ВАН АНЬЮЙ
Аспирант МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: wanganyu77@gmail.com

А.В. ТРОЩИНСКАЯ
Доктор искусствоведения, профессор, главный хранитель музея МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: troschinskaya.al@gmail.com

ANYU WANG
Post-graduate student of the Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts
e-mail: wanganyu77@gmail.com

A.V. TROSCHINSKAYA
Doctor of Art history, Professor, Chief Curator of the Museum of the Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts
e-mail: troschinskaya.al@gmail.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2021_4_1_124_129

ОСОБЕННОСТИ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ ЧЖУ ДА

FEATURES OF LANDSCAPE PAINTING OF ZHU DA

В статье анализируется пейзажная живопись выдающегося китайского художника эпохи Цин Чжу Да (1626–1705). В контексте развития различных стилей и жанров китайской классической живописи рассматривается идейное содержание его произведений, а также техника исполнения его картин. Автором делается акцент на том, что Чжу Да стремился ввести в старые отработанные схемы ноты нового ощущения мира, а также делается вывод, что в его живописи образы природы являются метафорой его размышлений и выражением его чувств.

The article analyzes the landscape painting of the outstanding Chinese artist of the Qing Dynasty Zhu Da (1626–1705). In the context

of the development of various styles and genres of Chinese classical painting, the ideological content of his works, as well as the technique of performing his paintings, is considered. The author emphasizes that Zhu Da sought to introduce notes of a new sense of the world into the old well-established schemes, and also concludes that in his painting the images of nature are a metaphor for his reflections and an expression of his feelings.

Ключевые слова: Чжу Да, шаньшуй-хуа, пейзаж в китайской классической живописи, династия Цин, хуаняо-хуа, живопись «цветов и птиц», живопись тушью.
Keywords: Zhu Da, Shanshui-hua, landscape in Chinese classical painting, Qing Dynasty, Huanyao-hua, painting of «flowers and birds», ink painting.

Китайский художник Чжу Да, известный также под именем Бада Шаньжэнь, оставил заметный след в истории мировой живописи. Его произведения наполнены сложными, зачастую непонятными метафорами, персонажи его картин имеют странную форму, и, в тоже время, его картины лаконичны, они исполнены тушью в простой, лапидарной и экспрессивной манере.

В наибольшей степени Чжу Да известен как мастер жанра «цветы и птицы» (хуаняо-хуа). Его живопись, с одной стороны, унаследовала традиции живописи династии Мин, но стиль Чжу Да отличается большей сдержанностью, по сравнению со стилем Чэнь Чуня (1482–1544), и он еще более дерзкий и гротескный, чем у Сюй Вэя (1521–1593). Одновременно он сумел достигнуть большей глубины и силы впечатления, казалось бы, совершенно простыми приемами кисти.

В период раннего правления династии Цин Чжу Да считали мастером живописи «цветов и птиц». Его ранние рисунки — небольшого размера, они больше похожи на восточные миниатюры (к тому же, его излюбленным форматом были альбомные листы, предназначенные для кабинетного рассмотрения). Однако по своей силе и выразительности его пейзажи не уступают хуаняо-хуа, обладая непреходящей эстетической ценностью, а его живопись в целом — это «апофеоз эстетства», по меткому выражению Е.В. Завадской [1, с. 143]. Линь Юй-тан, один из крупнейших китайских синологов, относил Чжу Да к группе

«экспрессионистов» в китайской живописи XVII столетия, наряду с Ши-тао [1, с. 208].

Если картины Чжу Да в жанре «цветы и птицы», помимо своей гротескной и странной формы, а также лаконичности техники туши и кисти, явно содержат скрытые смыслы — метафоры переживаний художника о своей стране и о своей печальной участи, то его пейзажи самодостаточны по своей красоте и очарованию. Возможно, это связано с тем, что художник стал серьезно работать в этом жанре позднее, находясь уже в зрелом возрасте.

Рис. 1. Чжу Да. Горы и дом. Вторая половина XVII в. Сюаньчэнская бумага,тушь. 24,2 х 16 см. Государственный Нанкинский музей

Пейзажи Чжу Да не столь известны, как его картины в жанре «цветы и птицы», однако нисколько им не уступают и даже превосходят их по силе и глубине, мастерству работы кистью. Конечно, его живопись шаньшуй-хуа и хуаняо-хуа стилистически едина, а его неординарная манера письма кистью и тушью очень согласуется с духовным содержанием его картин.

Чжу Да на протяжении всей своей жизни восхищался Дун Цичаном (1555–1636) — выдающимся теоретиком и практиком искусства, известным создателем теории о «северной и южной школах» в пейзаже, автором знаменитого теоретического трактата «Суть живописи», впервые поставившим «живопись учёных-литераторов» (вэньжэнь-хуа) выше академической придворной. Каллиграфия Чжу Да началась с написания одного из изречений Дун Цичана, одна из фраз которого гласила, «(…) что живопись всегда была облаками и дымом» [цит. по: 7].

До преклонных лет Чжу Да продолжал изучать художественное наследие Дун Цичана, стремившегося объединить в своих произведениях поэзию, каллиграфию и живопись и сумевшего в этом синтезе создать неповторимый стиль пейзажа как настроения души.

