ЧЖАН ЧЭНЬПЭЙ
Аспирант РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: 2325113599@qq.com

ZHANG CHENPEI
Postgraduate Student of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: 2325113599@qq.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2026_1_1_501_511

ИССЛЕДОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА НАСТЕННОЙ ЖИВОПИСИ ПЕРИОДА ПЯТИ ДИНАСТИЙ В РАЙОНЕ ЛОЯНА

RESEARCH ON THE ARTISTIC LANGUAGE OF THE FIVE DYNASTIES WALL PAINTINGS IN THE LUOYANG REGION

Конец династии Тан и период Пяти династий (907–960 гг. н. э.) — это этап китайской истории, отмеченный частой сменой власти и социальными потрясениями, но одновременно это главенствующая эпоха, связующая предшествующие и последующие культурно-художественные традиции. В эпоху Пяти династий и Десяти царств Лоян являлся столицей династий Поздняя Лян, Поздняя Тан и Поздняя Цзинь, представляя собой один из политических, экономических и культурных центров того времени. В этот период создание настенных росписей не только продолжало величественный и пышный стиль династии Тан, но и постепенно эволюционировало в сторону секуляризации и отражения повседневной жизни, которая под влиянием социальных трансформаций демонстрирует изменения в тематике, технике и эстетических концепциях. Настоящая работа посвящена погребальным росписям периода Пяти династий в районе Лояна. Она последовательно анализирует их роль в развитии искусства настенной живописи от династий Хань и Тан к династии Сун, где описываются три основные позиции: исторический контекст, художественный язык и влияние эпохи. Цель исследования —

выявить переходную и новаторскую ценность настенной живописи периода Пяти династий в истории китайской монументальной живописи.

The end of the Tang dynasty and the Five Dynasties period (907-960 AD) is a stage in Chinese history marked by frequent changes of power and social upheaval, but it is also a pivotal era that connects previous and subsequent cultural and artistic traditions. During the Five Dynasties and Ten Kingdoms era, Luoyang served as the capital of the Later Liang, Later Tang, and Later Jin dynasties, making it one of the political, economic, and cultural centers of the time. During this period, the creation of wall paintings not only continued the grand and lavish style of the Tang dynasty, but also gradually evolved towards secularization and the reflection of everyday life, which, under the influence of social transformations, demonstrates changes in theme, technique, and aesthetic concepts. This work focuses on the funerary paintings of the Five Dynasties period in the Luoyang region. The author consistently analyzes their role in the development of wall painting art from the Han and Tang dynasties to the Song dynasty, where three main positions are described: the historical context, the artistic language, and the influence of the era. The purpose of this study is to identify the transitional and innovative value of the Five Dynasties wall painting in the history of Chinese monumental painting.

Ключевые слова: Пять династий и Десять царств, погребальные росписи, иконография, художественный язык, культурная преемственность.
Keywords: Five Dynasties and Ten Kingdoms, funerary paintings, iconography, artistic language, cultural continuity.

I. Историческая обстановка конца династии Тан и периода Пяти династий. Преемственность лоянской живописи Пяти династий в контексте танской традиции

После падения династии Тан китайская история вступила в период Пяти династий (907–960 гг.), характеризующийся частой сменой власти и социальными потрясениями. По сути, этот период представлял

собой продолжение и обострение системы региональных военных наместничеств конца эпохи Тан, с полным распадом централизованной власти. Династии Поздняя Лян, Поздняя Тан, Поздняя Цзинь, Поздняя Хань и Поздняя Чжоу последовательно доминировали в Центральной равнине. Лоян, служивший столицей династий Поздняя Лян, Поздняя Тан и Поздняя Цзинь, а также оставаясь политическим и культурным центром на протяжении всего периода Пяти династий, сохранил и продолжил глубокие художественные традиции эпохи Тан. Социальный хаос и стремление к стабильной жизни глубоко повлияли на погребальные представления и художественное выражение того времени. Погребальное искусство более не акцентировало внимание на изображении грандиозных процессий и иллюзорных райских миров, а склонялось к воссозданию стремления к упорядоченному домашнему быту, изображая детали повседневной жизни. Благодаря этому подходу, настенная живопись периода Пяти династий в районе Лояна, продолжая традиции танского стиля, создала новые художественные темы и формы выражения.

