

ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ НА ГОРОДСКУЮ ТЕМУ

Образ города в традиционной китайской живописи представляет собой культурный феномен, основанный на концепции города, прошедшей с момента своего возникновения в эпоху династии Сун до сегодняшнего дня сотни лет исторического развития, при этом живопись «цзэхуа» («пограничная живопись»), как основной источник возникновения живописи на тему городской жизни имеет собственную долгую историю и особенности развития.

Жанр «цзэхуа» в китайской живописи отличается основательностью выполнения, прямолинейностью и аккуратностью, благодаря чему он играл важную роль в изображении архитектурных объектов. Он позволяет ощутить величие эпохи расцвета династии Тан, что говорит о его историко-культурной ценности. Между тем, до эпохи правления династии Сун основным содержанием выполненных в жанре «пограничной живописи» картин была не городская жизнь и сравнение дворцов и палат, а природные пейзажи. В условиях экономического развития того времени концепция города еще не была полностью сформирована, у художников отсутствовало ее глубокое понимание, а живопись «цзэхуа» существовала только как форма пейзажной живописи.

Начиная со времен династии Северная Сун, на фоне экономического роста Древнего Китая, города начали постепенно превращаться в крупные торговые и культурные центры, благодаря чему художники получили более полное понимание городской концепции, и как результат увеличилось количество картин на городскую тематику. В картинах живописи на тему городской жизни необходимыми элементами являются человеческие персонажи, экипажи и лошади, при изображении событийных сцен к ним часто добавляются изображения городских построек. Например, панорама «По реке в День поминовения усопших» Чжан Цзэдуаня занимает важное место в области искусства живописи, давая зрителям богатое описание представленной сцены. Данная картина служила образцом для дальнейшего творчества художников, что привело к расширению возможностей развития живописи на городскую тему. На данном этапе стало появляться больше картин, изображающих городские пейзажи, которые довольно сильно привлекали внимание людей, например, «Процветающий Сучжоу» Сюй Яна и иллюстрации У Южу в журнале «Дяньши студио пикториал».

В период новой истории под влиянием западной культуры и техники традиционная социальная система подверглась сильному воздействию, изменился образ жизни людей, а в условиях войны увеличилось число новых видов искусства, например, появилась фотосъемка.

Несмотря на расширение тематики жанровой живописи на данном этапе, включая появление сатирической темы и темы моды, однако в результате упадка городского развития культура городской жанровой живописи превратилась в «культурную пустыню», что продолжалось до середины XX века.

В 80-х годах XX века в развитии китайской живописи на городскую тему произошел перелом. На фоне постепенного совершенствования городской структуры концепция города стала более четкой, под эгидой социализма с китайской спецификой произошли изменения идеологии и мировоззрения. В своем творчестве художники начали сосредотачиваться на городской тематике, сочетая особенности развития новой эпохи и новые концепции для создания картин с более современными урбанистическими характеристиками. К данному направлению творчества также присоединились такие школы, как школа монохроматической живописи (шуймохуа) и школа живописи художников-литераторов (вэньжэньхуа), появился инновационный способ представления городского пейзажа, сочетающий в себе реальность и традиционное искусство живописи.

Объектами произведений живописи являются изменяющиеся явления, обладающие ярко выраженными индивидуальными характеристиками и уникальным внутренним содержанием. В таких картинах большое внимание уделяется достоверности и объективной передаче особенностей городской среды, на них могут быть изображены сцены общественной жизни, что существенно отличает их от других видов живописи. Таким образом, техника создания картин живописи на городскую тематику отличается непосредственностью выражения, точностью и объективностью.

В ходе развития китайского искусства интерпретация изображения должна основываться на социальном фоне и характеристиках окружающей среды. Образы, представленные на жанровых картинах, несут в себе сложные социальные и исторические элементы. Создание изображений не опирается на воображение, с их помощью необходимо интерпретировать особенности развития общества, благодаря чему их содержание приобретет более глубокий смысл. Если произведение не отражает реальную ситуацию общественного развития, то его ценность довольно трудно определить. В процессе исследования живописи следует учитывать факторы социального фона. Чтобы определить, в какую эпоху была создана картина, следует проанализировать социальные плоды эпохи [1], а также на основе объективных фактов и явлений изучить социальные и культурные обычаи тех времен. Таким образом, опора на объективное выражение современных общественных нравов является важной особенностью картин на городскую тему.

Например, Ма Хайфан путем наблюдения знакомился с местными городскими условиями и обычаями, путешествуя по разным местам он собирал соответствующие материалы, черпал материал из реальности, чтобы в своих картинах описать бытовые сцены пекинцев и показать то, как изменился современный город. На его картинах изображены старики, выращивающие птиц, приехавшие из других мест люди, уличные артисты, а также крестьяне и т. д. При изображении данных сцен и персонажей, при помощи передачи особенностей разных людей, в условиях городской жизни можно ярче выделить каждого человека. Несмотря на наличие различного индивидуального опыта, все персонажи картин представлены в единой оживленной пекинской городской сцене, что дает полное представление о городской жизни и включает в себе истинное гуманистическое внутреннее содержание [2].

Необходимость представления большого количества объектов в ограниченном пространстве требует большого количества времени и использования техники живописи, что выдвигает высокие требования к использованию живописных приемов. Для изображения городской архитектуры и восстановления реальных сцен городской жизни, в творчестве можно использовать прием рассеянной перспективы с целью придания картине большей яркости и непосредственного отражения общего социального облика города.

Например, в своих работах, выполненных в стиле монохроматической живописи в конце 1990-х годов, Ли Сяосюань уделял пристальное внимание жизни горожан, при помощи приема детализации он создавал произведения, точно воспроизводившие обычаи городской жизни.

Персонажи на картине «Автобус» подобны спичкам, таким образом художник показывает трудности выживания людей в городской среде. С помощью использования различных техник живописи можно в полной мере раскрыть тему произведения. Используемые для создания картины техники относятся к живописи идей, что позволяет в полной мере передать растерянное состояние изображенных на ней людей. Картина абстрактна, но несет в себе глубокий внутренний смысл. Для того, чтобы почувствовать внутренние чувства и эмоции автора во время изображения им городской жизни, необходимо внимательно наблюдать за деталями картины. В то же время в работе используются яркие цвета, способные оказать визуальное воздействие и оставить у людей разные впечатления.

Между созданием картин на городскую тематику и городским развитием существует тесная связь, имеющая большое значение для изучения особенностей урбанизации. Эти произведения имеют высокий статус в историко-культурных исследованиях, поэтому необходимо постоянно проводить подобные исследования, а также упорядочивать текущие исследования в данной области изобразительного искусства. Для приближения произведения на городскую тематику к реальной жизни, необходимо глубоко вникнуть в их внутреннее художественное содержание, тем самым способствуя созданию условий для передачи культурного наследия китайской нации, а также строительства и развития общества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. 胡懿勋。中国古代风俗画的研究方法概论// 艺术百家 – 2004。 - 119 页。(Ху Исунь. Метод исследования древней жанровой живописи Китая / Ху Исунь // Художественная сотня. - 2004. - С. 119.)

2. 刘远江。古意、新觉、谐趣与庄严—兼论京味儿代表画家马海方的艺术人生// 中国书画·创作 – 2021。 - 116-121 页。(Лю Юаньцзян. Художественной жизни Ма Хайфана – Древние и новые идеи, гармония и торжественность города Пекин / Лю Юаньцзян // Китайская живопись и каллиграфия. - 2021. - С. 116–121.)