

УДК 37.011.3-051:7.03(510)

Воплощение образа учителя в произведениях изобразительного искусства Китая

Лю На

Учреждение образования «Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова», Витебск

Образ учителя является объектом многочисленных произведений различных видов искусства. Художники-творцы в области изобразительного, музыкального, киноискусства, передающие этот образ, отражают профессиональные и личностные качества учителя. Существуют яркие примеры изображения конкретного человека данной профессии, которые зачастую служат основой обобщенного, собирательного образа учителя.

В китайском искусстве разносторонне запечатлен «учитель учителей» и первый древнекитайский философ Конфуций, личность которого полностью исторически достоверна. Все культурные реликвии и произведения искусства, связанные с легендарной личностью Конфуция и воссоздающие образ учителя и мудреца, бережно сохраняются. В местечке Цюйфу, в провинции Шаньдун, на родине великого учителя, находится самый большой музей Конфуция в Китае. В исследовании дана характеристика произведений изобразительного искусства, располагающихся в музее, в которых Конфуций представлен как Великий учитель в китайской традиции. Автор рассматривает произведения искусства древности, не имеющие авторства, а также современные скульптурные композиции, воссоздающие образ учителя.

Ключевые слова: образ учителя, изобразительное искусство, китайские традиции, произведения искусства, средства художественной выразительности, живопись, скульптурные композиции.

(Искусство и культура. – 2024. – № 4(56). – С. 51–55)

The Embodiment of the Image of the Teacher in Chinese Fine Arts

Liu Na

Education Establishment "Vitebsk State P.M. Masherov University", Vitebsk

The image of a teacher is the subject of numerous works of various kinds of art. Artists-creators in the field of fine arts, music and cinema, who embody this image, reflect the professional and personal qualities of the teacher. There are vivid examples of depicting a specific person of this profession, which often serve as the basis of a generalized, collective image of a teacher.

Chinese art depicts the 'teacher of teachers' and the first ancient Chinese philosopher Confucius, whose personality is completely historically reliable. All cultural relics and works of art related to the legendary personality of Confucius and recreating the image of the teacher and sage are carefully preserved. The largest Confucius Museum in China was established in Qufu, Shandong Province, the birthplace of the great teacher. The article characterizes the works of fine art in the museum, which represent Confucius as the Great Teacher in the Chinese tradition. The author considers works of art created in antiquity and without authorship, as well as modern sculptural compositions that recreate the image of the teacher.

Key words: teacher image, fine arts, Chinese traditions, artworks, means of artistic expression, painting, sculptural compositions.

(Art and Cultur. – 2024. – № 4(56). – P. 51–55)

Воплощение художественного образа в искусстве часто является изображением конкретной личности. Профессиональная деятельность определенного человека позволяет конкретизировать личностные качества, обогащает этот образ и в полной мере раскрывает

его средствами выразительности, присущими отдельному виду искусства. К воплощению образа учителя обращались творцы изобразительного, музыкального, кино- и других видов искусства. Характеристика этого образа многогранна, так как роль наставника в жизни

Адрес для корреспонденции: e-mail: o.zhukova71@yandex.ru – Лю На

каждого человека имеет непреходящее значение. Об учителе, качествах, которыми он должен быть наделен, мы имеем представление с самого детства. В китайской культуре само слово «учитель» часто является синонимом легендарной фигуры Конфуция. Цель статьи – анализ произведений изобразительного искусства, визуализирующих Конфуция как эталонный пример создания образа учителя в китайской традиции.

Изучая отображение образа учителя в китайском изобразительном искусстве, прежде всего, необходимо обозначить социальный статус педагогической профессии. С древних времен и в наши дни в китайской традиции авторитет учителя непререкаем и отношение к нему основывается на уважении и почете. Это подтверждается китайской формой обращения к любому учителю, которого принято называть «лаоши» (老师). Также «лаоши» в китайском языке может применяться как обращение к человеку, который пользуется авторитетом, даже в том случае, если он не имеет отношения к педагогике. Иероглиф «ши» (师) – это и есть «учитель», а «лао» (老) – старый. В результате получается «старый учитель», то есть дословно это «человек, умудренный опытом, жизненной мудростью, владеющий навыками» [1]. Существуют и другие варианты обращения к учителю. Например, к преподавателю университета – «цзянши» (讲师), что буквально переводится «учитель-рассказчик», «учитель-лектор». Нередко в обращении к учителю употребляется китайское слово «шифу» (师父), поскольку более широко отражает суть взаимоотношений учителя и ученика. Иероглифы «шифу» (师父) буквально переводятся как «отец-учитель», «отец-наставник», что указывает на важную роль учителя в жизни ученика, которая нередко больше роли родителей [2]. Однако такое обращение к учителю могут использовать только личные ученики, официально принятые в семью и включенные в линию передачи традиции и стиля.

