. Другая маленькая девочка сидела на корточках и внимательно наблюдала за взрослыми, которые работали, забыв о размахивании веером руками, чтобы поддерживать горение огня.

«Весенняя прогулка госпожи княжества Гуо» – другой шедевр Чжан Сюаня, изображающий весенний выезд трех сестер из аристократической семьи Ян, одна из которых была очень известной в то время. Художник представляет их в великолепных одеждах, под защитой служанок и стражи, на рослых лошадях, непринужденно отправившихся отдыхать. Сцена представлена величественной. В левой части картины маленькая девочка и женщина в костюме аристократки едут на одной лошади. По внешнему виду девочки можно судить, что это она тоже аристократического происхождения. Женщина обнимает девочку, чтобы защитить ее, пока они вдвоем катаются на лошадях. Маленькая девочка изображена художником в красной одежде, держащей в руке красный мяч и тянущей лошадь за поводья, как взрослая.

Композиция этой картины действительно воссоздает рассредоточение в пространстве аристократической путешествующей команды того времени.

Подробное описание одежды позволяет легко различить статус персонажей. Также изображены положение тела персонажей с разными качествами: аристократические женщины и маленькая девочка расслаблены, а горничные всегда наблюдают за аристократическими дамами, в то время как охранники внимательно следят вперед, чтобы защитить всех дам от опасности. Чжан Сюань представил героев картины с самобытными чертами как ярких личностей. Вся картина наполнена непринужденной и радостной атмосферой, что соответствует теме весенней конной прогулки.

Художник умело сочетает различные способы рисования линий, такие как: длина, толщина, оттенок, твердость и мягкость, виртуальность и реальность, поворот и т. д., чтобы показать разные темпераменты и особенности характеров персонажей; в цветовой конфигурации использует яркие цвета для изображения одежды персонажей и лошадей. Чжан Сюань обращается к контрастным цветам, чтобы подчеркнуть характер героев. Представленные на картине розовый и белый, светло-красный и светло-зеленый цвета во всей цветовой палитре соответствуют сезонным особенностям весны, когда в природе все оживает; в то же время черный и белый цвета одежды охранников перемежаются, создавая общий стиль живописи, сочетает в себе холодное и теплое, достигая визуальной гармонии и баланса.

Хотя дети на картинах Чжан Сюаня не являются главными героями сюжетов, они являются неотъемлемыми участниками сцен. Через изображение жизненных сцен-ситуаций художник показывает нам, с одной стороны, моменты обучения и игры детей, руководствуясь здравым смыслом жизни в реальном мире. С другой – он передает хорошее эмоциональное состояние детей и их старших в духовном мире, с проявлением любви к жизни; через подробное изображение движений персонажей художник ярко показывает нам живые, милые и любопытные характеры детей.

Древнекитайские живописцы до Чжан Сюаня редко включали женские персонажи и сцены их жизни в свои картины, поэтому его полотна имеют определенно весомое значение для развития искусства в последующие периоды. Следует помнить, что первая и единственная императрица в истории Китая появилась в династии Тан, при этом ее правители уделяли внимание взаимным обменам в искусстве и культуре с другими этническими группами. Поэтому народные обычаи династии Тан были относительно открытыми, а статус женщины – достаточно высоким (связано с улучшением их социального и семейного статуса), что является важной причиной появления на картинах групповых портретов женщин.

Картина «Детские забавы» – признанный шедевр Чжоу Фана (VIII век). На нем изображены сцены, где женщины играют с маленькими детьми, купают и одевают их в одежду для младенцев. Три сцены в целом образуют панораму

повседневной жизни женщин и детей, а также выражают стремление людей этого культурно-исторического периода к прекрасной цели иметь больше детей и, как результат, больше благословений. Живописцем представлены старшие женщины, заботящиеся о детях, игрушки, разбросанные по земле, и милый щенок, лежащий неподалеку на земле. Художник передает повседневную жизнь детей и их окружения того времени, выражает их характеры, раскрывает взаимодействие между женщинами и детьми. В результате на картине отражен духовный мир детей, теплая и добрая эмоция семейной привязанности; даже щенок косвенно выражает эмоцию хороших взаимоотношений между всеми участниками групповой сцены. Вся картина также показывает нам особенности мира детства посредством детального изображения сцен, наполненных интересом и радостью детей к жизни.

Живописное полотно «Двое детей» создал неизвестный художник времен династии Тан. На этой картине изображена активная жизнь детей из числа меньшинств в Западном Китае. Персонажи картины – два милых ребенка, играющих в траве; они изображены с белыми и румяными лицами, их тела – пухлыми. Ребенок слева поднял правую руку, как бы отпуская только что пойманных летающих насекомых, держа на руках щенка. Щенок послушно и уютно устроился на руках у своего маленького хозяина, как член семьи. Ребенок справа смотрит прямо перед собой и протягивает левую руку своему товарищу, как будто хочет показать ему что-то интересное. Взаимодействие между двумя детьми также показывает хорошую дружбу между ними.

