SECTION VIII. ART

Чжоу С.

Обзор эволюции форм пейзажа монохромной живописи периода династий Сун основанный на методе анализа Генрига Вельфлина "линейность и живописность"*Ляонинский университет науки и технологий, институт архитектуры и дизайна
(Китай, Ляонин, г. Аньшань)*

doi10.18411/gq-31-03-2018-20

idsp000001:gq-31-03-2018-20

Аннотация

«Линейность и живописность» важная категория понятий в книге Генриха Вельфлина «Основные понятия истории искусств». На ее основании, в данной статье будут проанализированы особенные характеристики форм в произведениях художников династий Южная и Северная Сун выполненных с применением туши. Целью данной работы является более отчетливое понимание законов развития формы в живописи художников династий Сун, а также основные элементы формального языка пейзажей выполненных тушью в традиционной китайской живописи.

Ключевые слова: династии Сун, традиционные монохроматическая живопись пейзажей, особенности формы, категория, «академический» стиль живописи, ретушевка, линейность, живописность, стилизация, декоративность, национальные характеристики

Abstract

"Linedrawing and painting" is an important category of Heinrich Wölfflin's "The basic concepts of the history of art". This paper will analyze the form characteristics of Chinese ink painting works of representative painters in the two Song Dynasties. Which aim to clarify the development of Chinese ink painting in the Song Dynasty and the basic elements of formal language.

Keywords: Song dynasty, traditional Chinese ink landscape painting, formal characteristic, category, "Courtyard body" drawing, wrinkle method, linedrawing, painting, stylization, decorativeness, national characteristic

Введение

Династии Сун разделяются на две Северную и Южную (Северная Сун 960-1127 гг., Южная Сун 1127-1279). Это было время расцвета древней китайской науки, экономики, культуры и золотым веком в эволюции живописи. Например, искусство изображения пейзажей тушью, появившееся и сформировавшееся во время прошлых династий, обрело основные черты именно в данный период. В следствии того, что зная и изучены не придавали большое значение искусству и культуре, многие из них сами были деятелями искусств, это привело к беспрецедентному развитию монохроматической живописи, ее языка и стиля. В этот период вошло произведение естественных сцен природы, стало основной задачей, однако в работах еще отчетливо прослеживается сильное влияние древнего, восточного стиля. Но именно благодаря этим влияниям этот стиль воплотил в себе характеристики «линейности и живописности».

1. «Линейность и живописность» в «Основных понятиях истории искусств»

В первой части «Основные понятия истории искусств», в главах I, II, III, IV Генрих Вельфлин проводит сравнительный анализ стилистических характеристик работ художников 16 и 17 веков, их взаимосвязь и различия.

Он писал: «Западная живопись, бывшая в XVI веке линейной, в XVII превратилась главным образом в сторону живописности. Хотя существует только один Рембрандт, однако всюду произошла разительная перемена зрительных навыков, и кому интересно уяснить свое отношение к видимому миру, тот должен прежде всего отдать себе отчет в этих двух кардинально различных способах видеть. Живописный способ — способ позднейший и безлинейного способа, конечно, немаловажный, но он не является высшим в абсолютном смысле этого слова. Линейный стиль создал ценность, как им не обладает и не хочет обладать стиль живописный. Это два мира созерцания, поразному ориентированные в смысле вкуса и интереса к миру, каждое из которых, однако, способно дать законченную картину видимого.»^① Здесь мы можем увидеть в каком направлении развивалась форма в западной живописи. В традиционной, китайской монохромной живописи существуют сходные законы.

Монохромная живопись достигла зрелости в время династий Сун. Одновременно, «линейность» присущая работам древности стала развиваться в сторону «живописности». Среди прочих, ощущения художника, узор, пространство, свет и тень, масса тела, нечеткие края линий, использовались для придания произведению экспрессивности, воспроизведения объективной реальности и стиля. В процессе разбавления «линейности» линии становились более стилизованными с четкими границами, что придавало независимость отдельным частям картины и чувство статики. Хотя стиль изображения пейзажа изменился, два стиля формы продолжали сосуществовать. И хотя границы этих двух стилей отчетливы, они все же пересекаются, что придает работам династий Сун уникальные свойства, сложившиеся в ходе развития стиля.

2. Стилистические характеристики монохромной живописи династии Северная Сун

На основании, заложенном в предыдущих 5 династиях, особенности формы монохромной живописи получили свое развитие в эпоху династий Сун. В полной мере проявился объективный стиль данного искусства. Особенно во времена правления императора Сун Хуэйцзуня, академический стиль склонялся к двум основным идеям: «безупречному стилю» (объединяя в изображении правдивость и субъективность объективной природы) и «жизнеподобности» (воспроизведение объективной природы), что привело к беспрецедентному реализму в работах монохромной живописи. Отчетливо прослеживается влияние живописности, но также про прежнего оно сопровождается четко очерченными линиями.

Черты живописности отчетливо отражены в лепных работах художников академического стиля. Работы Фань Куаня «Прогулка вдоль горного ручейка», Ли Чэн «Буддистский монастырь», «Лес на далекой горе», а также Ли Тан «Шелест ветра между соснами», Цюй Дин «Гора в летнюю пору» и другие произведения достигали общности выражения. Основными предметами изображения были горы, леса и туман. Текстура и объем скал стали основными объектами, которым художники уделяли особое внимание. Визуальный эффект реализма передает ощущение естественного узораскала геологической структуры. Тем не менее, в этих работах мы все же можем обнаружить слегка отчетливые контуры; листья, ручьи, здания все еще изображаются с помощью линий. В особенности древесная листва. Художники используют стилизованное расположение линий для достижения определенного визуального эффекта. Здесь отчетливо прослеживается влияние «линейности». В работе Сюй Дао Нин «Рыболов»

стилизиациялиствы отсутствует, тушьна границах объектов менее насыщена, что приводит к изменению объективного пространства и сводит к минимуму влияние декоративного стиля присущего древнему Китаю. Узор, объем и расщепление скал передаются с помощью постепенной градации и туши и глубокого ритма, вызывающих у человека чувство погружения. В данном полотне отображается естественная природная сцена. Можно отчетливо увидеть свойства характерные для «живописности».