«Учителем учителей» и «символом китайской нации» является Конфуций (孔夫子) или Кун-цзы (孔子). До наших времен сохранилось документальное подтверждение его просветительской деятельности, которая основана на повседневной житейской мудрости. Одним из свидетельств является главная книга конфуцианства «Аналекты Конфуция» (в европейской традиции «Беседы и суждения»), составленная учениками Конфуция из кратких заметок, фиксирующих высказывания, поступки учителя, а также диалоги с его участием [3]. Очевидным

становится влияние основных постулатов книги на становление личности и формирование эстетических взглядов на окружающий мир многих поколений китайцев.

Конфуций, как фигура, олицетворяющая мудрость и нравственные устои, занимает особое место в художественном искусстве Китая. Следует подчеркнуть, что образ учителя Конфуция является символом образования в Китае. Изображения великого наставника можно увидеть на обложках книг о Китае, на календарях, плакатах и в рекламе. Его образ был запечатлен в многочисленных живописных полотнах, скульптурах и каллиграфии, где каждый штрих и цвет символизируют философские идеи, присущие его учению.

В живописи Конфуций часто изображается в окружении учеников, передавая им свои знания и моральные принципы. Эти сцены наполнены гармонией и спокойствием, что отражает внутренний мир мыслителя и его стремление к идеалу. В живописных произведениях искусства, посвященных Конфуцию, можно увидеть элементы природы, которые усиливают философские идеи учения. Так, например, пейзажи с горными вершинами, реками и деревьями становятся фоном для сцен, подчеркивают единство человека с окружающим миром. Эти элементы символизируют гармонию и баланс, отражая стремление Конфуция к идеалам человечности и моральной целостности.

Скульптуры из дерева или камня передают не только физиогномику философа, но и его глубокую связь с природой, акцентируя внимание на простоте и искренности. Скульптуры, выполненные мастерами, часто демонстрируют Конфуция не только в привычной позе учителя, но и в моменты глубоких раздумий. Такие работы характеризуют его внутреннюю силу и благородство духа, призывая зрителей к размышлениям. В них отражается призыв к моральному самосовершенствованию и уважению к предкам.

Воплощение образа учителя в произведениях живописи и скульптуры. Все культурные реликвии и произведения искусства, связанные с легендарной личностью Конфуция и воссоздающие образ учителя и мудреца, бережно сохраняются. Так, на родине великого учителя в местечке Цюйфу, в провинции Шаньдун, находится великолепный древний храмовый ансамбль, который является музеем Конфуция. Масштабность и великолепие храма поражают: площадь составляет более 200 000 квадратных метров, на которой расположены 476 помещений разного назна-

чения. В основе архитектурной концепции – принцип возведения императорского дворца. Ключевые сооружения расположились на оси, протянувшейся с юга на север. В основе такого принципа лежит философское восточное учение о частях света и их символике. Храмовый ансамбль формируют павильоны, беседки, стелы, лес Конфуция и кладбище Кунлинь, а также немногочисленные жилые помещения [4].

Музей Конфуция в Цюйфу – один из самых больших в Китае. Здесь хранятся одежда, головной убор, книги, музыкальные инструменты и другие вещи, принадлежавшие Конфуцию при жизни. Выставочное пространство музея разделено на несколько экспозиций в соответствии с желанием отобразить многогранность личности Великого учителя в разные периоды его жизненного пути. В музее Конфуция демонстрируются как древние, имеющие историческую ценность произведения искусства, так и результаты творчества ведущих преподавателей Академии изящных искусств Цинхуа. Среди них скульптуры Ли Хэ, Ван Хунляна, масштабный дизайнерский проект Ван Чжигана, а также многочисленные картины и свитки. Образ Конфуция, как Великого учителя, воссоздан художниками династии Мин, свитки которых дошли до наших дней: «Лекции Конфуция», «Три Святителя», «Взгляд Конфуция», «Конфуций как изображение Лу Сикоу».

