ЛУ ВЭЙЦЗЕ
Аспирант кафедры теории истории декоративного искусства и дизайна РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: 591400368@qq.com

LU WEIJIE
PhD Student of Russian State Stroganov University of Applied Arts
e-mail: 591400368@qq.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_4_2_261_267

ПЕЙЗАЖНАЯ ЖИВОПИСЬ И САДОВО-ПАРКОВОЕ ИСКУССТВО В ДРЕВНЕМ И СРЕДНЕВЕКОВОМ КИТАЕ

LANDSCAPE PAINTING AND GARDENING ART IN ANCIENT AND MEDIEVAL CHINA

История развития садово-паркового искусства и пейзажной живописи в Китае насчитывает не одно тысячелетие. Сады появляются в период династии Шан (3 тыс. л. до н. э.), начало пейзажной живописи можно зафиксировать уже в период Чжаньго (Сражающихся царств (2 тыс. л. до н. э.)). Развиваясь как два самостоятельных вида искусства, в своей основе они имеют много общего, в корне отличающее их от других мировых традиций садового и пейзажного творчества. Это отличие базируется на особом понимании природы, кроющемся в особенностях китайского мировоззрения, сформулированного философской традицией. Как целое, так и каждый природный мотив насыщены богатым символическим содержанием. Особый акцент в статье сделан на пейзажном и ландшафтном творчестве в период династии Сун (960–1279).

The history of gardening and landscape painting in China goes back more than one millennium. Gardens appear during the Shang Dynasty (3 thousand years BC), the beginning of landscape painting can be recorded already in the Zhanguo (Warring States) period (2 thousand years BC). Developing as two independent types of art, at their core, they have much in common, which fundamentally distinguishes

them from other world traditions of garden and landscape creativity. This difference is based on a special understanding of nature, hidden in the peculiarities of the Chinese worldview, formulated by the philosophical tradition. Both the whole and each natural motif are saturated with rich symbolic content.

Ключевые слова: китайское садовое искусство, живопись шаньшуй.
Keywords: Chinese garden art, Shanshui painting.

Связь между классическими китайскими садами и традиционной китайской живописью существует с древних времен. Можно утверждать, что живопись в Китае постепенно становится основой садового искусства, эта взаимосвязь развивается активно в период древности и средневековья.

Традиционная китайская пейзажная живопись и формирование ландшафтных садов в средневековом Китае взаимосвязаны по целому ряду оснований. Во-первых, общностью исторического развития, культуры, отношения к природе. Во-вторых, единым пониманием визуальной ценности композиции изображенного и созданного искусственного ландшафта. Это не только сами правила композиции, но искусство аранжировки форм, требование естественности, язык цвета. И, в-третьих, культурными установками на восприятие пространства пейзажа, единство мира природы и культуры, понимания творчества как призмы, через которую человек общается с природой.

Исследования взаимоотношения садов и живописи Китая

Тема взаимоотношения сада и живописи поднимается в китайских исследованиях уже с периода средневековья. Изучение эстетических основ пейзажной живописи и теории садового искусства в китайской традиции имеет очень глубокие корни. Философия пейзажной живописи как ключ к изучению садового дизайна обсуждается уже в старейшей монографии по теории садоводства «Юань Е» («Устроение садов»), написанной во времена династии Мин (1368–1644), периода, который по праву считается апогеем развития искусства китайских садов. В книге по садоводству прославленного литератора Вэнь Чжэнхэна «Чжан у чжи» («О вещах, радующих взор»)» обсуждается роль живописной традиции в дизайне сада. «Класси-

ческие сады Сучжоу» Лю Дуньчжэня указали на художественные характеристики поэзии и живописных садов Сучжоу. Современные исследователи этой темы Чжао Сыи и Чжан Цзань, авторы труда «Китайская живопись и рукотворные сады литераторов», считают, что принципы китайских садов и китайских пейзажей, формирующих художественную концепцию, схожи, а дизайн садового пространства подобен замыслу китайской живописи [9].

Исследованиям китайского сада посвящены работы известных отечественных искусствоведов-китаистов: В.Г. Белозеровой [1] и Н.А. Виноградовой [2], а также ряда представителей более молодого поколения — Е.В. Голосовой [3], М.О. Суриной и А.А. Сурина [6]. Все исследователи говорят о тесной связи пейзажной живописи и ландшафтного дизайна китайского сада, однако ни в одной работе эта тема пока еще не раскрыта подробно, лишь пунктиром.

Краткая история садового искусства

Классические китайские сады являются одной из трех уникальных садовых систем в мире, наряду с английским пейзажным и французским регулярным садом. Они объединяют в себе ландшафтную культуру, практику садоводства и художественную концепцию в единое целое. Классические китайские сады включают императорские сады, частные сады, храмовые сады и т. д. Наибольшее значение имеют ландшафтные сады литераторов и императорские сады [7].

