

А. В. ИГНАТЕНКО

ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ КНИГИ НА ПРИМЕРЕ АЛЬБОМА ВАН ШУХУЭЙ «ЗАПАДНЫЙ ФЛИГЕЛЬ» (1957)

Исследование носит междисциплинарный характер и посвящено особенностям китайской иллюстрированной книги XX столетия лянхуаньту в стиле гунби на примере альбома Ван Шухуэй «Западный флигель» (王叔晖《西厢记》, 1957) по одноименной пьесе Ван Шифу (王实甫, начало XIV в.) и связи с вербальным компонентом альбома. Цель работы – оценить влияние и значимость иллюстрированной книги известной художницы на китайское искусство и выявить взаимосвязь визуального и вербального в рамках интермедальной поэтики художественного дискурса и экфрасических описаний в альбоме.

Ключевые слова: «Западный флигель», иллюстрированная книга, Ван Шухуэй, Ван Шифу, лянхуаньту, интермедальность, экфрасис.

A. V. IGNATENKO

FEATURES OF A CHINESE ILLUSTRATED BOOK BASED ON THE EXAMPLE OF WANG SHUHUI'S ALBUM “THE WESTERN WING” (1957)

The study is interdisciplinary in nature and is devoted to the peculiarities of the Chinese illustrated book of the twentieth century lianhuantu in the Gongbi style, using the example of Wang Shuhui's album “The Western Wing” (王叔晖《西厢记》, 1957) based on the play of the same name by Wang Shifu (王实甫, the beginning of the XIV century) and the connection with the verbal component of the album. The purpose of the work is to assess the influence and significance of the famous artist's work on Chinese art and to identify the relationship between visual and verbal within the framework of intermediate poetics and the ecphrastic discourse of signatures in the album.

Key words: “West Wing”, illustrated book, Wang Shuhui, Wang Shifu, lianhuantu, intermediality, ecphrasis.

Введение

В истории искусств книжное иллюстрирование как распространенная художественная форма массового искусства, а также создание креолизованных текстов в виде различных комиксов очень популярный жанр нового времени. При наличии общих тенденций развития этой визуально-художественной формы в разных странах, у каждого народа присутствует определенная этнонациональная специфика. Данная работа носит междисциплинарный характер, в ней рассматриваются художественные особенности иллюстрированного альбома Ван Шухуэй (王叔晖, 1912–1985) по мотивам средневековой пьесы начала XIV в. Ван Шифу «Западный флигель» (王实甫《西厢记》) в стиле *гунби*, а также связь этих особенностей с языковыми параметрами национальной идентичности в рамках интермедальной поэтики художественного дискурса и экфрасических описаний литературных подписей к альбому, основанных на содержании пьесы.

Иллюстрированная литература является одной из самых ранних визуально-литературных форм, с которой люди сталкиваются в жизни. Она оказывает большое влияние на когнитивное развитие человека. В Китае выражение «иллюстрированная книга» терминологически не устойчиво и может обозначаться словами *хуэйбэнь* (绘本, букв. «раскрашенная книга»), *тухуашу* (图画书, букв. «иллюстрированная книга»), или *ляньхуаньту* (连环图画, букв. «собранная серия иллюстраций» или «комикс»). Также со временем появились разновидности этого жанра – *манга*, *маньхуа* и пр. Материал иллюстрированных книг не ограничивается художественной литературой. Часто содержание естественных или общественных наук выражается в виде креолизованных текстов не только для маленьких детей, но и для детей более старшего возраста, а также взрослых. Основная цель иллюстрированных альбомов через созданные визуально-художественные образные формы и короткие комментарии к визуальному контенту вызвать у читателя-реципиента определенную ассоциацию.

Материалы и методы исследования

Вопросы присутствия различных семиотических систем и кодов других видов искусства в литературных произведениях относятся к числу одних из дискуссионных в современной гуманитарной науке. Это связано с тем, что во многом еще не решена проблема выработки адекватной методологии анализа подобных синтетических форм и явлений [2]. В Китае иллюстрированные альбомы – *ляньхуаньту* (连环图画) – относятся к литературно-визуальным по форме и интермедийным по структуре и содержанию произведениям. Под итермедийностью мы понимаем сочетание различных семиотических систем и кодов – визуального с вербальным – в художественном произведении.

Иллюстрированные альбомы в Китае известны с глубокой древности. Одним из первых известных альбомов с комментариями является анонимный бестиарий «Каталог гор и морей» (《山海经》, IV–I вв. до н.э.), содержащий синкретические представления древних китайцев об окружающем их мире. Интересными представляются исследования Е. А. Завидовской альбомов цинского периода XVII–XIX вв. [1].

