

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КИТАЙСКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ЖИВОПИСНЫХ ТРАДИЦИЙ

Китайская традиционная живопись (термин возник после прихода западной культуры в Китай для того, чтобы отличать исконно китайские традиции от новых, возникших в результате взаимодействия двух культур [1]) считается одной из крупнейших и наиболее ценных ветвей всего культурного наследия Востока. В чем же принципиальные различия китайской и европейской живописных традиций?

Все начинается с техники обработки рабочей поверхности и материалов. В Европе используется грубый холст, требующий предварительной грунтовки. Китайские мастера пишут на шелке или (позже) на рисовой бумаге, что позволяет обходиться без грунта. Кроме того, масляная живопись и акварель были неведомы китайцам (писавшим тушью) вплоть до 17-18 веков, когда миссионер и художник Гиузеппе Кастильоне (китайское имя Лан Шинин) [1] знакомит китайских мастеров с техникой живописи маслом, с соблюдением перспективы, светотени и других тонкостей, которые не использовались в древнем Китае. Однако надо признать, что европейские каноны применялись лишь в той мере, в какой это допускали китайские художники. То есть западное искусство было вынуждено адаптироваться к местной культуре и условиям [2].

Как и европейская, китайская живопись делится на жанры: shanshui (горы и воды), renwu (люди и животные) и huaniao (цветы и птицы). Их можно сопоставить с европейскими пейзажем, портретом и натюрмортом соответственно. Но на этом сходство, пожалуй, и заканчивается. Надо отметить, что в китайской живописи существуют как минимум два стиля: гунби ("тщательная кисть") и сеи ("передача идеи") [3]. В гунби пространство многоцветно, оно заполнено целиком, без пробелов и пустот. В сеи (одно- или двухцветном) едва ли не большая часть полотна остается незакрашенной, а рисунок состоит из нескольких линий, дающих приблизительное понимание о том, что изображено. И если для гунби в европейской живописи можно подобрать аналогии, то сеи абсолютно самобытно и уникально. В то же время, заполненность фона в гунби разительно отличается от европейской. Для западного художника фон - такая же часть картины, следовательно, он прорабатывается детально, в нем есть перспектива, игра светотени, глубина и контрастность. Фон китайской картины гунби - это только фон, который должен оттенять основной объект и первый план. Поэтому фон "плоский" и одноцветный [4].

Есть и еще одна важная с точки зрения авторов деталь: в отличие от западного мастера, китаец не ограничен в размере картины, что обусловило отсутствие в китайской живописи перспективы и ракурса изображения как таковых. Ведь если европейцу приходится заключать свой холст в раму и тем самым сужать размер своего творения, то китаец волен писать сколь угодно длинную картину-свиток (отдельные картины могли достигать 20-30 метров в длину [1]) и не задумываться об угле обзора, ракурсе, масштабе... Все эти параметры (они, разумеется, есть в китайской картине) могут меняться по мере того, как разворачивается свиток - это явление называют "меняющейся перспективой" (в отличие от "постоянной перспективы" в европейской живописи).

Следует также помнить, что живопись в Китае очень близка к письменности – по сути своей, иероглифы являются чрезвычайно развитой формой изобразительного символического искусства. Каллиграфия, будучи неотъемлемой частью и живописи, и письменности, на протяжении веков ставилась выше любого другого искусства, а образцы почерка великих мастеров ценились более драгоценностей [5]. Европейская живопись не может похвастаться

такими глубокими корнями, хотя, несомненно, символизм изображаемого присущ и западному искусству.

Однако самое глубокое и важное, по нашему мнению, отличие европейской живописи от китайской – в отношении к зрителю и в идейной подоплеке. Ведь уже тот факт, что китайская картина хранится в свитке и скрыта от взгляда собственной изнанкой, говорит о многом. Зритель – не главное, картина самобытна, она не развернута для обозрения. Для художника (как для европейского, так и для китайского) картина – способ выразить свою мысль, но в Европе мысль художника подвергается всеобщему рассмотрению. Китайский же мастер (особенно это характерно для стиля сеи, более неоднозначного и скрытного, чем стиль гунби) волен оставить свою мысль себе, давая зрителю (если тот станет разворачивать свиток) возможность увидеть лишь несколько линий, точек, которые вместе образуют нечто, а что именно – каждый решает самостоятельно. Китайская живопись в известном смысле – часть философии [2].

Таким образом, можно сказать, что в двух явлениях мировой культуры – китайской традиционной и европейской живописи – есть общие тенденции и направления, но каждый нюанс, каждая деталь окружающего мира, все, что изображается, трактуется по-разному, по-своему в силу расхождений в мировоззрениях, миропонимании, потому что живопись – это изображение того, каким представляет себе художник существующее вокруг него.

ЛИТЕРАТУРА:

1. <http://www.chinadata.ru/>.
2. <http://www.arsasiatica.com/books/>.
3. http://www.ds-meihua.ru/Zgivopis/sei_gunbi.shtml.
4. Cherrett P. Chinese brush painting. – Devon: Silverdale books, 2006.
5. Сторожук А.Г. Введение в китайскую иероглифику. – СПб.: КАРО, 2005.