В музее хранится одно из первых изображений Конфуция – картина-свиток «Лекция Конфуция Синтаня», которая была написана У Бином, художником династии Мин. Этот свиток имеет длину 125 сантиметров и ширину 62 сантиметра, изображение выполнено цветной тушью на шелке. В основе содержания картины – сцена беседы учителя Конфуция и четырех учеников. Место, где читал лекции Конфуций, называлось Синтань, но исторических данных о его первоначальном местоположении нет [5]. Внук Конфуция Кун Дао, который руководил строительством храма Великого учителя, воссоздал это место. В основании беседки Синтань положен старый камень, окруженный абрикосовыми деревьями. Беседка неоднократно перестраивалась, и сегодня Синтань стал символом просветительского духа Конфуция. Под именем Синтаня по всей стране созданы различные учебные заведения, что свидетельствует о его широком влиянии.

Одухотворенные, открытые лица и величественная осанка образов учителя и учеников, воплощенных художником, говорят о тор-

жественности момента. Аристократичность изображенных персонажей подчеркнута многослойностью, элегантностью и цветом традиционной одежды. Фон выполнен в теплых тонах желтого цвета, что отражает взаимоотношения учеников и учителя Конфуция. Картина присущи гармоничность и упорядоченность. Благодаря тщательно продуманной композиции подчеркиваются высокий статус восседающего на трибуне Конфуция и его авторитет как просветителя. Центром композиции является изображение Конфуция, фигура которого непропорционально более крупная и находится выше остальных. Учитель сидит на невысоком круглом диване посередине, а его ученики – на футонах по обе стороны, что иллюстрирует различие между учителем и учениками, важность правил и порядка.

Композиция изображенных фигур воплощает в себе «приличие» и «доброжелательность» конфуцианства [6]. В соответствии с учением Конфуция, «традиции» – это моральная норма, а «доброжелательность» – моральный принцип. Ученик слева сложил руки на груди, обращаясь к учителю, а Конфуций смотрит на него, как будто отвечая только на его вопросы. Эта деталь отражает философию преподавания Конфуция, заключающуюся в обучении учеников в соответствии с их способностями. Он понимал и знакомился с личностными характеристиками своих учеников посредством таких методов, как беседа и индивидуальное наблюдение. На этой основе учитель применял различные образовательные методы в соответствии с конкретной ситуацией обучения каждого ученика с целью развития. Раскрывая таланты в рамках образовательных направлений того времени (добродетель, речь, политика, литература) [7]. Конфуций учил своих учеников честно относиться к обучению, быть скромными, стремиться к совершенствованию и анализу полученных знаний. Однако Конфуций приветствовал в своих учениках проявление индивидуальности, что отражено в различии поз и выражении лиц. Ученики на картине распределены вокруг Конфуция, внимательно слушают и в задумчивости склоняют головы [8].

Символическое значение имеют расположенные на заднем плане картины объекты: цветущее абрикосовое дерево, олицетворяющее весеннее пробуждение природы и цикличность жизни, а также ширма, с одной стороны, отделяющая пространство для лекции Конфуция, а с другой стороны, объединяющая учителя и учеников. С помощью искусной светотени автор выделил образы Конфуция и его учеников, сделав их более

заметными. Художником использованы приглушенные цвета, чтобы усилить общее ощущение от значимости момента и, в то же время, в некоторых деталях картины можно увидеть яркие цвета, оживляющие композицию. Техника перспективы, примененная мастером, увеличивает объемность и глубину картины, что позволяет зрителю прочувствовать величие и атмосферу всего Синтаня.

Все использованные художником У Бином средства выразительности говорят о необыкновенном художественном опыте и мастерстве творца. Благодаря этому картина «Лекции Конфуция Синтаня» представляет образ учителя, помогая зрителю глубже ощутить священность и торжественность образования. По мнению исследователя изобразительного искусства и каллиграфии Чжэн Сюэфу, в картине «Лекции Конфуция Синтаня» сочетаются черты реализма и романтизма. Автором отмечается, что «язык живописи, который используется художником, позволяет в полной мере рассматривать образ Конфуция как политического деятеля древнего Китая и учителя учителей» [9].

