ЛЮ ГУАНЬТИН
Аспирант РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: 498920135@qq.com

LIU GUANTING
Postgraduate student of Stroganov Russian State University of Design and Applied Art
e-mail: 498920135@qq.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2026_2_1_447_452

ХОЛОДНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА В КИТАЙСКОЙ ЛАКОВОЙ ЖИВОПИСИ: ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ДОСТОИНСТВА И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО

COOL COLOR PALETTE IN CHINESE LACQUER PAINTING: ARTISTIC MERITS AND EMOTIONAL RICHNESS

В данной статье исследуется художественное выражение и методы создания холодной цветовой гаммы в современной китайской лаковой живописи. Анализируется, как с использованием таких материалов, как яичная скорлупа, серебро и керамическая пыль, преодолеваются ограничения традиционной лаковой палитры для реализации холодных тонов. На примере конкретных произведений раскрывается уникальная ценность холодной серой гаммы в усилении структурности композиции и создании художественной атмосферы, а также показывается эстетическая глубина, достигаемая за счет синтеза холодной палитры с абстрактным языком и фактурой материалов. Исследование демонстрирует, что использование холодной гаммы не только расширяет колористическую систему лаковой живописи, но и обогащает современное лаковое искусство сдержанным и глубоким духовным содержанием.

This article explores the artistic expression and creative techniques of cool tones in modern Chinese lacquer painting. It analyzes how materials such as eggshell, silver, and tile ash are used to over-

come the limitations of traditional lacquer colors, thereby breaking through the bottleneck of cool tone representation. Through specific case studies of artworks, the unique value of cool gray tones in enhancing pictorial structure and creating artistic atmosphere is elaborated, revealing the aesthetic depth achieved through the fusion of cool tones, abstract language, and material texture. The study concludes that the application of cool tones not only expands the color system of lacquer painting but also imbues contemporary lacquer art with subtle and profound spiritual connotations.

Ключевые слова: лаковая живопись, холодная цветовая гамма, художественная выразительность.
Keywords: lacquer painting, cool tones, artistic expressiveness.

Каждый вид живописи обладает своими уникальными особенностями, которые зависят от используемых материалов и соответствующих им технологических методов. В частности, лаковую живопись отличает особая вязкость материала, что позволяет комбинировать различные специфические компоненты, такие как лак, золото, серебро, яичная скорлупа и перламутр, создавая уникальные фактурные произведения. Традиционная лаковая живопись сочетает три основных цвета — черный, киноварный и золотой, демонстрируя сдержанную глубину черного, интенсивную выразительность киновари и благородную элегантность золота. Со временем развитие лаковой живописи претерпело изменения, и ее цветовая палитра значительно обогатилась. Все больше произведений, выполненных в холодной серой гамме, стало появляться в художественной практике.

Натуральный лак можно разделить на две категории: прозрачный и непрозрачный. Прозрачный лак обладает акварельным блеском, в то время как непрозрачный является плотным по тону, демонстрируя различную текстуру поверхности. Поскольку исходный цвет лака после высыхания становится темно-коричневым, а все остальные оттенки получаются именно на его основе, это накладывает существенные ограничения на использование и выразительность цветовой палитры в лаковой живописи. В частности, белый цвет на основе лака после высыхания приобретает желтовато-белый оттенок, и получить чистый белый или холодный белый тон средствами одного лишь лака невозможно. Таким образом, воспроизведение холодной цветовой гаммы в лаковой живописи

Рис. 1. Цяо Шигуан. Жилища Хойчжоу. лаковая живопись. Инкрустация яичной скорлупой, серебро. 70×120 см. 2008 г.

Рис. 2. Чэнь Цзиньхуа. Поэзия кварталов Саньфанцисян. лаковая живопись. Пудра из черепицы, гравирование по лаковому слою. 75×120 см. 2015 г.

представляет значительную сложность. Однако благодаря настойчивым поискам художников было обнаружено, что применение таких материалов, как инкрустация яичной скорлупой для передачи холодного белого или использование керамической пыли, позволяет удовлетворить потребность в холодных тонах. Например, в серии работ Цяо Шигуана «Жилища Хойчжоу» (2008, рис. 1) используются три материала — лак, яичная скорлупа и серебро, а композиция построена на сочетании черного, белого и серого цветов. Различные оттенки холодного серого усиливают архитектурную структуру и геометрическое построение, создавая ритмическую гармонию. Умелое применение мозаики из яичной скорлупы позволило мастеру с большой художественной убедительностью передать как мягкость «ленивого» проникновения солнечного света в дом, так и сумрачную атмосферу пасмурного дня.

Сочетание материалов, используемых в лаковой живописи, с цветом натурального лака позволяет создавать фактурные узоры различного характера. Богатство текстур обеспечивает их гармоничное слияние с холодной серой гаммой современной лаковой живописи. Такие материалы, как полировальная вата, алюминиевая фольга, яичная скорлупа, древесные опилки, мелкозернистая наждачная ткань, металлическая проволока и другие, могут интегрироваться с лаком. Применение техник инкрустации, напыления и адгезивного соединения способствует более целостному цветовому единству произведения, полному раскрытию осо-

Рис. 3. Ли Юнцина. Кристальный город 105. лаковая живопись. Наклеивание ткани, рельефный лак, гравирование по лаковому слою. 61.3×92 см. 2012 г.
Рис. 4. Лю Гуантин. Тишина. лаковая живопись. Натуральный лак, рельефный лак, пудра из черепицы, использование потали. 80×80 см. 2022 г.

