

Китайская пейзажная живопись

Выполнила преподаватель
изобразительного искусства :
Прохорова Г.Г.

Пейза́ж (фр. *Paysage*, от *païs* — страна, местность) — жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения является дикая или в той или иной степени преобразённая человеком природа.

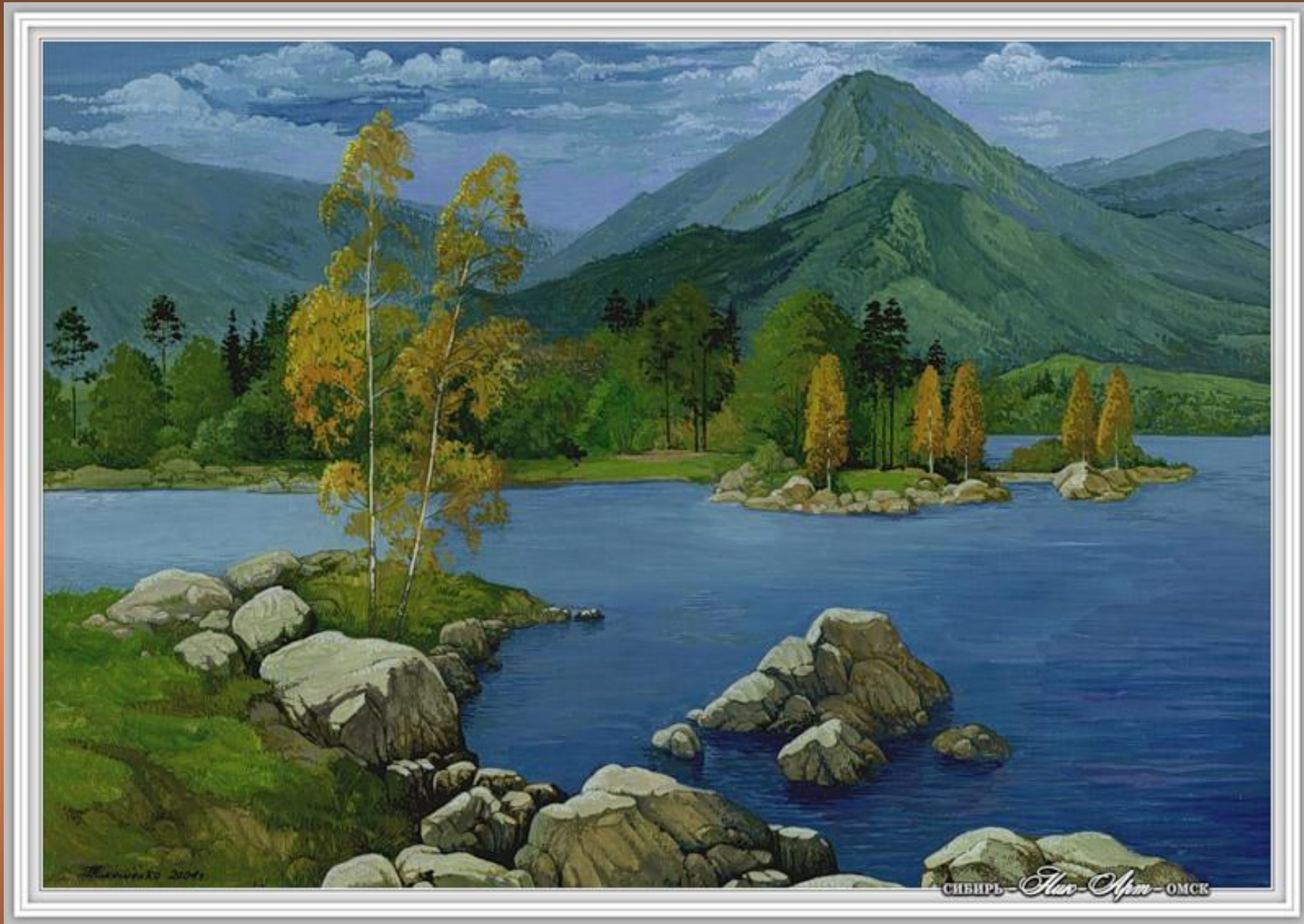
В зависимости от изображённого мотива можно выделить *сельский, городской* (в том числе *архитектурный* и *индустриальный*) пейзаж. Особую область составляет изображение морской стихии — *морской пейзаж* или *марина*.

