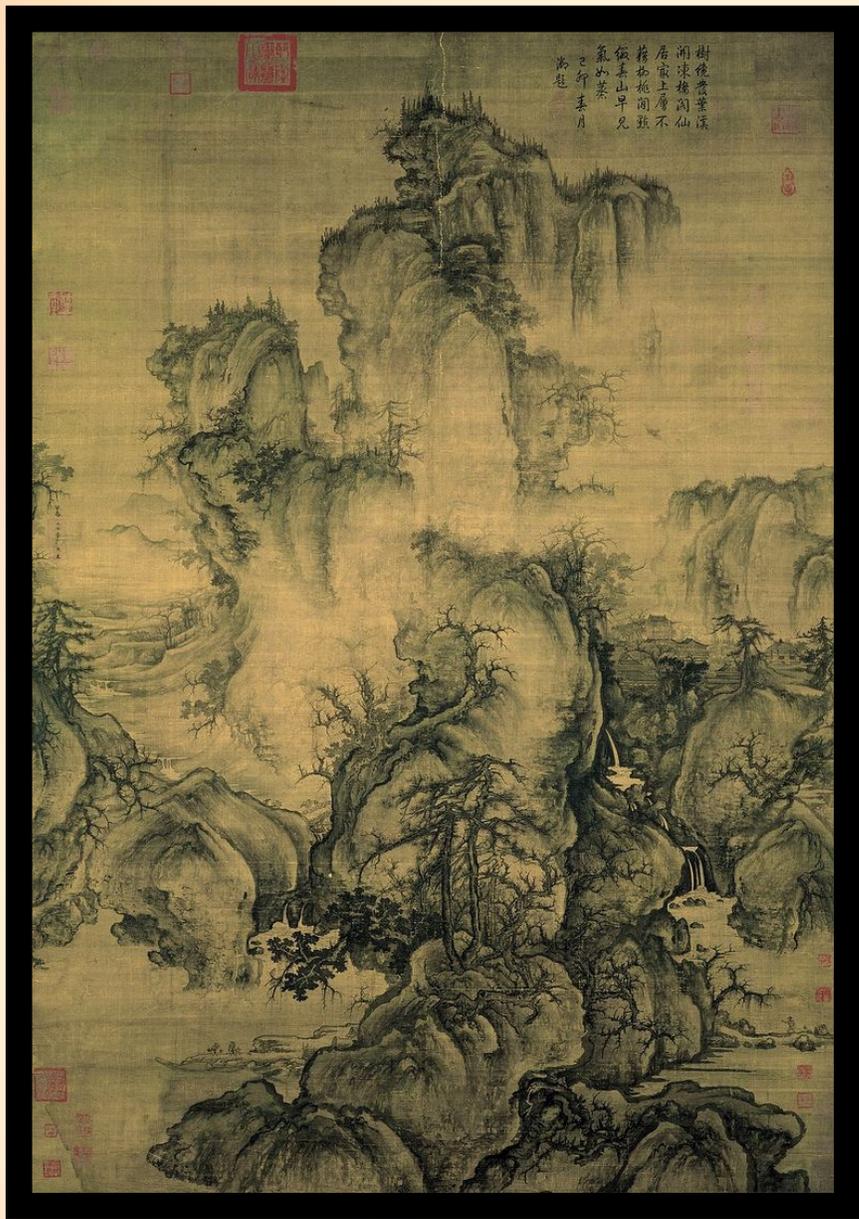

Выполнила студентка:
Мозганова Юлия. ИЭО. 2 КУРС

**КИТАЙСКАЯ
ЖИВОПИСЬ**

Китайская традиционная живопись уходит своими корнями в эпоху Неолита и гончарного дела. На протяжении веков китайская живопись была тесно связана с ремеслами: керамикой и ткачеством и всегда отражала изменения времени и общества. Вплоть до современности.

Известный представитель «живописи интеллектуалов», пейзажист Го Си в своём трактате «О живописи», считает картину своеобразным психологическим портретом автора, подчеркивая высокий смысл личности и благородства художника. Художник особо выделяет необходимость совершенства личности мастера. Другим важным аспектом произведения живописи он считает поэтичность, приводя фразу: «Поэзия - это лишенная формы живопись; живопись - это обретшая форму поэзия».

Го Си. Ранняя весна. 1072 г. Гугун, Тайбэй.