бенностей материалов и усилению художественной выразительности лаковой работы.

Очарование лаковой живописи заключается, прежде всего, в уникальной тактильности поверхности и фактурной выразительности, что особенно значимо для создания абстрактных произведений в холодной гамме. Например, работа Чэнь Цзиньхуа «Поэзия кварталов Саньфанцисян» (2015, рис. 2), посвященная историческому району Фучжоу, использующая абстрактные визуальные элементы — точку, линию, плоскость и фактуру, а также уникальные материальные возможности лаковой живописи, раскрывает историческое своеобразие, архитектурные особенности и культурный контекст этого места. Фактура, созданная широким мазком и лаковой пылью, в сочетании с холодной серой палитрой полотна, вызывает у зрителя более многообразные и глубокие впечатления, чем могла бы передать яркая, но однозначная цветовая гамма.

Применение холодной серой гаммы также способно передавать эмоциональный мир художника. В традиционной китайской культуре серый колорит олицетворяет принцип «золотой середины», вызывая психологическое ощущение скромности, сдержанности, умиротворенности и таинственности. Комплексное исследование взаимосвязи цвета в лаковой живописи с абстрактной выразительностью позволяет художнику интуитивно выбирать тон, наиболее соответствующий его эмоциональному замыслу.

Например, в работе Ли Юнцина «Кристальный город 105» (2012, рис. 3) в качестве доминирующего используется холодный серо-фиолетовый тон. Применяя техники наклеивания ткани и гравирования по лаковому слою, художник переосмысливает и реорганизует почти абстрактную композицию. В этом произведении объекты расположены в намеренно нарушенном порядке и представлены в абстрактных формах. Холодная серая гамма здесь одновременно монохромна и весома, сдержанна и выразительна. Слоистая структура цвета и композиции, выстроенная с тонким ритмом, раскрывает глубокое пространственное настроение — сокровенное и бездонное. Это воплощение романтической атмосферы холодных серых тонов наделяет лаковую работу уникальной визуальной притягательностью.

Произведения, выполненные в холодной цветовой гамме, способны через общий колорит усилить тематическое звучание лаковой живописи, а также глубже передать эмоциональное и духовное состояние художника. Например, в работе «Тишина» (2022, рис. 4) вся композиция построена на тонких нюансах синего цвета с включением оттенков зеленого, напоминающих луговую траву. Этот глубокий холодный сине-серый тон создает ощущение внутреннего умиротворения и эмоциональной зыбкости, вызывая ассоциации с безграничностью природы и теми прекрасными переживаниями, которые она дарит человеку. В работе использованы такие материалы, как натуральный лак, керамическая пыль, серебро, а также техника гравирования по лаковому слою, что сформировало особую живописную фактуру.

В последние годы на выставках китайской лаковой живописи появляется все больше произведений в холодной гамме. Художественный язык и стилистика таких работ развиваются по линии чувственных трактовок, а в целом характеризуют индивидуализацию современной лаковой живописи Китая. Художники активно исследуют выразительные возможности и духовные ассоциации холодных тонов, параллельно экспериментируя с техническими приемами, и уже добились определенных результатов. Можно уверенно прогнозировать, что в будущем доля произведений в холодной серой гамме будет возрастать, открывая новые перспективы для развития лакового искусства.

Список литературы:

1. *Ли Фань.* Исследование влияния фактурной формы на цветовую красоту лаковой живописи // Мэйшу дагуань. — 2014. — № 9. — С. 52–53. (На кит. яз.).

李帆. 探析肌理形态对漆画色彩美的影响[J]. 美术大观, 2014, (09): 52-53.

2. *Фань Цзысянь.* Исследование выразительности цвета и фактуры в создании лаковой живописи: дис. ... магистра искусствоведения / Лусиньская академия изящных искусств. 2025. — С. 54. (На кит. яз.).

樊子娴. 漆画创作中色彩与肌理的表现性研究[D]. 鲁迅美术学院, 2025. 54.

3. *Сяо Чжаохун.* Применение холодно-тёплого контраста в создании цветовой композиции // Вэньли даохан (нижний выпуск). — 2018. — № 2. — С. 82. (На кит. яз.).

肖肇鸿. 冷暖对比在色彩构成创作中的应用[J]. 文理导航(下旬), 2018, (02): 82.

4. *Чжоу Чэньян.* Цветовое выражение и преподавание // Ишу байцзя. — 2001. — № 2. — С. 94–97, 30. (На кит. яз.).

周晨阳. 色彩表现与教学[J]. 艺术百家, 2001, (02): 94-97+30.

5. *Лю Гуаньтин.* Исследование и применение холодных серых тонов в лаковой живописи: дис. ... магистра искусствоведения / Лусиньская академия изящных искусств. 2023. — С. 43.

刘冠廷. 漆画中冷灰色调的探究与应用[D]. 鲁迅美术学院, 2023. 43.

6. *Цяо Шигуан.* Лаковая живопись — половина создана человеком, половина — природой // Жэньминь луньтань. 2002. — № 8. — С. 60–61. (На кит. яз.).

乔十光. 漆画——人画一半, 天画一半[J]. 人民论坛, 2002, (08): 60-61.