При взгляде на лучшие пейзажные произведения можно почти физически ощутить дуновение ветра, запах моря, тишину снега или шум листвы.

В пейзаже, как правило, представлено изображение земной и/или водной поверхности. В зависимости от направления — изображение растительности, метеорологических (облака, дождь) и астрономических (звёзды, солнце, луна) образований, зданий, техники. Иногда художник использует также фигуративные включения (люди, животные).

В жанре пейзажа особую роль имеет построение перспективы вида, передача состояния атмосферы, воздушной и световой среды.

Китайская пейзажная живопись

Китайская национальная живопись гохуа появилась в глубокой древности. Она отличается большим своеобразием и совершенно отлична по материалу, технике и художественным средствам от европейской живописи.

Китайские картины пишутся тушью, минеральными и растительными красками типа акварели на шёлке (иногда на хлопчатобумажной или пеньковой ткани) или на особой бумаге из мягкого тонкого волокна и имеют форму свитков — горизонтальных для рассматривания на столе и вертикальных для украшения стен.

春風化雨千峰秀
綠水涵波萬壑清
畫堂人散花飛盡
只有流鶯啼不住

Художники пользуются кистями разных размеров, от очень тонких до очень толстых (от 5 миллиметров до 5 сантиметров).

Штрих может быть легким, как облако, или мощным, как дракон!

Одной из отличительных черт китайской живописи является то, что образы в ней создаются посредством линейного рисунка, в то время как в европейской живописи выражаются с помощью объёмов и форм, цветом и светотенью.

Для китайской живописи характерна многоточечная и рассеянная перспектива, лаконичная и ясная композиция из пятен с выразительными и ритмичными контурами, а также плоскостная живопись без светотеневой лепки.

Китайский художник может на длинном и узком бумажном или шелковом свитке воспроизвести реку, создавая ощущение бесконечности речного простора, увиденного сверху или сбоку, а также множество ландшафтов, казалось бы скрытых от зрителей линией горизонта. Этого нельзя достигнуть с помощью фокусной перспективы.

Многоплановая перспектива китайской живописи позволяет художнику дать полный простор своему воображению и создать художественный мир, не связывая себя рамками ограниченного горизонтом пространства.

В образах китайской живописи часто воплощаются глубокие философские идеи. В различные периоды развития живописи на неё наложили свои отпечатки конфуцианство, даосизм и буддизм. Родоначальник теории живописи Сэ Хэ в своих “Заметках о категориях старинной живописи” (490 г.) сформулировал шесть основных принципов, которыми должны руководствоваться художники. И самый первый из них состоял в требовании передать в живописи “одухотворённый ритм живого движения”, который присущ всему в природе, передать его сущность,^{1,2} а не внешнее натуралистическое изображение.

Особое значение придавалось изображению воды, которую почитали как "нектар богов". Согласно легенде, феникс стал символом чистоты, потому что напоен водой. Водопад - символ встречи Неба и Земли.

山 谷 鸣 泉 记 并 画 景 白 鹤 王 己

В традиционной китайской живописи установились определенные жанры: пейзаж "горы и воды", живопись "цветов и птиц", портрет и анималистический жанр. Трактаты по искусству композиции учили художника: "Прежде чем опустить кисть, непременно определи место Неба и Земли... Между ними заботливо расположи пейзаж".

В китайских пейзажах горы считались олицетворением мужского светлого начала ян, а воды - женского тёмного начала инь, из сочетания которых, по древним представлениям, возникает вселенная. Горы - кости земли, потоки воды - вены, кровь, пульсирующая, несущая жизнь и движение. Художник стремился передать сущность, мировую гармонию, ритм, лежащие в основе явлений природы. Поэтому ему были чужды натурализм, стремление к внешнему сходству.

Природа рассматривалась как место спасения от гнёта общества , как убежище, где одинокий отшельник, поэт и философ, наслаждается её красотой. Рассматривая пейзаж, тонкий ценитель и знаток живописи "терялся в странствиях" по далям.

Миниатюрность человеческих фигурок, изображённых на фоне грандиозных ландшафтов, должна была вызывать мысли о величии вселенной, в которой человек является незначительным звеном, подчинённым её могучим силам.

