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

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

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_1_1_264_271

ИСКУССТВО ВЭНЬЖЭНЬ (ЛЮДЕЙ КУЛЬТУРЫ) В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

THE ART OF WENREN (PEOPLE OF CULTURE) IN RUSSIAN HISTORIOGRAPHY

В статье поднимается историографический вопрос исследований разных областей деятельности «людей культуры» — вэньжэней — в русскоязычной научной литературе. В последние годы эта область китайской культуры вызывает все больший интерес в качестве объекта изучения специалистов разных областей, так как именно в этой интеллектуальной среде китайского общества складывается и развивается светское элитарное искусство, опирающееся на философско-этическую традицию.

The article raises the historiographical question of research into different areas of activity of «people of culture» — wenren — in Russian-language scientific literature. In recent years, this area of Chinese culture has attracted increasing interest as an object of study for specialists in various fields, since it is in this intellectual environment of Chinese society that secular elite art, based on the philosophical and ethical tradition, takes shape and develops.

Ключевые слова: искусство Китая, вэньжэнь, живопись тушью, каллиграфия, садово-парковое искусство.
Keywords: Chinese art, wenren, ink painting, calligraphy, landscape art.

Последнее время в русскоязычной исследовательской литературе появляется значительное количество различных статей, с разных сторон рассматривающих деятельность важнейшего пласта китайского общества — «людей культуры» — вэньжэнь — в различные исторические эпохи. Задаче их рассмотрения и систематизации посвящена данная публикация.

Понятие «вэньжэнь» было распространено в Средние века и Новое время, и это, по сути своей, — творческая интеллигенция своего времени, внесшая существенный вклад в развитие литературы, живописи, садово-паркового искусства, музыки, философии и др. Эти люди были своего рода «возрожденческим» типом личности, занимаясь зачастую разными видами искусства, причем не являющимися их основным заработком, но интеллектуальным досугом. Именно поэтому их художественные работы отражают мировосприятие, они концептуальны, основаны на философских идеях, опираются на синтез искусств. Живопись тесно переплетена с каллиграфией и поэзией. Садово-парковое искусство базируется на живописных законах, укорененных в глубинных слоях китайской философии.

Живопись вэньженей носит наименование вэньжэньхуа. Впервые о живописи вэньженей в русскоязычной литературе рассуждал филолог, переводчик и китаист В.М. Алексеев, опубликовавший в журнале «Звезда» в 1945 году статью «Китайский поэт-пейзажист о своем вдохновении и о своем пейзаже» [1]. Крупным исследователем творчества вэньженей явился Сергей Николаевич Соколов-Ремизов. Он писал статьи, широко охватывающие как художественно-стилистические и технико-технологические особенности, так и философскую составляющую пейзажного жанра в творчестве вэньжэней, которые нередко находят отражение в текстах, затрагивающих вэньжэньхуа как одно из направлений китайской традиционной живописи. Например, в статьях «О подходе к прочтению дальневосточной «живописи независимых интеллектуалов» (1972) С.Н. Соколова [20]. В своей статье «Вэньжэнь-хуа» (2010) М.Е. Кравцовой [11] «Эстетические воззрения мастеров живописи „вэньжэньхуа“» (2013) [25] О.И. Чердаковой, «Китайская живопись литераторов. Вэньжэньхуа XII в.» (2022) Тан Цзина [21] и главе «Традиция живописи» книги Малявина В.В. «Сумерки Дао: культура Китая на пороге Нового времени» (2019) [14, с. 218–278]. Одинокова П.С. в работе «К проблеме атрибуции альбомов „Десять пейзажей“» и «Странствие по реке [кисти] Шитао» (2021) [16] и Белозёрова В.Г. в «Анализе свитка «Мост Ба в метель»: к ито-

гам творческого пути Шэнь Чжоу (1427–1509)» (2021) [2] уделяют внимание уже конкретным пейзажам. Проблема дальнейшей эволюции данной школы просматривается в статье Чердаковой О.И. «Китайская живопись „Вэньжэньхуа“ и ее значение в формировании эстетической доктрины „Бундзинга“ в живописи Японии XVII века» (2010) [24].

Важно отметить и общие работы, представляющие собой исключительно обзор идеалов, целей, основных понятий и идей, положений теории живописи художественной школы, определение ценности группы художников для китайского изобразительного искусства в целом, а также знакомство с именами наиболее выдающихся представителей без подробного обращения к пейзажу. К таким работам можно частично отнести исследование Завадской Е.В. «Эстетические проблемы живописи старого Китая» (1975) [9], в котором в контексте истории китайской традиционной живописи прослеживается развитие традиции вэньжэньхуа во времена правления разных династий.