Погребальные росписи периода Пяти династий в районе Лояна на уровне художественной техники явно продолжали танские образцы, но в тематике и функциональности произошли ключевые трансформации. На техническом уровне творчество этого периода по-прежнему придерживалось основных традиций династии Тан. Фигуративная живопись сохраняла базовый принцип создания формы посредством линии, классические техники линейного рисунка, такие как «железная линия» (тексянь мяо) и «лист орхидеи» (ланье мяо), оставались основными средствами для очерчивания образов, а телосложение фигур сохраняло танское наследие пышных и округлых форм. С точки зрения техники исполнения, процесс подготовки усыпальницы — нанесение белой известковой штукатурки с последующей росписью минеральными пигментами — непосредственно следовал традиции танских расписных гробниц.

Росписи династий Хань и Тан отличались грандиозными нарративами: четыре духовных животных, церемониальные процессии, небесные знамения — все это выстраивало космический порядок и подчеркивало статус владельца гробницы. Живопись периода Пяти династий пошла другим путем, обратившись к секуляризации и повседневной жизни. Тематика росписей в значительной степени переориентировалась на изображение реальных сцен: придворных дам, кухни, пиршеств, а также детальное изображение домашней обстановки — столов, стульев, веша-

лок для одежды. Особенно важно, что в некоторых погребениях района Лояна стали повсеместно применять комбинацию кирпичной резьбы и настенной живописи, непосредственно имитирующей двери, окна, мебель и другие элементы интерьера. Такой «усадебный» дизайн погребальной камеры свидетельствует о том, что основная концепция сместилась от «моделирования космоса» к «моделированию жилища». Эта трансформация не возникла на пустом месте — она непосредственно унаследовала тенденции к изображению повседневной жизни, появившиеся в середине и конце династии Тан, и развила их в условиях социальной среды периода Пяти династий, постепенно превратив их в доминирующий способ выражения в погребальном искусстве.

Рис. 1. Общий вид гробницы периода Пяти династий начальной школы Лушэн (вид сверху) Источник изображения: «Краткий отчет о раскопках расписной гробницы периода Пяти династий начальной школы Лушэн в Лояне»

II. Анализ художественного языка погребальных росписей на стенах периода Пяти династий в Лояне

Конструкция и основное содержание расписных гробниц периода Пяти династий в Лояне

В районе Лояна было обнаружено шесть погребений периода Пяти династий с настенными росписями: гробница Гао Цичаня династии Поздняя Лян, обнаруженная в 1986 году; гробница Сунь Фаня династии Поздняя Цзинь в уезде Ичуань, обнаруженная в 2005 году; расписная гробница периода Пяти династий в деревне Синьчжуан уезда Мэнцзинь, обнаруженная в 2011 году; расписная гробница периода Пяти династий начальной школы Лушэн в Лояне, обнаруженная в 2012 году; расписная гробница периода Пяти династий к северу от деревни Инчжуан в поселке Маншань в Лояне, обнаруженная в 2012 году; расписная гробница в деревне Мяобэй в Лояне, обнаруженная в 2012 году.

Погребальные росписи периода Пяти династий в районе Лояна демонстрируют высокую степень нормативности и региональной специфики в базовой конструкции и содержании. Конструкция погре-

бений обладает значительной общностью: доминирующим типом является однокамерная гробница из кирпича со сводчатым потолком круглой формы и наклонным дромосом, обычно состоящая из наклонного дромоса, коридора и круглой погребальной камеры. Погребальные камеры повсеместно украшены кирпичной резьбой, имитирующей деревянные конструкции: пилястры, перемычки, консольные кронштейны и другие элементы разделяют стены камеры на несколько секций, формируя архитектурное внутреннее пространство (рис. 1). Эта конструкция отличается как от танских многоколодцевых квадратных гробниц, так и от более сложных многоугольных гробниц династии Сун с имитацией деревянной архитектуры, что отражает яркие хронологические и региональные особенности.