Особой популярностью в китайской живописи пользуется сосна, олицетворяющая и конфуцианскую сдержанность и стойкость, и даосский идеал "пользы бесполезного", то есть изогнутого, сучковатого и непригодного для поделок, и древнюю идею вечной юности. Деревья, подобно камням, воспринимаются как живые.

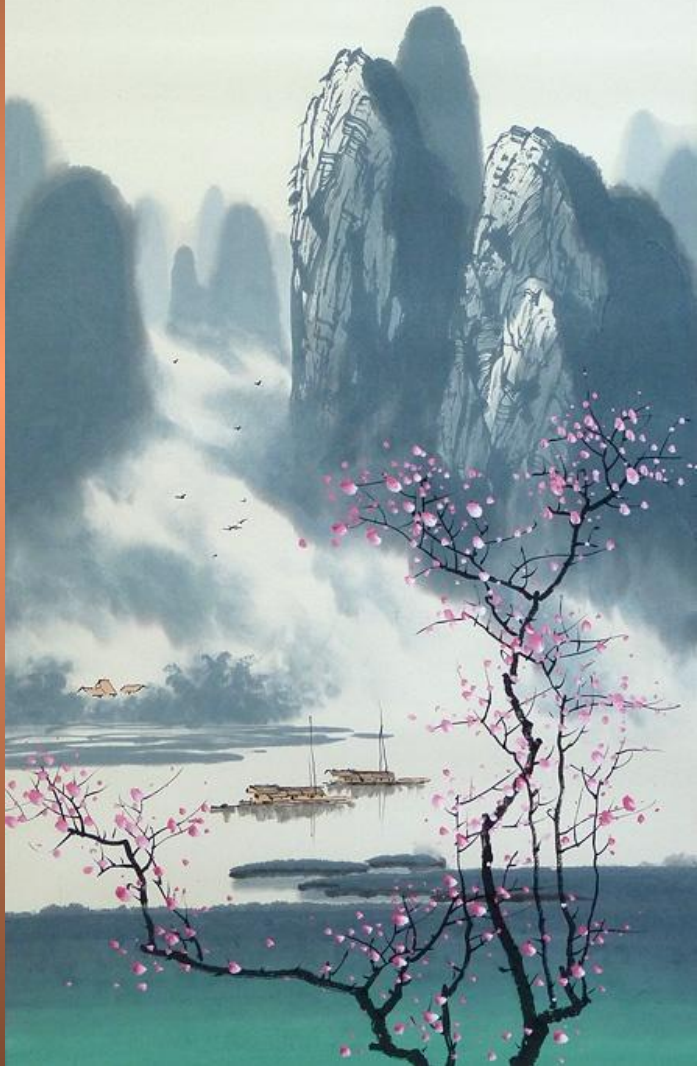

百里江映霞新 庚子夏月 吳昌碩畫

春暖風和花香鳥語
庚子年
吳昌碩

С популярностью бамбука может соперничать только изображение ветки с нежно-розовыми, белыми или жёлтыми цветами дикой сливы мэйхуа.

Она также символизирует гордого человека кристальной чистоты, негибаемость и стойкость, так как живые соки сохраняются в деревьях и в морозы.

Язык символов, лишенный предметной реальности, близок и понятен истинному ценителю китайского искусства. Тот, кто не понимает смысла иносказаний, не может постичь китайскую живопись. Назовём ещё некоторые популярные символы в изобразительном искусстве: дракон и птица феникс - символы власти, могущества и силы, а дракон также символ императора, а сейчас Китая и мужского начала; феникс - императрица , женское начало; лев-символ мощи и благородства; тигр-защитник от злых духов; журавль, черепаха старые камни - символы долголетия; летучая мышь, сорока - символы счастливой вести; голубь-символ мира, появился недавно; селезень с уткой , две рыбки, две бабочки, два цветка лотоса на одном стебле - символы супружеского счастья; лотос - символ внутренней чистоты ; пион - символ человеческой красоты, богатства , изобилия , почести и пышности; персик - символ долголетия и бессмертия; рыба карп - символ пожелания счастья и успехов; гранат - символ пожелания большого мужского потомства; множество цветов - символ расцвета китайского искусства.