

Шань-шуй

Шань-шуй (山水) – жанр китайской живописи. В традиционном представлении европейца шань-шуй является ничем иным как пейзажем. Самостоятельную жизнь этого жанра можно датировать концом VI – начало VII в. эпохой династии Суй. В период III – VI вв. (эпоха Вэй и Цзинь) шань-шуй существовал как часть портретной живописи. Пейзажи в таких портретах всегда изображались на заднем плане. Окончательную сформированность как самостоятельный жанр шань-шуй получил только в эпоху пяти династий Северной Сун.

Шань-шуй в древней китайской живописи предназначен был, по мнению китайских мудрецов, для фиксации мысли в графическом виде. Живопись не только отражала жизнь человека, но в большей мере являлась передачей воображения о природе человеком. Это своеобразный тандем «природа-человек» с помощью языка искусства.

Сама техника шань-шуй имеет ряд особенностей и видов. Все пейзажи рисуются на шелке. Что касается цветовой палитры и манерой письма в шань-шуйе можно выделить следующие: темно-зеленый (青绿 – qīnglǜ), малый темно-зеленый (小青绿- xiǎoqīnglǜ), золотисто-бирюзовый (金碧 – jīnbì), бледно-фиолетовый (浅绛- qiǎnjiàng) и бесконтурный шань-шуй [4].

Одна из первых картин в жанре шань-шуй относится к эпохе Суй. Это картина Чжань Цзыцяня «Весенняя прогулка».

Сделаем краткий обзор каждого из видов шань-шуйа.

Цинлюй шань-шуйа характеризуется использованием малахита и лазури. В его технике используются густые насыщенные краски с крючкообразными контурами или монохромностью с тонким слоем туши. В стиле цинлюй работали такие известные мастера как Чжао Босу и Чжао Боцзюй эпохи Южной Сун, Чжан Хуна и Чоу Ин эпохи династии Мин. Этот стиль в шань-шуйе постоянно совершенствовался, в манере исполнения письма все время использовалось что-то новое. На смену буйству и густоте красок пришла монохромность, монотонность и бледность используемых цветов. Еще одной особенностью цинлюй является его две разновидности. В первой характерной чертой можно выделить тонкую манеру письма. Такая разновидность была характерна для многих мастеров эпохи Тан.

Развитие шань-шуя как самостоятельного жанра способствовало возникновению новых его видов. В эпоху Северной и Южной Сун появляется цзиньби и малый шань-шуй, которые получили развитие в эпоху династии Юань и династий Мин и Цин. Эти два вида развивались одновременно и самостоятельно, но оказывали огромное значение друг на друга. Своеобразной чертой цзиньби является использование великого множества золотых оттенков, яркость и четкость. В отличие от цзиньби малый цинлюй использовал мягкие тона. Ярким представителем вида цинлюй можно считать Лань Иня, живопись которого характеризуется многократностью слоев краски и бесконтурностью рисунка. Среди представителей этого вида шань-шуя можно назвать Лю Хайсу, Чжан Дацяня, Ли Сысюня, Чжань Цзыцзяня, Чоу Ина, Чжан Хуна и др.

В темно-зеленом шань-шуе главными используемыми цветами опять являются лазурит и малахит, но в самой технике исполнения используются великолепно прорисованные пейзажи. Что же касается исполнения таких пейзажей, то тут используется как небольшое число мазков так и монохромность туши. Не смотря на вроде бы формальность в исполнении, такая техника требовала от создателей картин огромных усилий. Ван Шигу, говоря об этой технике, выделял следующее: «Весь пейзаж можно сделать в темно-зеленых тонах, но формы предметов следует делать более мощными, а воздух – легче и прозрачнее» [3: 265].

В эпоху династии Тан с жанром шань-шуй сначала происходи упадок, а потом резкий взлет. В это время миру представили работы такие великие художники как Ли Чжаодао, Ли Сысюнь. Одной из самых известных работ этого периода является картина «Император Мин направляется в счастливое царство Шу» пера Ли Чжаодао, выполнена в жанре цинлюй. Среди произведений цзиньби можно выделить картину «Терем под парусом на реке».

Одним из направлений китайской живописи является живопись шуймо (水磨- shuǐmó). Для этого вида живописи характерная тонкая техника исполнения кистью и тушью с использованием монохромных цветов. В исполнении этой техникой есть свои подвиды. Они зависят от туши: густой, жидкой, сухой и сырой, а также обожженной [4]. Она используется для выполнения перспективы.

От династии к династии развитие живописи можно проследить в развитии шуймо. Зародившийся в эпоху династии Тан продолжил свое развитие и становление в эпоху династий Мин и Цин. Его можно назвать еще и философским жанром, который воплощал в себе мысли человека о своей сущности и природе вещей в целом. Этот жанр был основным в китайской живописи. Основными приемами исполнения работ этого

жанра являются нанесение насечек и выведение контуров для передачи рельефа и теней, ретуширование и косая штриховка для передачи общей композиции. Мастерами этого жанра были великие художники Чжан Дацянь, Бо Баоши, Ли Хэжань, Ли Кучань. Среди современных художников выделяются Цзя Юфу, Ван Пу, Лун Жуй, Чэнь Пин, Лу Юйшунь, Мань Вэй, Чжан Дунлинь, Чжан Фумин, Линь Жуншэн, Хань Цзинвэй, Фань Ян и др.

Основа жанра бледно-фиолетового шань-шуя – это использование штриховки тушью с помощью кисточки, а также в качестве основного цвета использование охры. В старинной китайской литературе по основам живописи «Парк горчичных семечек» говорится, что Хуан Гунван штриховал кисточкой, «как будто изображал гору Юйшань, охра стремительно струилась по его картинам, но иногда он делал пару мазков и умброй» [2]. Другой мастер этого жанра Ван Мэнфу, кроме охры, использовал большое количество «млечного сока гарцинии» [3]. Эта особенность широко применялась художником Хуан Гунвану в эпоху Юань. Позже она получила название «манера У».

Основными чертами цяньцзянь шань-шуй являются открытость и простота в исполнении. Такие работы писались в основном гуашью. Краски наносились легко. Основой изображения оставалась тушь, а после наносились краски, переменчивость тонов отсутствует. Скромность, спокойствие, прелестное изящество с колоритом теплых тонов, безаоточность выбора и перехода цветов – это характер цяньцзяня.

Подводя итоги, можно сказать, что жанр шань-шуй в традиционной китайской живописи делится на несколько видов, которые отличаются друг от друга не только по насыщенности цветов, цветовой палитре, но и по колориту, по четкости контурной прорисовки, и по густоте нанесения красок. Немаловажным в каждой из этих разновидностей имеет значение и способ выбора использования кисточек для рисования. Сохранение древних традиций китайской живописи и использование мирового художественного опыта дают возможность развиваться этому жанру и в наше время, позволяя ему развиваться и приобретать новые черты, характерные современной эпохе [1: 61].

Библиографический список

1. Ван Боминь. История китайской живописи. Шанхай: Жэньминь, 2010. 226 с.
2. Китайская живопись шань-шуй. URL: Режим доступа: <http://baike.baidu.com/view/1771891.htm?fr=aladdin> (дата обращения: 17.03.2016)
3. Ли Дань. Восточная живопись // Искусство. 2009. №4. С. 265-266.
4. Шань шуй – жанр традиционной живописи. URL: http://artrussian.com/vorgos_672.html (дата обращения: 17.03.2016).