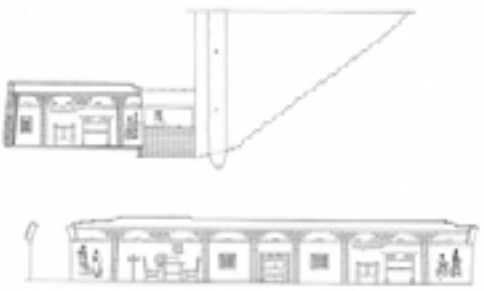

Рис. 2. Разрез восточной стены и развертка погребальной камеры расписной гробницы конца династии Тан — периода Пяти династий начальной школы Лушэн. Источник изображения: «Краткий отчет о раскопках расписной гробницы периода Пяти династий начальной школы Лушэн в Лояне»

В декоративной технике эти погребения творчески развили и довели до совершенства основной принцип сочетания цветной настенной живописи и кирпичной резьбы. Это не простое наложение двух видов искусства, а органическая стратегия пространственной организации. Кирпичная резьба в основном использовалась для изображения стационарных и структурно значимых элементов архитектуры: ложных дверей, окон с прямыми решетками, столов, стульев, светильников, шкафов, вешалок для одежды. Эти резные элементы в виде рельефа или объемной формы выступали над поверхностью стены, создавая основной архитектурный каркас и статичное убранство погребальной камеры. В то же время цветная настенная живопись заполняла и оживляла это пространство, живо изображая различные динамические человеческие действия: почтительно стоящих привратников, усердно готовящих пиршество поваров, музыкантов, играющих на инструментах. В гробнице начальной школы Лушэн (рис. 2) кирпичная резьба ложных дверей и оконных решеток размещена рядом с изображениями женщин с предметами в руках и слу-

жанок, совместно формируя целостную сцену домашней жизни. Этот способ интеграции, который образно можно определить как: «кирпичная резьба определяет каркас, живопись наделяет душой» — эффективно создает в ограниченном пространстве погребальной камеры реалистичную среду, своего рода «усадьбу загробной жизни», насыщенную бытовой атмосферой.

Рис. 3. Групповые настенные росписи погребальной камеры гробницы к северу от деревни Инчжуан. Источник изображения: Лоянский институт археологии и исследования культурного наследия. «Расписная гробница периода Пяти династий к северу от деревни Инчжуан поселка Маншань в Лояне»

С точки зрения композиционного распределения тематического содержания, росписи демонстрируют систематическую классификацию и закономерное размещение. Содержание можно, в основном, разделить на три категории. Первая — это изображения привратников и церемониальных процессий, расположенные в коридоре или около входа в гробницу, например, привратники с посохами, изображенные на боковых стенах коридора гробницы в Синьчжуане (уезд Мэнцзинь). Эта тематика унаследовала ритуальные традиции танских погребений, символизируя охрану усыпальницы и прижизненный социальный статус владельца, обычно служа прелюдией при переходе из внешнего мира во внутреннее усадебное пространство. Вторая категория — изображения домашней жизни, составляющие основу декора погребальной камеры, конкретно включающие сцены приготовления пиршества, музыки и танца, причесывания, труда и других видов хозяйственной и бытовой деятельности. Это знаменует ключевой поворот к секуляризации содержания росписей периода Пяти династий. Третья категория — это кирпичная резьба, имитирующая деревянные конструкции и предметы быта, служащая фоном. Размещение этих тем следует внутренней логике: символизирующие связь с внешним миром «изображения привратников» расположены в коридоре; при входе в погребальную камеру вокруг стен разворачиваются различные сцены домашней жизни с резными дверями и окнами в качестве символических перегородок и живописными изображениями человеческой деятельности в центре композиции. Напри-

мер, настенные росписи погребальной камеры гробницы в деревне Инчжуан поселка Маншань (рис. 3) разделены пилястрами на девять групп, последовательно представляющих сцены «мальчик встречает гостей», «пение под музыку на пиру», «служанка у шкафа» и другие, живо объединяя непрерывное повествовательное пространство от встречи гостей до внутренних покоев.

