

ТРАДИЦИИ КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ И ОСОБЕННОСТИ УСВОЕНИЯ ЕЕ ПРИЕМОВ

Толстикова Д.Ю.,

студент 3 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь

Научный руководитель – Соколова Е.О., канд. пед. наук, доцент

Китайская живопись имеет свои особенные традиции и неповторимую историю, свои изобразительные техники и законы. При изучении этой темы мы опирались на следующие тезисы: главные особенности традиционной китайской живописи; принципы, которыми должен руководствоваться мастер при создании работы в различных техниках китайской живописи. Невозможно разобрать все особенности этого направления живописи в одной работе, поскольку китайская живопись невероятна самобытна, ее можно изучать всю жизнь и каждый день находить что-то новое. Однако мы постарались отобрать наиболее значимые и интересные моменты.

В нашем исследовании рассмотрены теоретические вопросы и интересные факты о китайской традиционной живописи, а также даны практические рекомендации по выполнению рисунка в одной из техник китайской живописи.

Цель исследования – рассмотреть особенности усвоения приемов традиционной китайской живописи студентами художественно-графического факультета ВГУ имени П.М. Машерова.

Материал и методы. Материалом исследования послужили работы студентов художественно-графического факультета ВГУ имени П.М. Машерова, выполненные в процессе проведения мастер-класса по китайской живописи. В мастер-классе принимали участие 8 студентов. В процессе исследования использовались: теоретический анализ специальной литературы по китайской живописи, методы анализа и обобщения творческих работ.

Результаты и их обсуждение. В традиционной китайской живописи слиты воедино философская, культурная, социальная и религиозная функции искусства. Поэтому сюжеты традиционных китайских живописцев, хоть и кажутся реалистичными и простыми, но на деле изображают дух, суть, саму природу вещей.

Отличительными чертами китайской живописи являются минимальные и простые средства при максимальной выразительности, простота сюжетов, глубокий символизм. А главными особенностями – гармония энергий Инь и Янь, связь с каллиграфией и графикой, значимость линий, символизм и духовный смысл рисунка.

Гармония Инь и Янь реализуется благодаря линиям, штрихам, пятнам и размывке, которые обозначают ту или иную энергию. Например, влажная и широкая линия – это Инь, а сухой штрих – Янь. Работа имеет значение тогда, когда достигается единство всех линий, а штрихи и пятна создают гармонию.

В китайской живописи в разное время ее развития и в разных школах изображались разные сюжеты. Традиционными сюжетами можно назвать пейзажи, где чаще всего изображались горы или реки, цветы и птицы, портретная живопись, анималистическая живопись. Китайские мастера считают, что в картине всегда должна быть жизнь и динамика.

Так же китайская традиционная живопись отличается тем, что в ней неразрывно связаны живопись, каллиграфия и графика. В живописи и графике линия имеет первостепенное значение, поскольку способная соединять или разъединять, быть границей или связующей нитью. Огромное значение в китайской графике имела кривая линия – знак круговорота Великого пути.

Необходимо отметить, что практически каждый знаменитый китайский художник, каллиграф и поэт были также и уважаемыми чиновниками. Известно, что значительная часть известных китайских художников эпох Тан, Сун Юань и Мин сочетали свои занятия творчеством и службу государству, при этом их служба зачастую никак не связывалась с творческой деятельностью.

В Китае с древних времен к живописи и каллиграфии культивируется крайне почтенное отношение. Престиж живописи был настолько велик, что многие императоры не только интересовались живописью, но и были отличными художниками.

В китайской живописи полно символизма и образов, которые встречаются достаточно часто. Например, четыре благородных растения: орхидея, бамбук, хризантема и слива Мэйхуа.

Орхидея – прекрасное растение на тонком стебельке, увенчанное восхитительными цветами. Они имеют тонкий аромат. В Китае чаще растет в горных долинах, возможно именно поэтому для древних китайцев орхидеи символизировали скромного человека, весну, честь, благородство и чи-

стоту помыслов, также женское начало и красоту. Орхидею часто изображают вместе с птицами. Она считается одним из самых подходящих объектов для обучения китайской живописи.

Бамбук символизирует изящество, постоянство, гибкость, хорошее воспитание, длительную дружбу, долголетие, стойкость, а его ствол был символом скромности. Обращение к изображению бамбука являлось признаком достижения вершины живописного мастерства, так как для изображения должны были быть использованы все известные в китайской живописи и каллиграфии способы работы с кистью. Бамбук наиболее труден для рисования. Традиционно бамбук рисуют черной тушью, но иногда его изображают красным – цветом счастья и восхваления.

Хризантема имеет небольшие цветки. Свое название это растение получило от латинского слова, которое в переводе означает «златоцветный», что наиболее точно описывает эти цветы. Для китайцев этот цветок символизирует дух уединения, возвышенное одиночество и спокойствие, скромность и целомудрие, бодрость духа перед лицом жизненных невзгод.

