ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Китайская живопись – гармония разума и чувств

Китайская живопись обозначается термином **Гохуа 国画**, что буквально обозначает «живопись [нашей] страны».

- **Китайская живопись** появилась в глубокой древности, и дата ее возникновения, благодаря новым археологическим находкам, отодвигается все дальше вглубь веков. Китайская живопись **гохуа** с точки зрения европейца довольно необычна и даже загадочна. Она разительно отличается от европейской живописи. Причем это различие присутствует буквально во всем, в материалах, технике исполнения и в инструментах.

Гу Кайчжи. Наставница поучает придворных дам

Традиционная живопись Китая символична и иносказательна.

Если мы привыкли рассматривать картины европейских мастеров, то работы китайских мастеров надо читать и понимать. Тем более, что в Китае живопись и каллиграфия очень близки. В Китае любой художник это каллиграф, а любой каллиграф это художник. И там, и там используется одинаковый линейный способ письма, одинаковые материалы и инструменты: кисть, мягкая пористая бумага из бамбукового или конопляного волокна, тушь и минеральные и растительные краски типа акварели.

Рыбак. Китай, ок. 1350. Тушь, бумага. Художник – У Чжэнь (1280–1354). Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Отличительные черты китайской живописи от европейской это то, что здесь не используются объемы, формы, перспектива в привычном для нас понимании, игра теней, не соблюдение пропорций, да и цвета здесь не такие выразительные.

- **Традиционная китайская живопись** это в основном монохром и рисунки создаются с помощью линейного рисунка. Еще одно важное отличие китайской живописи от европейской это то, что китайские мастера все свои картины пишут без предварительных эскизов.

Старые деревья, ровная даль. Китай, ок. 1080. Художник – Го Си (ок. 1020–1090). Тушь, цветные краски, шелк. Музей Метрополитен, Нью-Йорк

В китайской живописи отсутствует натюрморт, по крайней мере, в привычном для нас понимании

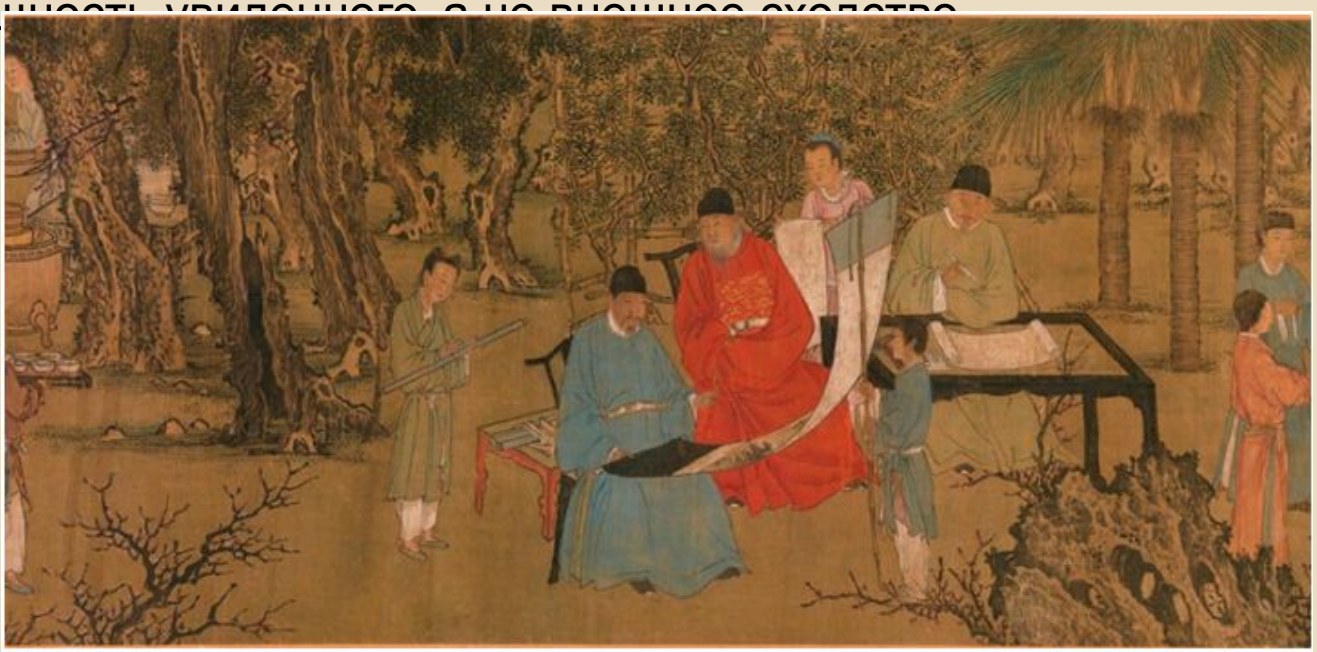
Неподвижные предметы с точки зрения китайцев оторваны от действительности и мертвы. В картине обязательно должна присутствовать динамика жизни и времени. Если художник изображал камни или фрукты, то рядом с камнем всегда присутствовало растение, причем фрукты всегда изображаются на ветке.

