ГО ЦЗИНЬЮЙ
Аспирант РГПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: 2273913616@qq.com

GUO JIN YU
Post-graduate student of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: 2273913616@qq.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_4_2_335_340

ВЛИЯНИЕ ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ НА ТВОРЧЕСТВО СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ ФРЕСОК ГРОТОВ МАЙЦЗИШАНЬ В ТЯНЬШУЙ)

THE INFLUENCE OF ANCIENT CHINESE STUDIES ON MODERN PAINTING (TAKE AS AN EXAMPLE THE FRESCOES OF THE MAIJISHAN GROTTOES IN TIANSHUI)

Искусство китайской живописи имеет долгую историю. Развитие современной живописи по-прежнему неотделимо от древнего искусства, древней настенной живописи и фресок гротов Майцзишань. Этот памятник оказывает большое влияние на современную живопись. Процесс создания фресок в гротах Майцзишань, эстетические характеристики и даже степень разрушения фресок — все это принесло китайским художникам новое вдохновение.

The art of Chinese painting has a long history. The development of modern painting is still inseparable from ancient art, ancient wall paintings and frescoes of the Maijishan grottoes. This has a great influence on modern painting. The process of creating frescoes in the grottoes of Maijishan, aesthetic characteristics and even the degree of destruction of frescoes - all this brought new inspiration to Chinese artists.

Ключевые слова: Древние фрески, гроты Майцзишань, современная живопись.
Keywords: Ancient frescoes, Maijishan grottoes, Modern painting.

1. Древние фрески в гротах Майцзишань

Фресковое искусство гротов — это сокровище китайской живописи и корень китайской цивилизации. Развитие современной китайской живописи продолжает традиционную культуру и традиционное искусство, что является миссией китайских художников. Эта статья — на примере изучения гротов Майцзишань современными живописцами. Гроты Майцзишань расположены в городе Тяньшуй, провинции Ганьсу, к югу от Лунси на Великом Шелковом пути. Они были построены в 384–417 годах нашей эры. Здесь находится большое количество скульптур и изваяний, а также около 1000 квадратных метров фресок. В гротах сохранились изысканные глиняные скульптуры, которые известны во всем мире, а также зал искусства, где хранится большое количество религиозных, художественных, архитектурных и других материальных памятников. В гротах сохранились фрески «Статуя летающего бога», «История западного буддизма», «Человек поддержки», «Монах» и другие. Эти фрески существуют уже долгое время; многие из них были повреждены из-за землетрясений, ветра и песка, проливных дождей и высокой влажности. Они являются объектом исследования и вдохновения для современных художников [1].

Рассмотрим композицию «Зенит» в гроте № 76 (ил. 1). На фреске изображены «летающие боги», держащие подносы с фруктами и курильницы для благовоний. Они, красиво танцуя, парят в небе. Их длинные юбки развеваются на ветру, а детали костюма также создают ритмический танец под действием ветра. Изображение представляет собой комбинацию стилей Гунби и Се-И, с четкими линиями и контурами. Таким образом, композиция исполнена в традиционной китайской технике живописи простыми и смелыми цветами. Мы можем только восхищаться и преклоняться перед людьми, жившими более тысячи лет назад, которые, благодаря своему религиозному благочестию, потратили много человеческих и финансовых ресурсов, чтобы оставить будущим поколениям изысканные произведения искусства.

Рис. 1. «Летающий бог». Фреска. Размер неизвестен. Около 400–500 гг. н. э.

Исследуя детали композиции, мы можем видеть, что «фея» на фреске (ил. 2) полностью сохранилась. Ее фигура повреждена лишь

небольшими трещинками, зато насыщенность цвета прочитывается очень отчетливо. Эта композиция является излюбленным мотивом и примером для нашего сегодняшнего изучения древних фресок.

Сюжет этой фрески описывает события из древней религиозной мифологии. Сюжет этой фрески описывает события из древней религиозной мифологии.На картине проводится грандиозное мероприятие Дхармы. Смысл этой фрески заключается в восхвалении великих религиозных ритуалов и укреплении набожных сердец верующих.

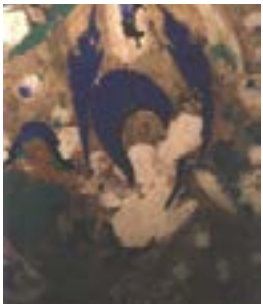

Рис. 2. «Летающий бог-1». Фреска. Размер неизвестен. Около 400–500 годы н. э.

2. Влияние фресок на современных художников

В современной живописи стало популярным создавать картины в технике «всеобъемлющий материал», то есть исполненными несколькими материалами. В Китае многие художники вдохновляются древнекитайским искусством, причем часто именно поврежденные фрагменты — осыпание, остатки и исчезновение цветов на фресках — дают современным художникам повод включить неограниченную фантазию.

Ронг Кэцзюнь, молодой живописец с юга, является современным художником, который в последние годы активно участвует в крупных выставках. Его работы стремятся к плоскостности и декоративности композиции. В сюжетах его картин, в основном, используются мотивы древних фресок, скульптуры и архитектуры. Художник творчески перерабатывает этот материал и создает произведения, сочетающие традиционные и современные техники выражения. Интересно, что, будучи настоящим южным художником, он часто путешествует по древним гротам на северо-западе Китая, чтобы изучить цвета древних фресок. Он видит в поврежденных деталях фресок абстрактные композиционные соотношения (ил. 3). Картина Ронга Кэцзюня «Тан Юнь» основана на древних китайских фресках в качестве модели. Он придерживается смелых и чистых линий и цветов. В этой и других картинах художника можно почувствовать тайну древних фресок.

Рис. 3. Ронг Кэцзюнь. «Тан Юнь». 80 х 80 см. Холст, масло. 2021 г.