Сам Дун Цичан при создании пейзажной живописи вдохновлялся примером своих великих предшественников, таких как Хуан Гунван (1269– 1354), который называл себя «гостем гор и озер» и был автором трактата «Тайна написания пейзажа» [1, с. 124]; Ни Цзань (1301–1374), который писал картины не контурной линией, а лишь размывами и пятнами туши. Их пейзажи, с их бесплотностью и безлюдностью, отличались возвышенностью, как у еще одного выдающегося мастера более раннего времени Ми Фу (1051–1107). Бесплотные и безжизненные горы их картин, поваленные деревья с мертвыми ветвями и опавшими листьями представляли пустынную картину, которая, однако, своей аскетичной мощью и, в то же время, простотой и безыскусностью передавала переживания одинокого, сильного и упрямого художника. По манере письма и другим внешним признакам произведения этих мастеров живописи очень отличаются между собой, однако их роднит утонченность и пуританское пристрастие к чистоте духа, выраженный покой и отчужденность от мирской суеты.

Рис. 2. Чжу Да. Горы и деревня. Вторая половина XVII в. Сюаньчэнская бумага, тушь.18,7 х 23,2. Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Пейзажная живопись Чжу Да композиционно разнообразна: она может строиться как по вертикали, так и по горизонтали и даже по кругу. Имея большой опыт, художник очень своеобразно пользовался тушью, втирая ее почти сухой кистью, увлажняя при необходимости, используя как темные тона, так и широкую гамму светлых. Чжу Да удавалось передавать средствами живописи свое настроение и переживания: ощущение холода, грусть, свою неустроенность, «ухабистость» жизненного пути, обиду и гнев, выплескивая с помощью кисти и туши без остатка волну своего настроения и мироощущения на бумагу.

Развивая абстрактную и плоскостную композицию в своих пейзажных картинах, Чжу Да словно освобождает структуру пейзажа от оков природы и обретает большую свободу. Чжу Да использует виртуальное и абстрактное сознание для того, чтобы сделать пейзаж произвольным и изменчивым. По сторонам он может быть крайне условным, но средняя часть в этом случае будет полна реальности: горная вершина и валун внезапно станут явными, поднимаясь слева и справа, горы станут расти в нашем сознании, чередуясь и соединяясь в горные цепи, они будут тянуться вверх, к краю картины, ломая привычное пространство. Или возьмем его странные композиции, с пустотой в центре и твердью гор справа и слева, либо вверху и внизу. Иногда камни и деревья изображены только с одной стороны, делая композицию необычной и интересной, благодаря своей «пустоте». Такая плоскостность и абстрагирование свидетельствуют о крайне индивидуалистическом, нестандартном мышлении Чжу Да, свободном от общепринятых схем и «канонов» построения пейзажа в классической китайской живописи. Противоречие и гармония парадоксальным образом уживаются в его независимой своеобразной живописи.

Картины Чжу Да, как правило, выполнены кистью в свойственном ему резком стиле, а образы его живописи — странные, непривычные глазу, написанные экспрессивно и «дико», что стало главной их особенностью и отличительной чертой. С точки зрения композиции, многие работы Чжу Да приняли более низкую линию горизонта и точку обзора, сохраняя свою плоскостность. Средний план, к тому же, бывает как будто перевернут, что сбивает с толку и разрушает впечатление реальности визуального пространства.

Чтобы получить новый пространственный эффект, Чжу Да сознательно отказался от традиционной пейзажной композиции «одна река и два берега», то есть: когда на переднем плане изображалась гора или берег с деревом, в центре — река, выше — отдаленная гора. Его горы, написанные на одном дыхании, одинаковые по тону, сливаются в одно целое, в один план. Таким образом, Чжу Да сознательно уходит от передачи пространственной глубины и воздушной перспективы, создавая чисто плоскостную композицию.

В заключение можно сделать вывод о том, что в живописи Чжу Да образы природы являются метафорами мыслей и чувств художника. Использование Чжу Да широких и резких сухих мазков кисти, как и

чередование их с влажными пятнами туши, является очень характерным для его живописи, с их помощью он создавал нереальные туманные пейзажи, наполненные ощущением взгляда через завесу, подобно изображению луны через ее отражение в воде. Чжу Да стремился ввести в старые схемы живописи шаньшуй-хуа ноты нового ощущения мира, и ему во многом удалось это сделать.

Список литературы:

1. *Завадская Е.В.* Эстетические проблемы живописи старого Китая. — Москва, 1975. — 440 с.

2. Слово о живописи из Сада с горчичное зерно / перевод Е.В. Завадской. — Москва: Наука, 1969. — 520 с.

На китайском языке:

3. *Бай Говэнь.* Реализм новой живописи жанра «хуа-няо» стиля гунби / Говэнь Бай. — Ляонин: Издательство «Искусство», 1998.

4. Большая энциклопедия: живопись периодов Юань, Мин, Цин / Музей Гугун. Тома 2, 3, 4. — Пекин, 1987.

5. *Ван Боминь, Жэнь Даобинь.* Коллекция живописи. — Хэбэй: Хэбэй Мэньшу, 2002.

6. *Ван Даи.* Краткий анализ техники живописи жанра «хуа-няо» / Даи Ван. — Сычуань: Издательство «Искусство», 1987.

7. *Ван Маньлян.* Альбом произведений живописи в жанре «хуа-няо» / Маньлян Ван. — Хэбэй: Издательство «Искусство», 1987.

8. *Ван Сюнь.* История китайского изящного искусства. — Шанхай: Шанхайское народное искусство, 1989.

9. *Ван Чжунсюй.* Энциклопедия китайской живописи жанра «цветы и птицы». Том 8. — Шанхай: Шанхайская живопись и каллиграфия, 2008.

10. Заметки о национальной живописи. — Чи лун, 1997.

11. Записи о знаменитых художниках всех эпох. — Пекин: Издательство «Культурная реликвия», 2008.