Особенности китайской живописи

Традиционная китайская живопись — это больше, чем просто изображения на рисовой бумаге. В ней слиты воедино философско-культурная, социальная, религиозная, этические функции, философия бытия. Несмотря на то, что сюжеты произведений максимально реалистичны, китайские живописцы традиционных школ не пишут пейзажи, предметы или явления. Они живописуют дух и суть, саму природу вещей. Китайская живопись и китайская каллиграфия тесно связаны, потому что в обоих видах искусства используются линии. Китайцы превратили простые линии в высоко развитые формы искусства. Линиями рисуют не только контуры, но и для того, чтобы выразить концепцию художника и его чувства. Для различных предметов и целей используются разные линии. Они могут быть прямыми или изогнутыми, твердыми или мягкими, толстыми или тонкими, бледными или темными, и краска может быть сухим или текущей. Использование линий и штрихов является одним из элементов, которые наделяют китайскую живопись своими уникальными качествами.

Минимальные средства при максимальной выразительности, глубокий символизм и в то же время сюжетная доступность, соотношение религиозного и светского — вот отличительные черты живописных произведений традиционных китайских мастеров.

А главные особенности живописного произведения — это гармония энергий Инь и Ян, символизм и духовный смысл рисунка, связь с каллиграфией и доминирующее положение изысканной линии.

Для написания традиционных китайских картин применяют ограниченный набор средств, так называемые «четыре сокровища» художника: китайская кисть, краска, тушечница для растирания туши и минеральных красок, бумага.

Гармония Инь и Ян

Гармония Инь и Ян в китайской живописи реализуется самым непосредственным образом, при написании картины тушью на рисовой бумаге. Линии и штрихи, пятна и размывка — все эти приёмы читаются как та или иная энергия.

Сухой штрих с эффектом непрокрашенности, как бы с естественными пробелами, оставляемыми движущейся кистью, так называемый парящий или летящий белый — это Ян. Влажная, широкая линия — Инь.

Секрет шедевра в том, что таких разнообразных штрихов и пятен должно быть столько, чтобы все вместе они создавали гармонию.

Сухая чёрная тушь, влажная светло-серая, влажная чёрная, сухая светло-серая... Их вариативность и сочетание, объединенное с линией и рождает гармонию изображения.

Помимо этого, природа ИньЯн выражается и в строении самого объекта изображения.

Сюжетное своеобразие и символизм

О работах китайских мастеров говорят, что их нужно уметь «читать».

В разные времена на разных этапах развития китайской живописи, в разных школах и традициях на первый план выдвигалась то бытовая повествовательная живопись, то пейзаж, то живопись цветов и птиц, то портрет.

Интересно то, что в китайской живописи отсутствует натюрморт, по крайней мере, в привычном для нас понимании. Неподвижные предметы с точки зрения китайцев оторваны от действительности и мертвы. В картине обязательно должна присутствовать динамика жизни и времени. Если художник изображал камни или фрукты, то рядом с камнем всегда присутствовало растение, причем фрукты всегда изображаются на ветке.

Художественный образ в китайской живописи практически не содержит преходящих, случайных деталей, читается лишь в контексте определённой культурной традиции. Это не значит, что китайскую живопись нельзя воспринимать непосредственно.

Просто в одном и том же живописном образе житель Поднебесной и европеец увидят разное.

Единство живописи и каллиграфии

Неразрывно связаны между собой два главных направления в искусстве Китая — живопись и каллиграфия. В Китае их даже называют «родными сестрами».

Каллиграфия и написание иероглифов — это целое искусство, которое не перестает развиваться на протяжении уже многих столетий. Каждый живописец Китая — это каллиграф, а каллиграф — самый настоящий живописец.

Каллиграфия — один из значимых элементов восточной живописи. Нередко каллиграфический иероглиф, отображенный на картине, интерпретирует смысл всего изображения.

По убеждению художников Поднебесной, совершенное произведение изобразительного искусства — это связанные между собой элементы: живопись, каллиграфия, поэзия и печатная резьба (печать художника).

В живописной работе часто каллиграфией прописываются строки стихов. А личная печать художника — квадрат или другая геометрическая форма с вписанными в него иероглифами красного или белого цвета — становится полноправным участником общей композиции.

Больше, чем линия...

Линия в китайской живописи не служит границей формы, она сама является формой. Художникам, воспитанным в европейской графической и живописной традиции, это сложно понять.