О влиянии эстетических принципов вэньжэньхуа на произведения декоративно-прикладного искусства говорится в публикации Чжан Вэньпу «Эволюция цвета в китайском искусстве ширмы и его значение в контексте культуры вэньжэнь» (2021) [26]. В центре исследования находятся колористические решения напольной ширмы пинфэн, пользующейся огромной популярностью в среде «людей культуры».

Большой интерес представляет садово-парковое искусство вэньжэней. В статье Кузьминой Е.А. «Чаша вина плывет по излучине вод»: садовые развлечения китайских аристократов» (2016) [13] уделяется внимание общей характеристике китайского частного сада, особенностям выбора участка, планировке, постройкам и декоративным элементам, ссылаясь на письменные источники прошлого, главным из которых стал трактат «Юанье» Цзи Чэна. Кроме того, важная роль отводится месту сада в социальной жизни людей. Особенности китайской садовой эстетики и значимость сада для образа жизни «человека культуры» также выделяются в главе «Волшебство сада» книги Малявина В.В. (2019) [14, с. 394–461].

В 2011 году Войтишек Е.Э., Борджигид А., Карпова Т.К. и Измайлова М.В. совершили этнографическую экспедицию в Ланьтин (близ г. Шаосин, пров. Чжэцзян) — имение каллиграфа и литератора Ван Сичжи (321–379). Результатом стала публикация «Традиционный праздник каллиграфии в павильоне орхидей и судьбы современных интеллектуалов» (2012) [4], в которой в том числе представлено описание самого архитек-

турно-ландшафтного комплекса, прославившегося пышными праздниками и интеллектуальными состязаниями вэньжэней, проходившими там на протяжении многих столетий.

Помимо прочего есть статьи, посвященные изучению явлению «вэньжэнь» как культурного феномена в целом. В «Вэньжэнь — „человек культуры“ или человек вэни?» (2019) Комиссаров С.А. [10] прибегает к особенностям множественности значений перевода двуслога «вэньжэнь», дает емкую характеристику вэньжэней и перечень навыков, которыми те должны обладать. При этом автор противопоставляет два понятия «человек культуры» и «человек вэни». Более того, он находит общие черты между данной прослойкой китайского общества и европейским дендизмом XIX века. Другая публикация Комиссарова С.А., посвященная данной проблеме, была опубликована в 2014 году в соавторстве с Войтишек Е.Э. под названием «Представление о „человеке культуры“ в странах Восточной Азии: историко-этнографические и социально-антропологические аспекты» [6]. В этой работе исследователи выявляют взаимовлияния в развитии модели «человека культуры» и «живописи культурных людей» в Китае, Японии и Кореи (вэньжэньхуа, бундзинга и лунъинхва соответственно), подчеркивая типологически схожие явления, с одной стороны, и локальную специфику, с другой. В свою очередь, Пиков Г.Г. в статье «„Люди культуры“ на Востоке и Западе как продукт культурной рецепции» (2017) [18] сопоставляет представителей Каролингского (кон. VIII – сер. IX вв.) и Оттоновского Возрождения (сер. X – сер. XI вв.) в Западной Европе с персоналиями Киданьского Ренессанса (X–XII вв.) в кочевой зоне Восточной Азии, выявляя сходства и различия.

Особую группу образуют работы исследователей, в основе которых лежит описание и анализ биографии, творчества, теоретических трудов и/или наиболее выдающихся произведений живописи отдельных личностей, относящихся к категории вэньжэнь. В их число входят книги «„Беседы о живописи“ Ши-тао» (1978) [7] и «Мудрое вдохновение: Ми Фу, 1052–1107» (1983) Завадской Е.В. [8], статьи «Анализ свитка „Мост Ба в метель“: к итогам творческого пути Шэнь Чжоу (1427–1509)» (2021) Белозёровой В.Г., «К проблеме атрибуции альбомов „Десять пейзажей“» и «Странствие по реке [кисти] Шитао» (2021) Одиноковой П.С., «Елюй Туюй — „человек культуры“ в кочевом обществе» (2016) Пикова Г.Г. [19], «Дун Цичан: становление китайского художника» (2021) Петрова К. К. [17], а также небольшие публикации о таких персоналиях, как Ван Вэй (701–761), Ван Тин-юань

(1151/1156–1202), Ван Шэнь (1037/1048–1093/1104), Гао Кэ-гун (1248–1310), Ми Фу (1051–1107), Дун Цичан (1555–1636), Тан Инь (1470–1523), Ли Гунлинь (1046–1106), Цзюй-жань (раб. 960–985), Ни Цзань (1301–1374) и Су Ши (1036–1101), вошедшие в шестой том энциклопедии «Духовная культура Китая», изданной под редакцией Титаренко М.Л.