Традиция создания садов в Китае происходит из глубокой древности. Упоминание «радостей парка» встречается в одном из древнейших памятников китайской литературы — книге песен, датированной XI–VI вв. до н. э. В эпоху Чжоу (1045–221 гг. до н. э.) выделяются два основных типа садово-парковых пространств: императорские охотничьи угодья и территория храма, обустроенная специальным образом. Первый тип использовался для ритуальной охоты императора, после которой добыча приносилась в жертву, пространство второго сформировывалось под активным воздействием человека, создавалось особое пространство для медитативных практик [4].

Во времена династий Вэй и Цзинь садовое искусство достигло максимального натурализма, характеризуются в трудах как «посадка лесов и открытие ручьев», что подчеркивает то, что они были такими же естественными, как природа.

В периоды Тан и Сун многие литераторы и художники начали пытаться интегрировать художественную концепцию, предложенную

в теории живописи, в планировку и озеленение сада и практиковали ее лично, участвуя в проектировании. Большинство частных садов времен династий Тан и Сун были спроектированы литераторами и художниками, владевшими пейзажной живописью. Сады династии Сун характеризовались дикими горами и лесами, которые тесно связаны с простотой и естественной художественной концепцией, воплощенной в пейзажных картинах династии Сун. Эстетический вкус пейзажной живописи также повлиял на художественный стиль садов династии Сун [8].

Во времена династий Мин и Цин некоторые художники-литераторы, хорошо разбиравшиеся в пейзажной живописи, поэзии и философии, практиковали разного рода эксперименты в области садового дизайна. Кроме того, некоторые известные садоводы и теоретики садоводства, например, Вэнь Чжэньхэн и Цзи Чэн, сами были художниками, а также хорошо разбирались в пейзажной живописи.

Сады и пейзажная живопись эпохи Сун

Вернемся к династии Сун как периоду одного из наиболее ярких проявлений взаимоотношений садово-паркового и живописного искусства. Сады династии Сун характеризовались дикими горами и лесами, которые тесно связаны с простотой и естественностью художественной концепции, воплощенной в пейзажных картинах эпохи, ярким примером являются работы Ма Юаня и Ся Гуя. В этот период происходило и обратное влияние — влияние садового искусства на живопись. Исследователь Чжоу Вэйцюань резюмировал характеристики садов литераторов династии Сун как простые, уединенные, элегантные и естественные. Углубление художественного замысла, характерное для пейзажной живописи, ценится и в садах: простота предполагает глубокую художественную концепцию, которая воплощает личностные чувства художника в пейзаже. Трактовка пейзажей династии Сун становится все более разнообразной, как и формы выражения. Названия картин, такие как «Холодный лес», «Закат в открытом лесу» и «Поиск уединения», отсылают нас к человеку, к личностным поискам на фоне природы.

Через изображение природных ландшафтов художник, а вслед за ним и зритель-созерцатель совершают путешествие — перемещается по дорогам, посещают горные жилища и лесные угодья, занимаются рыбной ловлей. Помещение различных архитектурных сооружений в окружении естественных ландшафтов демонстрирует ненавязчивое внедрение

человека, всегда согласующего свои действия с природой, не нарушая гармонию. Пейзажи династии Сун тесно интегрируют природу и жизнь человека и позволяют занимать нам наблюдательную позицию. В этот период можно говорить о гуманистическом пейзаже. Например, «Соревнование в бассейне в Цзиньмин» изображает изысканный знаменитый сад Цзиньминь времен династии Сун, который отражает изысканную архитектуру и великолепную сцену водных игр.

На панорамных пейзажных картинах династии Северная Сун, написанных такими художниками, как, например, Фань Куань, мы видим, что горы высокие и крутые, водная гладь широкая, а величественные скалы усеяны деревьями и зданиями и т. д. Рисунок — от руки, демонстрирующий творческую концепцию «формы и духа». В дополнение к штатным художникам академии живописи, литераторы династии Сун сознательно пополнили ряды живописцев и использовали пейзажную живопись, чтобы обозначить высший уровень. В каллиграфии и поэзии, осуждающей любовь и порицание, они стали чрезвычайно активными. Ученые, представленные Су Ши, превратили живопись из искусства, близкого ремеслу, в поистине высокое искусство, пейзажная живопись вышла на высший уровень. Су Ши потребовал, чтобы живопись не удовлетворялась технической проблемой «подобия», а фокусировалась на духовном выражении «подобия», что усовершенствовало художественную концепцию пейзажной живописи. Она тесно связана с высшей сферой жизни и приобретает глубокие культурно-эстетические коннотации.