На рубеже XX–XXI вв. книги с картинками, а также сопровождающие их литературные подписи, начали развиваться в широких масштабах, постепенно вытесняя традиционные иллюстрированные формы, которые были доступны для чтения большинству читателей, особенно молодежи и детям. *Ляньхуаньту*, как правило, содержат небольшой объем текста комментативного характера, рассчитанный на молодежно-детскую аудиторию и людей с невысоким образованием. В основе сюжета такого рода альбомов часто лежат эпические и классические литературно-исторические сюжеты.

Этот формат стал популярным также в целях продвижения революционных идей, карикатурно изображая неугодные режимы. В похожем режиме могут функционировать моноизображения карикатур, демотиваторов, мемов и пр. Креолизованные тексты, в свою очередь, – это особая форма литературы как поликодового текста, в которой в графической манере рассказывается целостная история, включающая интермедийную семиотическую систему

литературы и изобразительного искусства [6]. Иллюстрации в креолизированных текстах – это основной элемент, выполняющий функцию «языкового» повествования, которое несет задачу предложить читателю готовый образ. Основным приемом восприятия поликодовых текстов, содержащих различные семиотические системы, может выступать экфрасис, который в современной науке рассматривается на уровне 1) приема; 2) жанра и 3) дискурса [3].

Такого рода визуальная литература учит пользоваться семиотической информацией, доступной различным уровням сознания. Иллюстративный материал в рамках теории эмоциOVERБАЛИКИ вызывает эмоциональный отклик у читателя и выступает визуальной опорой [4]. Примерно с середины 1990-х гг. *ляньхуаньту* трансформировались в различные виды комиксов *маньхуа* (漫画), среди которых выделяют разновидности *манга*, *манхва* и пр. Эти новые формы полисемиотических текстов сегодня переживают огромный интерес среди читательской аудитории, в основном среди молодежи, и этот интерес продолжает неуклонно расти.

Результаты исследования и их обсуждение

Пьеса «Западный флигель» относится к юаньской драме *узацзюй* (元杂剧, букв. «смешанные представления»), особой форме и художественному феномену китайской культуры периода монгольской династии Юань (元代, 1280–1367). От этого периода до нас дошло более двухсот пьес, но количество существовавших тогда драм могло достигать восьмисот. В этот период активно развиваются города, что влечет к появлению различных видов искусства, доступных народу, в театр приходят опытные драматурги, повсеместно распространяются народные театральные представления [5, с. 129]. Юаньская драма возникла значительно позже, чем древнегреческая, имела строгую форму и состояла из музыкально-лирических рифмованных арий и динамического сюжета, что заложило основу становления китайской драматургии и театра.

Пьеса считается одной из лучших любовно-бытовых пьес в истории Китая и послужила источником вдохновения для многих живописцев. Уже в следующую после Юань династию Мин (1368–1644) художник Цю Ин (仇英, XV–XVI в.) по мотивам пьесы пишет небольшое живописное полотно на шелке «Цуй Инин ожидает луну» (《崔莺莺待月》, XVI в.). В живописи, в пьесе и в ее музыкально-оперном сопровождении китайскому искусству всегда была свойственна условность.

В 1953 г. издательство «Народное изобразительное искусство» (人民美术出版社) поручило Ван Шухуэй написать иллюстрированный альбом по мотивам «Западного флигеля». Никто не ожидал, что этот альбом, вышедший годом позже, станет шедевром и знаковым произведением в истории иллюстрированной книги китайского искусства и культуры. В 1957 г. Ван Шухуэй на основе этой работы создает иллюстрированную книгу *ляньхуаньту* «Западный флигель» в стиле *гунби* (工笔, букв. «тщательная, тонкая прорисовка»), состоящую из шестнадцати живописных иллюстраций. Если предыдущая работа требовала подогнаться к мастерству древних мастеров, то для со-

здания этого альбома потребовалось уже превзойти саму себя. Обращаясь к Ван Шухуэй, художник и теоретик Пань Цецзы (潘契兹) прокомментировал это следующим образом: «Ван Шухуэй – известная художница старшего поколения, и она также была одной из первых, кто занялся созданием иллюстрированной книги с использованием насыщенных красок после основания Нового Китая, и внесла значительный вклад в совершенствование искусства комиксов. Ее “Западный флигель” использует чрезвычайно искусные традиционные приемы, чтобы тонко и живо обрисовать образы персонажей, и воспроизводит эту историю любви, рассказанную на протяжении веков. Ее можно назвать эпохальным шедевром. Ее можно передавать по наследству бок о бок с историей Ван Шифу»¹.