Анализ живописного языка расписных гробниц периода Пяти династий в Лояне

В композиции и пространственной организации наиболее характерной особенностью является применение композиции, напоминающей пространство, ограниченное ширмами. Резные пилястры, имитирующие деревянную архитектуру на стенах погребальной камеры, служат не просто архитектурным декором — их основная функция заключается в разделении непрерывной круговой поверхности стен на серию относительно самостоятельных прямоугольных изобразительных блоков. Этот композиционный метод радикально изменил структуру визуального повествования. На примере расписной гробницы периода Пяти династий начальной школы Лушэн в Лояне: погребальная камера четко разделена пилястрами на девять изобразительных блоков, каждый из которых представляет собой самостоятельный повествовательный центр, изображающий либо фигуры, либо предметы, подобно расставленным по кругу многостворчатым ширмам. Такая композиция позволяет упорядоченно организовать многообразные темы повседневной жизни, взгляд зрителя перемещается между блоками, останавливаясь на каждом, создавая визуальное впечатление, подобное перелистыванию альбома или просмотру серии последовательных изображений. Одновременно декоративный прием «сочетания кирпичной резьбы и живописи» еще более углубляет пространственное восприятие. Двери, окна, столы, стулья, вешалки для одежды, выполненные в низком рельефе, выступают над двумерной плоскостью стены, тогда как живописные фигуры действуют в пространстве, обозначенном этими элементами. В расписной гробнице периода Пяти династий в деревне Инчжуан поселка Маншань на резных столах и стульях размещены нарисованные тарелки с фруктами и чайная утварь, а живописные придворные дамы стоят у резных сундуков, занимаясь трудом. Этот прием преодолевает плоскостность чистой живописи, превращая погребальную камеру из носителя изображений в комплексное пространство, сочетающее живопись и архитектуру,

обладающее как визуальностью, так и тактильным воображением. Суть художественной концепции сместилась от передачи символического космического образа — к имитации реальной жилой среды.

Рис. 4. Настенная роспись с изображением привратника на восточной стороне коридора расписной гробницы в Синьчжуане уезда Мэнцзинь. Источник изображения: Музей древних гробниц Лояна

Использование линии составляет скелет художественного облика. Лоянская живопись периода Пяти династий в целом унаследовала прочную танскую традицию создания формы посредством линии, техника «железной линии» (тексянь мяо) по-прежнему оставалась доминирующим методом очерчивания образов, но конкретный стиль демонстрирует тенденцию к разнообразию. Один стиль тяготеет к изысканности и декоративности, что особенно заметно в изображении торжественных церемониальных сцен. Образы привратников в коридоре расписной гробницы периода Пяти династий в Синьчжуане уезда Мэнцзинь (рис. 4) характеризуются ровными и строгими линиями контура и складок одежды, со сдержанными изменениями толщины, точно передающими статичную почтительную позу фигур. Другой стиль проявляет большую живость и способность к обобщению. Линии складок одежды придворных дам в «Изображении пения под музыку на пиру» из гробницы в деревне Инчжуан поселка Маншань (рис. 5), хотя также относятся к категории «железной линии», исполнены более свободно и непринужденно, следуя драпировке шелка и движению тела, линии демонстрируют более естественное распределение плотности и поворотов, обладая ритмичностью. Это различие в стиле линий — не вопрос мастерства художника, а сознательная корректировка в зависимости от функциональных и атмосферных требований различных тем, отражающая осознанность подчинения техники содержанию.

Цветовая система основана на минеральных пигментах, с красным, желтым, черным и белым в качестве основных цветов, формируя логику цветовых сочетаний, объединяющую символическое значение и декоративную функцию. Цвет прежде всего используется для обозначе-

ния статуса и создания атмосферы. Привратники и воины в коридоре преимущественно одеты в одежды спокойных нейтральных холодных тонов — охры и черного, что соответствует их охранительной функции. В противовес, придворные дамы и музыканты в погребальной камере обычно носят яркие теплые цвета — красный, желтый, мгновенно создавая теплоту и оживленность домашней жизни. Ярким примером служат выразительные красные «декоративные родинки» на щеках служанок в гробнице деревни Инчжуан (рис. 6). По сравнению с роскошно насыщенным колоритом придворных танских росписей, цветовая гамма погребальных росписей периода Пяти династий в Лояне в целом тяготеет к простоте, ясности и сильному эффекту плоскостной декоративности. Цвет преимущественно наносится ровными заливками, границы между цветовыми блоками четкие, визуальное напряжение достигается через яркий контраст красного и белого, черного и желтого, как в расписной гробнице периода Пяти династий в деревне Мяобэй (рис. 7), где формируется сильный контраст между красными пилястрами, белыми стенами и черными контурными линиями. Этот колористический стиль соответствует композиции «в стиле имитации ширм» и объемности кирпичной резьбы, совместно выстраивая простой, ясный и насыщенный бытовой атмосферой визуальный мир, четко обозначая трансформацию эстетических предпочтений от династии Тан к династии Сун.