Особое место в музейных экспозициях отводится скульптурам и скульптурным группам, где центральной фигурой является Конфуций. Так, у входа в музей установлена статуя Конфуция. Величественная фигура мудреца выполнена из бронзы. Конфуций изображен в традиционной китайской одежде, соответствующей культурной эстетике Китая и символизирующей значимость просвещения. Его лицо выражает глубокую мудрость и спокойствие, а взгляд, устремленный в даль, создает ощущение времени, которое преодолевает века. Четкие линии деталей одежды придают образу учителя ощущение реальности, словно Конфуций готов поделиться своей мудростью.

Автором этой статуи является внук Конфуция Кун Дао, который с исключительным мастерством передал дух и философию своего великого предка. Каждая деталь, от складок одежды до выражения лица, свидетельствует о глубоких знаниях скульптора о конфуцианстве и его значении для китайской культуры. Статуя становится центром притяжения для посетителей, желающих прикоснуться к мудрости, которая формировала мысли и идеалы многих поколений. Несмотря на то, что она была создана в современную эпоху, статуя Конфуция вдохновляет на размышления о вечных ценностях и моральных принципах. Это место не только для умиротворения, но и для глубоких размышлений

о жизни, этике и отношении человека к обществу. Скульптура Конфуция – классический пример фигурной скульптуры.

Во всемирно известном музее Конфуция в Цюйфу располагаются различные статуи Конфуция, его учеников и последователей, выполненные современными скульпторами Ли Хэном, Ван Хунляном. В основе сюжетов скульптурных композиций лежат отдельные главы книги «Аналекты Конфуция», характеризующие взаимоотношения Великого учителя с учениками и его современниками. Скульптурная группа «Гуаньли Минтан» рассказывает об участии Конфуция в политических, религиозных делах и судебных заседаниях императора Чжоу.

О личной встрече Конфуция и Лао Цзы во времена династии Чжоу, в ходе которой они обсуждали традиции и музыку, а также систему этикета высшего уровня и историю предыдущих династий, иллюстрирует скульптурная группа «Приветствие Лао Цзы». Разговор Конфуция с четырьмя учениками об их жизненных идеалах воссоздан в скульптурной композиции «Ветер танцует». Эпизод дипломатических переговоров с участием Конфуция отражен в скульптурной группе, названной «Лига Цзягу». Факт путешествия Конфуция из государства Чэнь в государство Цай раскрыт в группе скульптурных образов «Чэнь Цай Цзюэлян». Скульптура, изображающая Конфуция за написанием своего последнего трактата, получила название «Три чуда Вэй Бяня». Скульптуры выполнены из белого камня, что придает им торжественность и возвышенность. Проработка авторами мелких деталей (поворот головы, выражение лиц, позы, складки многослойной одежды) демонстрирует динамику и естественность созданных образов. Размещение скульптур Конфуция имеет важное историческое значение и практическую ценность для наследования национальной традиционной культуры.

С целью унификации скульптурного изображения Конфуция в 2006 году Фонд Конфуция Китая поручил творческой группе, состоящей из деканов Шаньдунской академии искусств и ремесел (профессоры Пан Лушэн и Ху Сицзя), официально разработать единый образ Конфуция. За основу был взят известный портрет Конфуция, принадлежащий художнику У Даоцзы (династия Тан). Следует отметить, что именно это изображение в полной мере и наиболее ярко воплощает образ учителя Конфуция, объединяя в себе все качества, присущие представителю этой профессии [10].

Средства художественной выразительности, применяемые для отражения образа учителя, играют ключевую роль в создании эмоциональной связи между произведением искусства и зрителем. Учитель изображается не только как носитель знаний, но и как человек, обладающий внутренним миром, переживаниями и стремлениями. Использование символики помогает авторам глубже раскрыть личность учителя, его место в жизни учеников и влияние на их судьбу. Идея данных скульптурных групп заключается в демонстрации продолжения принципов учителя Конфуция в своих учениках. Именно Конфуций первым обозначил важность и неизбежность наставничества в жизни каждого человека, определил роль учителя в воспитании подрастающего поколения, на основании чего китайский народ канонизировал его образ. Творцы, воплотившие образ Конфуция в скульптуре, изобразили его скромным и мало отличающимся от других людей человеком.