Мастера живописи в Китае используют кисти разных размеров, от очень тонких, до очень толстых.

Штрих может быть легким, как осенний лист, или мощным, как тигр. Для китайской живописи характерно лаконичность, ясная композиция, а также выразительные и ритмичные контуры и конечно же плоскостное исполнение без светотеней. Ещё одной необычной особенностью является пометка картин печатью мастера, которая заменяет личную подпись.

Творения замечательных китайских художников зачастую содержат в себе глубокую философскую концепцию.

- Китайский художник и теоретик живописи V века Се Хэ в своем трактате «Заметки о категориях старинной живописи» («Гухуа пиньлу») сформулировал **шесть законов живописи**, шесть основных художественных принципов, которые должны принять к сведению мастера. Так вот первый принцип это «одухотворенный ритм живого движения». То есть, прежде всего, важно передать су



Изысканное собрание в абрикосовом саду. Фрагмент. Китай, ок. 1437. Художник – Се Хуань (1377–1452).

Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Жанры в китайской живописи это, прежде всего пейзаж (горы и водоемы), а так же изображение цветов и птиц, портрет и анималистический жанр.

- **Китайские художники** стремились передать сущность предметов. Поэтому им были чужды натурализм, стремление к внешнему сходству. Они старались передать лирическое переживание, настроение, возникающее от общения с природой, призывая слиться с ней, постигнуть

Зяблики и бамбук. Китай, XII в. Художник – император Хуэй-цзун (1082–1135). Тушь, цветные краски, шелк.

Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Стили китайской живописи

В традиционной китайской живописи существует два стиля это **гунби** и **се-и**

- **Гунби** — «техника прилежной кисти», «техника тонкой кисти». В отличие от се-и техника гунби предполагает реалистичность и высокую детализацию предмета, прописывание мелких деталей.
- Именно в этом стиле работали художники, оформлявшие росписью интерьеры дворцовых покоев императорских семей и знати. Скажем больше, художники, работавшие на службе у императора, просто обязаны были владеть стилем гунби.

Весеннее утро в Ханьском дворце. Фрагмент. XVI в. Художник – Цю Ин (ок. 1494–1552). Музей

Особенности присущие стилю гунби:

Детализация предмета, контурная техника

Усиление контраста путем послойного наложения цвета

Изысканное изображение предметов

- **Самые известные художники стиля гунби:**
- **Ян Либянь** (ок. 600-673) — известный художник династии Тан. Больше всего любил изображать сюжеты из даосских и буддистских притч
- **Чжан Сюань** (713-755) — теоретик и историк живописиЧжан Яньюань(IX в.) охарактеризовал его лишь одним предложением: «Чжан Сюань любил рисовать женщин и детей».При жизни не пользовался большой известностью. Но имя мастера часто упоминалось в позднейших дискуссиях о танской живописи

Стиль китайской живописи **се-и** (寫意) - передача идеи и чувств художника.

- Этот стиль предполагает свободную манеру письма. 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 не возможно.
- В этом стиле нет четких линий, нет детализации. **Стилю Се**-и **присущи широкие, свободные мазки широкой кистью**. Недаром этот стиль называют «грубая кисть».
- Один из самых известных художников традиционной китайской живописи мастер **Чжан Далянь** говорил, что се-и это передача духа предмета и его внутренней сущности.

Спасибо за внимание!