В европейской живописи для создания объёма и форм используют светотень, сочетание светлых и темных пятен в границе формы или предмета, обозначенных линией. В китайской живописи передача целостной формы происходит с помощью единой линии.

Такая линия — воплощённая протяжённая непрерывная и динамичная живописная линия-форма. Она содержит в себе и сотканную тушью зримую, и незримую в окружающем пространстве часть образа.

Мэйхуа (梅花 – Зимняя вишня)

Причудливо изогнутая ветка, покрытая нежными розовыми, белыми, желтыми цветами. В живописи мэйхуа скрыт и глубокий философский смысл, и поэтическая интерпретация явлений, и национальная этическая символика, и космогония. Каждый штрих, направление ветвей, количество лепестков и тычинок — все не просто так, а рассказывает о сотворении мира и о месте в нем человека.

На толстой старой ветке почки, бутоны — тоже сочетание ИньЯн. Бутоны — это ещё неразделённые Небо и Земля, тычинки ещё невидимы, но их основа уже существует внутри них.

Один из древних мастеров так пишет о мэйхуа: «Тайна живописи мэйхуа заключается, прежде всего в подробном обдумывании замысла, потом уже рука должна двигаться без колебаний, словно вдохновенная неким безумием».

Бамбук

В китайской живописи - это символ крепости духа, стойкости, долголетия, верности, непреклонного характера, человека высоких моральных принципов, сыновней почтительности, преданности. Бамбук может согнуться под натиском ветра, но не сломаться.

Хризантема

Это живописный символ отшельничества и духа уединения. Она прекрасна, скромна и целомудренна, «гордая в иное», воплощение торжества осени.

Созерцание хризантемы окрыляет сердце человека, радует даосское сердце поэта, она — воплощение простоты Дао, круглая, подобно луне, она символ ближайшего друга поэта, вдохновляющее творческое начало

Орхидея

Цветки орхидеи изящны и просты. Они источают едва уловимый тонкий аромат. Орхидея растет в горных долинах, вдали от всех других цветов. Для древних китайцев, орхидея была символом скромного достойного человека, который не будет выставлять себя на показ. Олицетворяет весну, честь, чистоту помыслов, благородство. Также символизирует женское начало и красоту.

«Тщательная кисть» или «живопись идеи»?

В китайской живописи выделяют два основных живописных стиля: *гунби* и *се-и*.

В переводе с китайского означает «тщательная кисть». Работы этого направления отличаются тщательной детальной проработкой рисунка.

Стиль сформировался раньше остальных и считается академическим. В этой технике часто изображают фигурные композиции, храмы и повествовательные сюжеты.

«Се-и»

Живопись идеи, не подразумевающая проработки деталей.

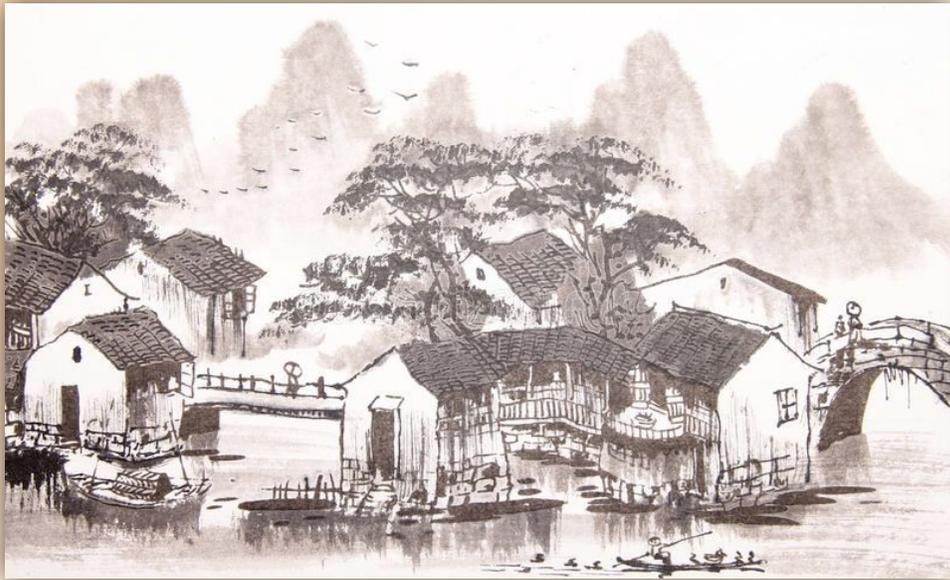
Штрих работ может быть легким, как осенний лист, или мощным, как тигр. Это передача идеи и чувств художника. Здесь главное не внешнее сходство, а свое особое видение, душевное настроение мастера, сущность объекта.