Произведения искусства, собранные в храме Конфуция, являются мощным средством, создающим эталон образа учителя в древнем Китае и транслирующим типичные черты этого образа сегодняшнему поколению. Рассмотренные примеры способны глубоко передать идеи, эмоции и культуру нации. Изменения в изображении образа великого учителя китайского народа можно проследить от древних художественных произведений до современных. Трансформация изобразительных средств характеризуется смещением акцента от обобщенного образа к детализации и декоративности, что повышает внимание к возвышенности духа учителя.

Заключение. Художественный образ в изобразительном искусстве является сложной и многослойной структурой, отражающей внутренний мир художника и его восприятие реальности. Каждый образ, воплощенный в картине, скульптуре или графическом произведении, насыщен символикой и культурными контекстами. Средства художественной выразительности в отображении образа учителя играют ключевую роль в формировании общественного мнения о данной профессии.

Художники и скульпторы, изображая Конфуция, опираются на личные переживания и наблюдения, что индивидуализирует и трансформирует их визуальный

язык, который способен передать глубинные смыслы. В этом контексте важную роль играют композиция, цвет, линии и текстуры, которые вместе создают уникальную атмосферу и вызывают определенные чувства. Конфуций, являясь в Китае «учителем учителей», изображается как символ мудрости и знаний, что раскрывается посредством композиционных решений, подчеркивается использованием светлых тонов и расстановкой ярких акцентов. Эти художественные приемы создают атмосферу, способствующую восприятию учителя как наставника и проводника в мир знаний.

Образ Конфуция в китайском искусстве является не только символом мудрости, но и источником вдохновения для будущих поколений, сохраняющим в себе вечные ценности и идеалы. Конфуций как художественный символ остается актуальным и в настоящее время, транслируя универсальные нравственные ценности, которые вдохновляют на поиск истины и справедливости.

ЛИТЕРАТУРА

1. Учитель. Русско-китайский словарь. – URL: <https://cidian.ru/r.php?q> (дата обращения: 11.05.2024).
2. Соломатина, М.Н. Больше чем учитель: особенности вербализации концепта учитель в китайской лингвокультуре / М.Н. Соломатина // Вопросы современной лингвистики. – 2020. – № 2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bolshe-chem-uchitel-osobennosti-verbalizatsii-kontsepta-uchitel-v-kitayskoy-lingvokulture> (дата обращения: 21.08.2024).
3. Конг Фаньинь. Знаменитые люди и культурные реликвии истории Цюйфу / Конг Фаньинь. – Пекин, 2002. – 47 с. На кит. яз.: 孔繁银. 曲阜的历史名人与文物. – 2002 年. – 47 页.
4. Архитектура храма Конфуция в Цюйфу. – Нанкин, 1988. – 85 с.
5. Первое изображение лекции Конфуция Синтаня. – URL: <https://www.livemaster.ru/topic/2969905-svitok-protiv-ramyili-zachem-kitajtsy-svorachivayut-kartiny-v-rulon> (дата обращения: 11.05.2024).
6. Мэн, Цизись. Изображение лекции Конфуция Синтаня / Мэн Цизись // Китайская сеть Конфуция. – URL: https://www.chinakongzi.org.translate.googleusercontent.com/translate/a/108190419_193352.htm?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=zh-CN&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc (дата обращения: 11.05.2024).
7. Малявин, М.В. Конфуций / М.В. Малявин. – М.: Молодая гвардия, 2007. – 368 с.
8. Кравцова, М.Е. История искусства Китая / М.Е. Кравцова. – СПб.: Лань, 2004. – 960 с.
9. Чжэн Сюэфу. Образовательные мысли в «Лекции Конфуция Синтаня» / Чжэн Сюэфу // Новости культуры Китая. – URL: https://www.hualangnet-com.translate.googleusercontent.com/translate/a/108190419_193352.htm?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=zh-CN&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc. – Дата публ.: 10.09.2023.
10. Луо Чэнли. Конфуцианская письменность в камне: каталог надписей на стелах Цюйфу / Луо Чэнли. – 2001. – С. 1110–1128. – На кит. яз.: 骆承烈. 石头上的儒家文献—曲阜的碑文录 2001 年. 1110–1128 页.

Поступила в редакцию 10.09.2024