Уникальная художественная концепция пейзажной живописи оказывает прямое влияние на искусство садов. Особенно это проявляется в садово-парковой деятельности вэньжень — литераторов, которые не только хорошо разбираются в поэзии и живописи, но и сами занимаются самыми разными видами творчества. При планировании и дизайне сада теория ландшафтной живописи литераторов используется как своеобразное теоретическое руководство для создания реального сада. Поэтический и художественный замыслы изначально вкладываются в концепцию сада. Эстетический вкус вэньжень серьезно повлиял на создание садов во времена династии Сун. Многие сады проникнуты общим художественным стилем и демонстрируют методы садоводства, которые тесно связаны с пейзажными картинами и поэзией. Многие литераторы и художники участвовали в создании садового дизайна, поэтому синтез садов, литературы и пейзажной живописи стал ближе, сформировав важный этап в развитии китайских садов.

Сады формировались с глубоким пониманием идей даосского в своей основе учения фэн-шуй. Основополагающей идеей создания сада являлось формирование пространства таким образом, чтобы энергия Ци (благоприятная энергия, проходящая через все существующее) образовывала положительные для человека структуры, позитивно влияющие на жизнедеятельность и судьбу того, кто находятся в пространстве, сформированном по принципам Фэн-шуй. Говоря о китайских садах, стоит отметить воплощение трех основных принципов этого учения: Сад должен направлять энергию ци таким образом, чтобы энергетические потоки имели лечебные свойства в отношении человека, находящегося в среде сада, а также защищали от неблагоприятного воздействия отрицательных энергетических потоков.

1. Все хозяйственные постройки и жилые здания должны воплощать в себе формы квадрата или прямоугольника для того, чтобы восстанавливать нарушенную гармонию вселенной.

2. Территория сада со всеми постройками должна иметь композиционную полноценность и завершенность. Все основные элементы сада должны также направлять энергию ци в дом, чтобы обеспечить его обитателям благоприятную среду обитания в красоте, здоровье, достатке и благополучии [5].

Следуя указанным выше принципам, китайцы создавали особый макрокосмос, реализовывая таким образом духовный акт, в результате которого небо, земля и человек обретают единство и гармонию, становятся структурированным и упорядоченным единым целым. Важно, что человек должен быть вовлечен в благоприятную среду, созерцая ее. Таким образом, созерцание является важнейшим духовным актом даосизма.

Садово-парковое искусство рассматривалось как источник духовного совершенствования. Движение, «путешествие» внутри сада стало основным способом наслаждения садом, подобно ментальному путешествию внутри живописного пространства.

Выводы

Происхождение и развитие традиционной китайской пейзажной живописи обеспечивают прочную теоретическую основу для создания классических китайских садов. Зрелая теория пейзажной живописи также в значительной степени способствовала развитию классических китайских садов.

Живописный пейзаж и произведения ландшафтного искусства имеют общую эстетическую основу, на которой базируется творческая концепция создающих их художников.

Путешествие внутри пейзажного ландшафта стало стандартом оценки классических китайских садов и китайского пейзажа. Все это иллюстрирует взаимосвязь между поэзией и живописью, садами и лесами.

Сегодня, в связи с быстрым ростом индустриализации и растущей урбанизацией, ощущается нехватка природного окружения. В связи с этим, новая экологическая концепция городской планировки во всем мире обязательно включает внедрение садов, растений в пространстве города, концепция, изначально зародившаяся в Китае, в основе которой — идея гармонии и единства человека и природы, отраженная и в китайской пейзажной живописи. В современном же пространстве она признана удовлетворять экологические потребности современного социума, интегрировать в городское пространство элементы природы, создавая комфортную среду для современного человека. И сад имеет большое значение.

Список литературы:

1. *Белозерова В.Г.* Искусство китайских садов: теория и практика периода династии Мин // Культура и искусство. — 2016. — № 6 (36). — С. 826–836.

2. *Виноградова Н.А.* Китайские сады. — Москва: Арт-Родник, 2004.

3. *Голосова Е.В.* Ландшафтное искусство Китая. — Москва: Наалис, 2008.

4. *Новикова Е.В.* Китайский сад — модель взаимоотношений Человека и Природы // Человек и Природа в духовной культуре Востока. — Москва: ИВ РАН: Крафт, 2004. — С. 397–417.

5. *Поляков Е.Н., Михайлова Л.В.* Композиционные особенности китайского сада. — Вестник ТГУ, 2017. — С. 9–31

6. *Сурина М.О., Сурин А.А.* Философия и символизм китайской пейзажной живописи // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. — 2014. — № 5 (61). — С. 294–297.

7. *Chen R.* Research on Traditional Chinese Garden's Space Syntax and Insights into Contemporary Regional Construction. — Beijing: Tsinghua University, 2012 [Chinese].

8. *Cheng Ji.* Craft of Gardens / translated by Alison Hardie [Chinese]. — Yale University Press, 1988.

9. *Chunyang A.* Suzhou: A Garden City. — Foreign Languages Press, Beijing, 1984 [Chinese].