В силу того, что монохромная живопись династии Северная Сун была подвержена влиянию формального языка древней живописи, в ней по-прежнему сильно проявлялась линейность, но также чувствовалась и тенденция к натурализму. Монохромная живопись династии Южная Сун унаследовала и продолжила традиции предшествующей династии, а также сформировала собственные особенности.

3. Стилистические характеристики монохромной живописи династии Южная Сун

В эпоху династии Южная Сун художники практиковали академический стиль монохромной живописи, бравший свои основы в Линьане. Одна часть художников переняла обычай объективного воспроизведения эпохи Северной Сун. Другая часть начала уделять внимание лиричности произведения, и некоторые пейзажные работы постепенно начали выражать психически настроенные. В работах стали появляться упрощения и субъективные особенности. У некоторых художников проявилась тенденция к импрессионизму.

Работы «четырёх мастеров живописи династии Южная Сун»: «Пейзажи четырёх сезонов» Лю Суня, «Осенняя гора» Ли Тана, «Утка пруду под сенью сливового дерева» Ма Юаня, «Ручей Цинъюань» Ся Гуя, а также другие работы этого периода унаследовали особенности изображения узора и объёма скал характерных для династии Северная Сун. Однако, из-за стремления к поэтической красоте, на картинах появляется больше пустого пространства, область скал становится меньше и размещается в углублении композиции. Одновременно, узор скал становится более упрощённым, линейные формы зданий и деревьев несут вспомогательную роль, создающие пространственное ощущение, в них отчетливо ощущаются особенности применения чистых линий, придающих картине декоративность. Начиная с картин «Вода» Ма Юаня, «Монастырь в снегу» и «Горный ручеек в скалах» Ся Гуя и последовавших за ними работ «Весна пришла» Ма Лина линейность и чувство порядка постепенно усиливалось. Скалы полностью исчезли из картин, границы деревьев, природных объектов, воды изображаются с помощью линий – для усиления эффекта. Особенностью монохромной живописи династии Южная Сун стало упрощение, снова видна тенденция в направлении «линейности». В работах учёного художника Ми Южэнь «Игра туши и облаков в горах», Му Ци «Восемь видов реки Сяошуй» изображение природного воздуха и света, густого тумана и чувства пространства привлекают особое внимание. «Линейные особенности и границы объектов исчезают, листья и ветви традиционно изображаемые линиями, изображены несколькими мазками кисти, рисунок передаёт сильное ощущение движения и времени, объекты проявляют высокую степень интеграции и единства. На рисунках проявляются сила, простота, тенденция к агрессивному импрессионизму». ②

Резюмируя вышесказанное, на основании анализа монохромной живописи династий Северная Южная Сун мы можем заключить: (1) В истории китайской живописи, монохромная живопись в эпоху династии Сун обладала особенностями «линейности и живописности». Одной из причин является единый источник формального языка китайской каллиграфии и живописи, что привело к развитию «линейности» в монохромной живописи. А появление «живописности» связано с

эволюцией субъективного сознания, желанием выразить объективную реальность. Созерцание и изображения пейзажей древними китайскими художниками породили много особенностей характерных для этого искусства. (2) Эволюция стиля монохромной живописи династий Сун несет в себе преемственность и субъективное осознание, проявляющихся в различных особенностях. Условно их можно разделить на три периода: период субъективной передачи, период идеализма и субъективное восприятие. В процессе развития монохромной живописи прошли изменения от объективного к субъективному, а субъективное воспроизведение послужило основанием для работ художников династии Юань и следующих. (3) Основные элементы формального языка монохромной живописи могут быть обнаружены при помощи сравнительного анализа работ династий Северная и Южная Сун. Четкие и расплывчатые линии контура, линии, пустое пространство применяются для передачи обильности и скудности, света и тени, ретушь (для передачи текстуры скали создания стилизованных линий), многопанорамная перспектива а также отличные от западных картины в свитках. Среди них, наиболее заслуживающее внимания изображение света, логические взаимоотношения объекта и его тени относительно смутны, тень, как элемент, отсутствует в традиционной китайской монохромной живописи. Однако этот элемент сопровождает традиционную китайскую живопись, став одной из форм в китайском пейзаже. Искусное объединение этих элементов, привело к своему, особенному ритму в монохромной живописи.

Живопись династий Сун это рубеж китайской живописи. Формальный язык монохромной живописи династий Сун передает сильное чувство времени и пространства и национальные особенности. Наследственность и преемственность формального языка в этот период очевидны, от конкретного изображения до поэтического, от поэтического до непосредственного. Стиль китайской монохромной живописи прошел эволюции их трех этапов. Из работ монохромной живописи династий Сун можно увидеть объективное и субъективное, объект и образ, навыки и эмоции объединенные друг с другом, кроме того, картины передают особый дух существовавший во времена династий Северная и Южная Сун.

1. Вельфлин, Генрих «Основные понятия истории искусств» 2015 г. 1-ое издание, стр. 36
2. Кахилл, Джеймс «Китайская живопись — Иллюстрированная история» Пекинское издательство, 2015 г., пятое издание, ст. 105
3. Проект молодежного фонда ЛУНИТ: Эстетика панорамы ~ рисование и изучение крупномасштабных картин.