Новосёлова А.В. в своей работе «Явление вэньжэнь в музыкальной культуре традиционного Китая» (2011) [15] сопоставляет понятия «учёная музыка» вэньжэнь иньюэ и «классическая музыка» гудянь иньюэ, а также рассматривает роль «людей культуры» в формировании музыкальной культуры Поднебесной, создавая акцент на ее философской составляющей. В статье Цюй Ва и Разгуляева Р.А. «Прелюдия „Чжэн сяо инь“ Чу Ванхуа как образец фортепианной музыки „вэньжэнь“» (2012) [23] современный китайский композитор и пианист Чу Ванхуа (р. 1941) предстает как человек, который смог при помощи абсолютно западного музыкального инструмента выразить эстетику вэньжэнь с ее «невесомостью, тишиной, прозрачностью, пастельностью и отдаленностью», присущей как для китайской традиционной музыки, так и живописи «людей культуры».

Литература и словесность напрямую связаны с вэньжэнь. Труфанова Д.И. в небольшой статье под названием «Язык символов в текстах Вень Жень Хуа» (2017) [22] подчеркивает таинственность и многозначность литературного творчества «людей культуры». Кудинова М.А. и Комиссарова С.А. поднимают вопрос места женщины в китайской и корейской среде вэньжэнь в своей работе «Женская литература стран Восточной Азии до новейшей эпохи и ее статус в интеллектуальном сообществе „людей культуры“ (вэньжэнь)» (2016) [12]. Основной акцент делается на деятельности поэтесс, писательниц и активисток в литературной сфере. Более того, исследователи вводят новый термин — «вэньнюй», то есть «женщина культуры» или «женщина, обладающая литературным, поэтическим талантом». А Чучина М.Н. в статье «О смысловой полифонии пейзажной лирики Ван Вэя» (2013) [27] приводит подробный анализ стихотворения известного вэньжэня, танского поэта, живописца, теоретика и музыканта Ван Вэя (701/699–761/759) «Пишу я во время дождей в Ванчуани», написанном в рамках направления «стихи о горах и водах, полях и садах» — шаньшуй тяньюань ши.

Еще одной темой, рассматриваемой исследователями в контексте изучения «людей культуры» вэньжэнь, являются старинные интеллектуальные развлечения. Этим вопросом занимались такие исследователи,

как Войтишек Е.Э., Борджигид А., Измайлова М.В, Заец Ю.П. и Карпова Т.К. В их работах были проанализированы сложение традиций и развитие элитарных игр, обычаев, ритуалов и праздников, проводимых в среде интеллектуалов. В центре внимания оказались палиндромы (2010) [3], китайское искусство благовоний (2014) [5] и литературное состязание «пир у изогнутой воды», сопровождаемое употреблением вина (2012) [4]. В том числе значительная роль отводится проблеме сохранения традиций развлечений в современном Китае.

Таким образом, тема исследования творчества и интеллектуальной деятельности людей культуры вэньжэнь чрезвычайно привлекает российских исследователей и с каждым годом появляется все больше работ, с разных сторон анализирующих этот богатый пласт китайской культуры, где в единой взаимосвязи находятся живопись, поэзия, каллиграфия, музыка, архитектура, садово-парковое и декоративно-прикладное искусство. В данной статье представлены исключительно работы, вышедшие на русском языке, что явилось целью данного исследования, дабы показать интерес российской науки к заявленной теме.

Список литературы:

1. *Алексеев В.М.* Китайский поэт-пейзажист о своем вдохновении и о своем пейзаже / В. М. Алексеев. — СПб.: Звезда, № 12, 1945. — С. 39–41.

2. *Белозёрова В.Г.* Анализ свитка «Мост Ба в метель»: к итогам творческого пути Шэнь Чжоу (1427–1509) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. — 2021. — № 2. — С. 186–203.

3. *Войтишек Е.Э., Борджигид А., Заец Ю.П.* Палиндромы как традиция интеллектуальных развлечений в китайской культуре // Вестник НГУ. Серия: История, филология. Том 9. — 2010. — № 4. — С. 109–115.

4. *Войтишек Е.Э., Борджигид А., Карпова Т.К., Измайлова М.В.* Традиционный праздник каллиграфии в павильоне орхидей и судьбы современных китайских интеллектуалов // Вестник НГУ. Серия: История, филология. Том 11. — 2012. — № 10. — С. 163–173.