Рис. 5. «Изображение пения под музыку на пиру» из расписной гробницы периода Пяти династий в деревне Инчжуан поселка Маншань. Источник изображения: Музей древних гробниц Лояна

Рис. 6. Деталь лица из «Изображения пения под музыку на пиру» расписной гробницы периода Пяти династий в деревне Инчжуан поселка Маншань. Источник изображения: Музей древних гробниц Лояна

Рис. 7. Настенная роспись коридора расписной гробницы периода Пяти династий в деревне Мяобэй. Источник изображения: Музей древних гробниц Лояна

Погребальные росписи периода Пяти династий как ключевое связующее звено в трансформации непосредственно сформировали базовый облик погребального искусства династии Сун благодаря установленной ими новой модели погребального декора и секуляризованным эстетическим предпочтениям. В декоративной модели прием «сочетания кирпичной резьбы и живописи» и группировочная композиция «в стиле имитации ширм», доведенные до совершенства в районе Лояна периода Пяти династий, были широко унаследованы в династии Сун и стали еще более сложными, что позволило имитации реальных жилых помещений в погребальных камерах достичь новых высот. Популярная в погребениях династии Сун композиционная парадигма «один стол и два стула» непосредственно восходит к аналогичной иконографии в лоянской живописи периода Пяти династий. Простая и ясная, с акцентом на плоскостной декоративности, цветовая система росписей периода Пяти династий, а также стиль линий, служащий нарративу повседневной жизни, совместно заложили для погребальной живописи династии Сун эстетический тон, более приближенный к народным вкусам и насыщенный бытовой атмосферой, завершив тем самым исторический переход от иерархической, ритуально-церемониальной живописи династии Тан к жизненной, демократизированной живописи династии Сун.

Список литературы:

1. *Чжэн Янь.* Исследование расписных гробниц периода Вэй, Цзинь, Южных и Северных династий [M]. — Пекин: Издательство «Вэньу», 2002.

郑岩：《魏晋南北朝壁画墓研究》[M]，北京：文物出版社，2002.

2. Лоянский институт археологии и исследования культурного наследия. Краткий отчет о раскопках расписной гробницы в деревне Мяобэй в Лояне [J]. Лоянская археология, 2013.

洛阳市文物考古研究院：《洛阳苗北村壁画墓发掘简报》[J]，《洛阳考古》2013.

3. Лоянский институт археологии и исследования культурного наследия. Краткий отчет о раскопках расписной гробницы периода Пяти династий в Синьчжуане уезда Мэнцзинь в Лояне [J]. Лоянская археология, 2013.

洛阳市文物考古研究院：《洛阳孟津新庄五代壁画墓发掘简报》[J]，《洛阳考古》2013.

4. Лоянский институт археологии и исследования культурного наследия. Расписная гробница периода Пяти династий к северу от деревни Инчжуан поселка Маншань в Лояне [J]. Лоянская археология, 2013.

洛阳市文物考古研究院：《洛阳邙山镇营庄村北五代壁画墓》[J]，《洛阳 考古》2013.

5. Лоянский институт археологии и исследования культурного наследия. Краткий отчет о раскопках расписной гробницы периода Пяти династий начальной школы Лушэн в Лояне [J]. Лоянская археология, 2013.

洛阳市文物考古研究院：《洛阳龙盛小学五代壁画墓发掘简报》[J]，《洛阳考古》2013.

6. Лоянский институт археологии и исследования культурного наследия. Расписная гробница периода Пяти династий, обнаруженная на дороге Даобэй Улу в Лояне [J]. Мир культурных реликвий, 2013.

洛阳市文物考古研究院：《洛阳道北五路出土五代壁画墓》[J]，《文物世界》2013.

7. *Чжэн Имо.* Исследование погребального искусства периода Пяти династий [D]. Центральная академия изящных искусств, 2009.

郑以墨：《五代墓葬美术研究》[D]，中央美术学院，2009.

8. *Хуан Цзяньбо.* Исследование настенной живописи периода Пяти династий и Десяти царств [D]. Шанхайский университет, 2015.

黄剑波．五代十国壁画研究[D]. 上海大学, 2015.

9. *Чжан Цзиньи*. Исследование художественных особенностей вновь обнаруженных расписных гробниц конца династии Тан и периода Пяти династий в Лояне [D]. Чжэнчжоуский университет, 2016.

张静怡．洛阳新出土唐末五代壁画墓的艺术特色研究[D]. 郑州大学, 2016.