Китайские художники достаточно часто изображают хризантему монохромно, используя оттенки серого, различные штрихи, разнообразие линий, пятна мокрой и сухой кисти. Также часто хризантемы пишут в вазах, но воспринимать это в привычном понимании натюрморта не стоит, т.к. цветы живые, а в китайской живописи не принято изображать неживые объекты. Важным фактором для достижения естественности считалось изображение нескольких цветов на разных стадиях цветения. Часто китайские художники вместе с хризантемами размещают кувшин и чаши с молодым вином, чайник с чаем, а также могут добавить в композицию живых или приготовленных к трапезе крабов.

Слива Мэйхуа – зимний цветок, который распускается в конце зимы – начале весны. В Китае она являлась вестником весны, ее цветение часто совпадало с празднованием китайского Нового года. Слива Мэйхуа символизирует стойкость, выносливость, трудолюбие, волю и надежду. Это растение очень долговечно, поэтому оно также стало символом постоянства и неумирающей любви. А прекрасный аромат сливы, по мнению древних китайцев, происходит от горечи и холода. На картинах китайские художники сливу нередко изображают вместе с бамбуком. Такое сочетание художники используют не случайно, так как бамбук ассоциируется со стойкостью и чистотой, а объединение таких качеств усиливает настрой, который стремится передать художник.

Слива Мэйхуа так любима и почитаема жителями Азии, что эпоху Тан (618-907 гг.) в китайской живописи даже появилось отдельно направление — живопись Мэйхуа.

Говоря об основных стилях и техниках китайской живописи, следует отметить «гунби» и «се-и». Гунби или «тщательная кисть» считается академической техникой реалистической китайской живописи, была изобретена раньше остальных и противопоставляется свободному экспрессивному стилю «се-и» («живопись идеи»). В этой технике используют четкий прорисованный контур со всеми подробностями, что ограничивает живописца в свободе взгляда. Раньше эту технику часто использовали для изображения божественных чертогов, мудрецов, повествовательных сюжетов.

Особенности техники гунби: изображение объекта в контурной технике во всех подробностях; покрытие контура цветом слой за слоем, с постепенным усилением контраста; изысканное изображение объекта.

«Се-и» или «живопись идеи» отличается особой живописностью эскизного спонтанного рисунка, чтобы зритель мог домыслить недосказанное художником. В этой технике изображали обычно цветы, растения и птицы, а также монохромные композиции.

Группе студентов художественно-графического факультета было предложено выполнить композицию «Цветущая слива Мэйхуа» в технике китайской живописи «Се-и».

Для выполнения работы было предложено подготовить следующие материалы: рисовая бумага, жидкая тушь, красная краска, кисти. Использование именно рисовой бумаги обусловлено ее свойствами. Она прекрасно впитывает воду, и краска расплывается на ней красивыми небольшими пятнами, которые нельзя получить на бумаге другого качества.

В процессе выполнения рисунка мы обратили внимание на кисти, особенно на то, как их следует держать для создания работы в технике китайской живописи и каллиграфии. Это обусловлено тем, что для того, чтобы нарисовать красивое изображение или написать иероглиф, кисть должна быть перпендикулярна поверхности и занимать правильное положение.

Последовательность выполнения композиции «Цветущая слива Мэйхуа» заключается в следующих этапах:

1. Смачиваем кисть водой. Берем черную концентрированную тушь кистью, наносим немного на чистое блюдечко и разводим водой до более светлого оттенка. На кисть набираем тушь с переходом тона, чтобы были светлые оттенки, а на кончике более темные. Для этого набираем на кисть разбавленную тушь, а кончик обмакиваем в концентрированную.

2. Рисуем ветку решительными линиями с изгибами. После рисования основной ветки, добавляем несколько более мелких (рисунок 1, 2).

Рисунок 1

Рисунок 2

3. Берем новую кисть для рисования цветов. Цветок сливы состоит из 5 лепестков круглой формы. Разводим красную краску на новом чистом блюдце. На кисть снова набираем краску с переходом тона, чтобы на кончике цвет был ярче. И начинаем рисовать по одному лепестку. Лепестки у нас выходят разного размера и тона: где-то ярче, где-то бледнее. Размещаем наши цветы на ветках в любых понравившихся местах (рисунок 3).

Рисунок 3

Рисунок 4

4. Сейчас нужно нарисовать всем цветам тычинки и чашелистики, а также дорисуем еще маленьких веточек (рис. 4). Для этого берем кисть с тоненьким кончиком. Берем тушь более насыщенную, чем ту, которой рисовали ветку изначально. И начинаем сначала рисовать каждому цветочку чашелистики в местах, где цветок прикрепляется к ветке. Также добавляем мелкие веточки, которые у сливы бывают достаточно острыми. Теперь добавляем в каждый цветочек красивые длинные тычинки. Где-то они видны полностью, где-то виден только их край.

Заключение. В процессе выполнения композиции «Цветущая слива Мэйхуа» студенты убедились в том, что китайская живопись обладает своей культурой и историей, для изучения которой, конечно же, не хватит одного или нескольких уроков, чтобы ознакомиться с основными материалами и символами китайской живописи. На практике студенты освоили технику китайской живописи «Се-и», научились правильно работать кистью. В процессе выполнения работы студенты увидели, что в китайской живописи все работы создаются без предварительного эскиза.