Детская одежда, изображенная на картине, очень характерна для китайских этнических меньшинств: яркие полосатые ткани, комбинезоны и короткие волосы представляют стиль одежды и причесок детей этнических меньшинств. Длинная шелковая юбка, которую носит девочка на картине Чжан Сюаня, и распашонки на детях на картине Чжоу Фана являются реалистичной фиксацией репрезентативной (характерной) одеждой детей династии Тан. Детская одежда в эпоху Тан существовала в различных стилях, ее дизайн основывался на физиологических особенностях детей и отличался простотой, комфортом, удобством и практичностью.

Все картины династии Тан были написаны на шелке и назывались, соответственно, шелковыми картинами. Такая особенность живописных полотен тесно связана с развитием шелковой промышленности во времена династии Тан, когда технология шелководства и производства шелка стала более совершенной. В то же время правители династии открыли большое количество государственных фабрик по производству шелка, что привело к его активному росту; любовь аристократов к шелку также способствовала широкому распространению шелковых изделий в быту. Женские персонажи на картинах художников Чжан Сюаня и Чжоу

Фана – аристократки; все они одеты в шелк, который является символом статусности в обществе и отражает любовь аристократов к материалу.

Отдельного внимания заслуживает цветовое решение рассмотренных картин. Красящие пигменты во времена династии Тан имели насыщенный цвет и делились на минеральные и растительные. Минеральные пигменты ярко окрашены и не выцветают, а растительные – обладают очень хорошей проницаемостью и прозрачностью, что делает их пригодными для создания картин по шелку. Киноварь – наиболее распространенный красный минеральный пигмент в картинах художников периода династии Тан; его использовали для изображения губ, щек и других частей тела персонажей. Синие минеральные пигменты встречаются в прорисовке природных пейзажей, таких, как небо и озера; темно-синие – для изображения персонажей или объектов. Желтый цвет растительных пигментов в основном был необходим для создания осенних пейзажей или передачи эффектов воздействия солнечного света. Черный пигмент, используемый для рисования линий, обычно представляет собой чернила. Художники применяли концентрацию чернил и определенную силу нажима при рисовании штрихов для создания богатых изменений в линиях и слоях изображения.

Рассмотренные картины художников династии Тан созданы в технике китайской традиционной живописи по шелку и преимущественно в бытовом, историческом, сюжетно-тематическом и групповом жанрах. Живописные полотна показывают нам детский мир династии Тан как с реалистической, так и с духовной стороны. В реальном мире детей происходит участие родственников, друзей, присутствие животных, обучение практическому опыту и житейской мудрости, игры и игрушки, детская одежда, которые все в целом создают атмосферу детства. Духовный мир детей показан через представление семейных традиций, дружбу, гармоничное сосуществование с животными и окружающей природой, а также через раскрытие их личностных особенностей. Картины художников показывают нам цельную картину мира детей периода династии Тан как с реалистической, так и с духовной стороны.

Библиографические ссылки

1. Цзя Миньшу. Анализ эстетических представлений о фигурной живописи в эпоху Тан / Цзя Миньшу. Исследования по теории искусства. – 2019. – № 11. – С. 10–11. = 贾敏书.[J].唐代人物画的美学思想探析.美术理论研究.2019年11月.10-11页.

2. Чэнь Цянь. Влияние социальной культуры династии Тан на расцвет живописи : дис. ... канд. искусствоведения / Чэнь Цянь ; Тяньцзиньский ун-т. – Тяньцзи, 2015. – 162 с. = 陈茜.[D].唐代社会文化对绘画繁荣的影响.天津大学.2015年.162页.

3. Ян Вэньци. Живописного искусства в династии Тан / Ян Вэньци, Сюй Лили // Исследование теории искусства. – 2023. – № 1 – С. 12–14. = 杨雯琪徐莉莉.[J]. 唐代绘画艺术探究. 美术理论研究. 2023 年 1 月. 12-14 页.

Рис 1. Чжан Сюань. Приготовление шелка (VIII век)

Рис. 2. Чжан Сюань. Весенняя прогулка госпожи княжества Гуо (VIII век)

Рис 3. Чжоу Фан. Детские забавы (VIII век)

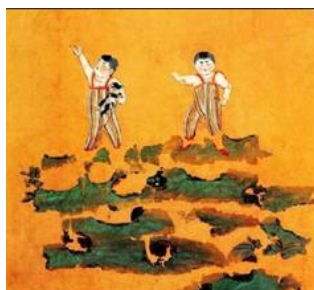

Рис. 4. Незвестный художник. Двое детей (VIII век)