Именно здесь художник творит под влиянием сиюминутного настроения, по наитию.

Копировать такие картины очень трудно, скорее невозможно, их пишут без предварительных эскизов.

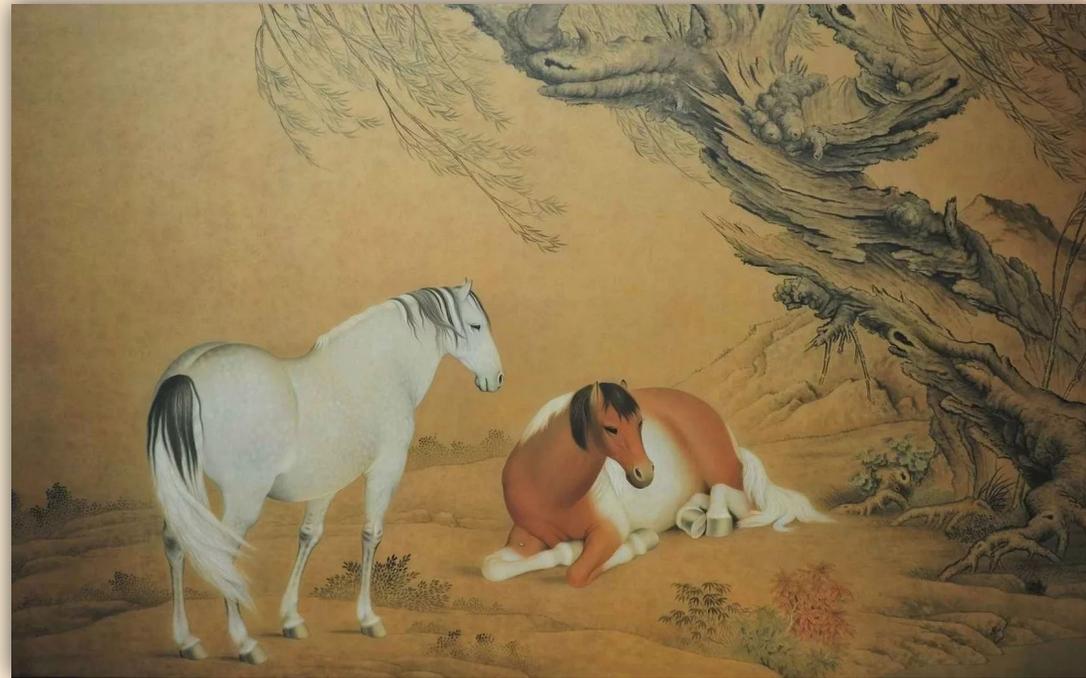

Один из самых известных художников традиционной китайской живописи XX века мастер Чжан Дацянь говорил, что се-и это передача духа предмета и его внутренней сущности.

Наиболее значительным и выразительным фактором традиционной картины мира была живопись. Причем искусство Китая никогда не было «эстетством», «искусством ради искусства», оно всегда содержало в себе задачу нравственного совершенствования личности, требуя не только ассоциативного мышления, но и непосредственного восхищения природой и работой мастера: «Картина подобна ее автору, кисть бывает высокой и низкой так же, как моральные качества человека». Основным же недостатком живописи считалась вульгарность, в которой несколько уровней: вульгарный дух, вульгарный ритм, вульгарная кисть, вульгарный замысел, вульгарный человек - художник. Бегство от вульгарности основа творческой жизни китаецца.

Древняя цивилизация Китая - одна из редких культур в истории человечества, имеющая свои самостоятельные истоки зарождения. Это непрекращающаяся и непрерывно развивающаяся этнокультура, имеющая богатейшую историю искусства, в том числе живописного. Зародившись тысячелетия назад, китайская живопись процветает и сегодня. Для китайской культурной традиции характерно видеть во всех сферах жизни эстетическое начало. Жизнь, воспринималась через призму искусства, и в значительной степени именно изобразительного. В искусстве физическое пространство становится художественным, обретая образность, символичность, и неизбежную условность.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