Рис. 1. Примеры иллюстраций из альбома Ван Шухуэй «Западный флигель»

Живописный замысел Ван Шухуэй основан на западных техниках живописи и включает в себя следующие особенности: 1) контурная декоративная прорисовка (прически, платья, ленточки и пр.); 2) детальная прорисовка персонажа (стройное телосложение, размеренные движения, степенные формы, гармоничные цвета, изящные костюмы, наклон фигур и пр.); 3) нанесение краски (спокойная, естественная, насыщенная манера). Пьесовая форма организации повествования и сюжетостроения при переложении ее в иллюстрированный альбом трансформируется в небольшие прозаические фрагментарные комментарии, которые насыщены эмотивно-мультимодальным планом. Они становятся средством экспрессивизации восприятия художественного визуально-текстового образа и информации посредством ассоциативного буквенно-зрительного резонанса и механизма их сцепления. На эмоциональный уровень также влияет цветовое решение. В альбоме использовано около ста оттенков и некоторые из них соответствуют эмоциональному сюжетному настроению или переживаниям персонажей.

Отметим, что сильное влияние на работу Ван Шухуэй оказали ее учителя, выдающиеся мастера середины XX столетия – Сюй Яньсунь (徐燕荪, 1899–1961) в области прорисовки персонажей и работы кистью, и – У Гуаньюй (吴光宇, 1908–1970) в области композиции и составления цвета. За альбом «Западный флигель» Ван Шухуэй была присуждена Первая национальная премия за создание *ляньхуаньту* (第一届全国连环画评奖一等奖).

¹ Режим доступа: <http://www.zgsshw.cn/content.asp?id=25924> (на кит. яз.) – Дата доступа: 07.10.2024.

Заключение и выводы

Итак, в данном исследовании были выделены особенности китайской иллюстрированной книги *ляньхуаньту* в стиле *гунби* середины XX в. на примере альбома Ван Шухуэй «Западный флигель» (1957) и оценена значимость этого артефакта и его влияние на дальнейшую визуально-художественную культуру и искусство Китая. Исследование показывает, что в Китае исторически выражение «иллюстрированная книга» терминологически не устойчиво и может обозначаться различными словами (*хуэйбэнь*, *тухуашу*, *ляньхуаньту* и т.д.). Иллюстрированные альбомы – *ляньхуаньту* – относятся к литературно-визуальным по форме и интермедияльным по структуре и содержанию произведениям (содержащим визуальные и вербальные компоненты). На рубеже XX–XXI вв. книги с картинками, а также сопровождающие их подписи (комментарии, прямая речь и пр.), начали развиваться в широких масштабах, вытесняя традиционные иллюстрированные формы, которые были доступны для чтения большинству читателей. Со временем из альбомов *ляньхуаньту* появились современные циклы комиксов – *манга*, *маньхуа* и пр., которые чрезвычайно популярны сегодня.

ЛИТЕРАТУРА

1. Завидовская, Е. А. Народы Гуйчжоу в цинских «альбомах об инородцах»: *мяо*, *ицзу*, *гэлао* / Е. А. Завидовская // Вестник НГУ. Серия: История, филология. – 2023. – № 3. – С. 47 – 60.
2. Игнатенко, А. В. Живопись в прозе А. П. Чехова: интермедияльный анализ: монография / А. В. Игнатенко – М.: Изд-во ЛЕНАНД, 2022. – 146 с.
3. Игнатенко, А. В. Экфрастическая репрезентация произведений живописи в чеховской прозе / А. В. Игнатенко // Новый филологический вестник. – 2019. – № 3 (50). – С. 160 – 170.
4. Игнатенко, А. В. Эмотивная суггестивность в современном китайском художественном дискурсе (на примере романа Юй Хуа «Жить», 1992) / А. В. Игнатенко // Oriental studies. – 2023. – Т.16. – № 4. – С. 1004 – 1014. <https://doi.org/10.22162/2619-0990-2023-68-4-1004-1014>
5. Игнатенко, А. В. Введение в китайскую литературу: от древности до наших дней: учебник / А. В. Игнатенко, Т. И. Кондратова. – М.: Изд-во ВКН, 2022. – 448 с.
6. Новоспаская, Н. В. Терминосистема теории поликодовых текстов / Н. В. Новоспаская, Н. М. Дугалич // Русистика. – 2022. – Т.20. – № 3. – С. 298 – 311.

Информация об авторе:

Игнатенко Александр Владимирович – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры иностранных языков филологического факультета Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, г. Москва, Российская Федерация.