Художник Ян Ян — самая самобытная среди молодых китайских женщин-живописцев. Она окончила Центральную академию изящных искусств в Пекине. Изучая традиционное искусство академической школы, Ян Ян изучала древнюю и современную китайскую живопись, ища, как переосмыслить плоскостные композиции древнего искусства в современной китайской эстетике с помощью различных материалов. Она очень подробно исследовала историю живописи и в своем творчестве и пытается воспроизводить ее по-новому — с позиции осмысления древних идей современным обществом. В ее работах большое место занимает женская тема, которая всегда рассматриваются с точки зрения исторической перспективы. Картины Ян Ян переосмысливают жизнь и состояние современных женщин. Художник предпочитает работать с помощью минеральных пигментов, золотой и серебряной фольги и других материалов. В картине Ян Ян «Весна приближается» (ил. 4) можно почувствовать лишь тень древних китайских фресок, намек на их влияние. И это, прежде всего, минеральные краски, аналогичные тем, что использовались на древних фресках. Художник в течение многих лет настаивала на использовании этих пигментов, что явилось важным средством для достижения ее замысла. Размытая текстура персонажей отражает красоту, которая наполняет фрески после повреждения под воздействием времени и сил природы. Эта красота времени и пространства вновь отражена в работах современного художника Ян Ян. Выразительность пластического искусства значительно расширилась, и нет никаких сомнений в том, что привлекательность ее произведений также повысилась [2].

Рис. 4. Ян Ян. «Весна приближается». Живопись по дереву минеральными красками, золотая фольга. 232 х 192 см. Серебряная награда на 12-й Национальной художественной выставке

В 2022 году было создано Общество масляной живописи Ганьсу. Работа автора статьи «Создание пещеры» (ил. 5) участвовала в первой выставке Общества масляной живописи Ганьсу. Это мероприятие стало самой авторитетной выставкой масляной живописи в провинции Ганьсу. Все художники, участвующие в выставке, — выдающиеся молодые художники, живущие в провинции Ганьсу.Радио и телевидение Ганьсу сообщили, что «На этой выставке будет представлено 300 работ, что является самым

высоким качеством за всю историю выставки масляной живописи в Ганьсу» [3]. На картине «Сотворение гротов» изображены одни из древних ворот гротов Майцзишань. Древние китайские гроты хранят историю и культуру. От архитектуры до скульптуры — все древнее искусство затронуло нас. После более чем тысячи лет ветров и дождей существующая форма и цвет дверей и стен претерпели новые изменения. Это дало современным художникам новое вдохновение. Материалы, используемые при покраске, — грунт, песок, диоксид титана и опилки. Эта картина выражает историю и превратности судьбы, пережитые гротом, и передает «следы», оставшиеся от истории, благодаря естественному распределению пигментов и текстурированным мазкам кисти. Это одно из многих творений «Гротов Майцзишань» и единственная работа с «Вратами гротов» в качестве основного изображения.

Рис. 5. Го Цзиньюй. «Сотворение гротов». Комплексные материалы на холсте. 80 х 80 см. Первая выставка Общества масляной живописи Ганьсу в 2022 году

Выводы

Фрески гротов Майцзишань являются сокровищами мирового искусства. За долгую историю гротов в их архитектуре и декоре накопилось много китайской мудрости и чувств. Содержание, форма и цвет фресок гротов Майцзишань отражают превосходное мастерство древних живописцев. Их влияние на современных художников остается огромным. И не важно, в какой технике работают художники в наши дни, — гроты представляют большую исследовательскую ценность. Развитие современной китайской живописи маслом неотделимо от древних фресок и еще более неотделимо от духовного наследия, связанного с фресками. Прежде всего, исследование фресок — это духовный диалог с древними мастерами. Как интегрировать древние фрески с современной живописью — миссия современных китайских художников.

Список литературы:

1. *Юань Ли*. Изучение танцевальной формы полета на фресках гротов Шелкового пути — на примере гротов Майцзишань [J]. Сычуаньская драма, 2021

(09): 131–135. (袁莉. 丝路石窟壁画飞天之舞蹈形态考—以麦积山石窟为例[J]. 四川戏剧, 2021 (09): 131–135).

2. *Юй Сычэнь, Шэнь Цзиньтао*. Говоря о диалектической взаимосвязи между всеобъемлющей материальной живописью и материалами [J].Художественное образование, 2023 (05):161–165. (俞希承, 沈金涛. 漫谈综合材料绘画与材料的辩证关系 [J]. 艺术教育, 2023 (05): 161–165).

3. Экономическое вещание в Ганьсу.Департамент культуры и туризма провинции Ганьсу. 2022. 06–26. (甘肃经济广播. 甘肃省文化旅游厅. 2022. 06–26).

4. *Ян Вэнь, Чжан Юнхэ*. Исследование развития и использования художественных ресурсов в гротах Ганьсу — Обзор «Искусство китайских гротов в гротах Могао» [J]. Китайская живопись маслом, 2022, 47 (07): 162.（杨文, 张玉河. 甘肃石窟艺术资源开发与利用研究—评《中国石窟艺术莫高窟》[J]. 中国油画, 2022, 47 (07): 162）.

5. *Лю Иннань, Чжань Чанфа, Чжан Сяньцянь и др.* Характеристика и анализ карты знаний по исследованию китайских гротов [J]. Исследование природного и культурного наследия, 2022, 7 (03): 44–63. DOI: 10.19490/j.cnki. issn 2096-698X.2022.03. 044–063. (刘瑛楠, 詹长法, 张向前等. 中国石窟研究知识图谱表征分析[J]. 自然与文化遗产研究, 2022, 7 (03): 44–63. DOI: 10.19490/j.cnki.issn 2096-698X.2022.03.044-063).