5. *Войтишек Е.Э., Измайлова М.В.* «Человек культуры» вэньжэнь и развитие китайского искусства благовоний: опыт культурно-антропологического исследования // Вестник НГУ. Серия: История, филология. Том 13. — 2014. — № 4. — С. 114–125.

6. *Войтишек Е.Э., Комиссаров С.А.* Представление о «человеке культуры» в странах Восточной Азии: историко-этнографические и социально-антропологические аспекты // Общество и государство в Китае. — 2014. — № 2. — С. 714–719.

7. *Завадская Е.В.* «Беседы о живописи» Ши-тао / Е.В. Завадская. — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1978. — 208 с.

8. *Завадская Е.В.* Мудрое вдохновение: Ми Фу, 1052–1107. — М.: Наука, 1983. — 200 с.

9. *Завадская Е.В.* Эстетические проблемы живописи старого Китая. — М.: Искусство, 1975. — 440 с.

10. *Комиссаров С.А.* Вэньжэнь — «человек культуры» или человек вэни? // Общество и государство в Китае. — 2019. — № 1. — С. 485–490.

11. *Кравцова М.Е.* Вэньжэнь-хуа // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. М.Л. Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. — М.: Вост. лит., 2006. — Т. 6 (дополнительный). Искусство / ред. М.Л. Титаренко и др. — 2010. — С. 545–548.

12. *Кудинова М.А., Комиссарова С.А.* Женская литература стран Восточной Азии до новейшей эпохи и ее статус в интеллектуальном сообществе «людей культуры» (вэньжэнь) // Проблемы литератур Дальнего Востока: VII Международная научная конференция. Том 2. — 2016. — С. 308–312.

13. *Кузьмина Е.А.* «Чаша вина плывет по излучине вод»: садовые развлечения китайских аристократов // Шаги / Steps. — 2016. — № 2–3. — С. 299–316.

14. *Малявин В.В.* Сумерки Дао: культура Китая на пороге Нового времени / Владимир Малявин. — М.: Издательство АСТ, 2019.

15. *Новосёлова А.В.* Явление вэньжэнь в музыкальной культуре традиционного Китая // Искусствознание: теория, история, практика. – 2011. — № 1(1). — С. 177–180.

16. *Одинокова П.С.* К проблеме атрибуции альбомов «Десять пейзажей» и «Странствие по реке [кисти] Шитао» // Художественная культура. — 2021. — № 2 (37). — С. 122–139.

17. *Петров К.К.* Дун Цичан: становление китайского художника // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. — 2021. — № 4. — С. 26–31.

18. *Пиков Г.Г.* «Люди культуры» на Востоке и Западе как продукт культурной рецепции // Идеи и идеалы. — 2017. — № 2 (32). — С. 99–107.

19. *Пиков Г.Г.* Елюй Туюй — «человек культуры» в кочевом обществе // Вестник НГУ. Серия: История, филология. — 2016. — № 10. — С. 48–53.

20. *Соколов С.Н.* О подходе к прочтению дальневосточной «живописи независимых интеллектуалов» // Проблемы взаимодействия художественных культур Запада и Востока в новое и новейшее время. Тезисы докладов и сообщений науч. конф. — М., 1972.

21. *Тан Цзин.* Китайская живопись литераторов. Вэньжэньхуа XII в. // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. — 2022. — № 1. — С. 76–82.

22. *Труфанова Д.И.* Язык символов в текстах Вень Жень Хуа // Новая наука: от идеи к результату. — 2017. – № 1–3. — С. 163–165.

23. *Цюй Ва, Разгуляев Р.А.* Прелюдия «Чжэн сяо инь» Чу Ванхуа как образец фортепианной музыки «вэньжэнь» // Актуальные проблемы высего музыкального образования. — 2012. — № 4 (25). — С. 24–26.

24. *Чердакова О.И.* Китайская живопись «Вэньжэньхуа» и ее значение в формировании эстетической доктрины «Бундзинга» в живописи Японии XVII века // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. — 2010. — № 126. — С. 276–281.

25. *Чердакова О.И.* Эстетические воззрения мастеров живописи «вэньжэньхуа» // Научные труды. — 2013. — № 25. — С. 65–69.

26. *Чжан Вэньпу.* Эволюция цвета в китайском искусстве ширмы и его значение в контексте культуры вэньжэнь // Университетский научный журнал. — 2021. — № 65. — С. 128–135.

27. *Чучина М.Н.* О смысловой полифонии пейзажной лирики Ван Вэя // Вестник СПбГУ. Сер. 17. — 2013. — Вып. 1. — С. 93–97.