

Ван Инжуй

студентка

Научный руководитель

Ткалич Светлана Константиновна

д-р пед. наук, профессор, академик

Институт изящных искусств

ФГБОУ ВО «Московский педагогический

государственный университет»

г. Москва

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ КИТАЙСКИХ МАСТЕРОВ: ПОИСК ПИГМЕНТОВ ДЛЯ ИСКУССТВА ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ

Аннотация: в статье представлен результат исследования историко-культурных событий по производству пигментов, важных для развития искусства живописи и графики. Факты могут дать представление о трудностях и достижениях древних художников. Эти знания помогают понять эволюцию искусства китайской живописи. Ценность китайской живописи и графики как в древности, так и сегодня, зависит от разных оттенков пигментов. Сегодня китайская культура графического изображения иероглифов неразрывно связана с тушью. Методы исследования: аналитический обзор научной литературы, сравнение информационных данных, ретроспекция хронологии информации. Результат исследования: определена роль древних мастеров для мировой практики в эволюционном развитии искусства живописи в целом, уточнена специфика поисков древних мастеров в области минеральных пигментов. Автором уточнена специфика появления китайской туши и её роль в развитии письменности с помощью иероглифов, в становлении индустрии промышленного производства печатной продукции. Представленный в статье материал предлагается в качестве информационного ресурса для студентов художественно-графических факультетов.

Ключевые слова: китайская монохромная живопись, минеральный пигмент, китайская тушь.

Введение в тему

В мировой культуре искусство китайской живописи по созданию особого колористического впечатления занимает достойное место и имеет во всех странах коллекционеров и поклонников. Работы китайских художников привлекают своим изысканным колоритом, тончайшими нюансами оттенков. Информативные знания помогают понять эволюцию китайской живописи в целом, которая зависела от экспериментов древних мастеров по добыванию разных минеральных пигментов.

Китайская тушь хорошо известна в мировой художественной практике. Однако информация о производстве чёрной и цветной туши, минеральных пигментов очень фрагментарна, разрознена и поэтому мало известна студентам художественно-графических факультетов. Сегодня китайская культура графического изображения иероглифов неразрывно связана с тушью. Школы по изучению и освоению китайских иероглифов открыты во многих европейских странах. Иероглифы пожеланий можно увидеть в домах Германии, Канады, России. Иероглифы с пожеланиями дарят как ценный памятный сувенир в Посольстве Китая.

Для привлечения внимания к достижениям китайских мастеров древности и учёных-исследователей XX века мы объединили в статье два важнейших показателя исследовательских вектора:

- 1) достижения китайской живописи в области колористических нюансов и оттенков, что является индикатором притяжения для специалистов: педагогов, искусствоведов и коллекционеров-любителей;
- 2) эффект написания иероглифов чёрной тушью.

Достижение китайских мастеров: чёрная краска (тушь)

Тезис 1. Китай был самой первой страной, которая изобрела тушь. Тушь входит в «четыре сокровища» в Китае, это уникальное традиционное ремесленное искусство.

Основные характеристики китайской туши: цвет чистый чёрный, блестящий, он никогда не выцветает. Тушь является одним из условий для осуществления китайской полиграфии, и это оказало важное влияние на изобретение и развитие полиграфии.

Китайская тушь, основным компонентом которой является сажа, представляет собой лёгкий и рыхлый чёрный порошок, полученный в процессе сгорания веществ, содержащих углерод. В процесс образования туши входит клей животного происхождения.

Самыми ранними материалами в качестве туши были натуральные материалы, такие как «чернила каракатицы» или минералы с низким содержанием железа. Качество натуральных красящих веществ было низким.

В процессе эволюции люди поняли, для чего можно использовать огонь в течение длительного времени. В процессе долгого горения образуется чёрный дым и сажа. Китайские древние мастера обнаружили, что чёрный дым и сажа (пыль), образующиеся при сгорании, могут использоваться в качестве чёрной краски. При этом вещества, полученные при сгорании, по качеству лучше для рисования и начертания знаков, чем природные пигменты, такие как сосновый уголь. Использование чернил после сгорания сосны (сосновый уголь) применялось на самой ранней стадии развития китайской письменности с помощью иероглифов.

Развитие полиграфии зависело от количества туши. Поэтому её производство продолжало увеличиваться. Таким образом, эволюция китайской туши прошла длинный путь – от сгорания соснового угля до изобретения технологии паровых чернил.

Небольшая история: когда европейские учёные проводили исследования останков (костей) китайского оракула, они полагали, что красный текст на костях оракула был написан в рабовладельческом обществе из крови рабов, потому что

китайцы не изобретали красные чернила. Но химический анализ показал, что это были «цветные туши», сделанные в древности из соединения чёрной туши и киновари.

XX век – время научных экспериментов в китайской живописи

Краски в китайских материалах для цветной живописи являются чрезвычайно ценным культурным достижением. Цветные пигменты помогают и сегодня реализовать идеи современным китайским и зарубежным художникам для выполнения живописных и деликатных полупрозрачных картин.

Оригинальный краситель из минеральных пигментов формировался в природе на протяжении десятков тысяч лет. Минеральные пигменты добывались из природного камня способом дробления, измельчения и растирания. Природная кристаллическая руда с различными цветами обрабатывалась, корректировалась, чтобы год за годом, век за веком создавать красочное искусство древнего Китая. Мы можем сегодня увидеть картины, фрески, которые отражают историю развития художественного искусства рисования на основе минеральных пигментов.

Тезис 2. Минеральные пигменты сформировали историю китайской и зарубежной живописи.

Процесс поиска пигментов из природных минералов распространялся не только в Китае и европейских странах. Древние картины в Египте, на Ближнем Востоке, в Индии, Центральной Азии, Северной Корее, Японии не теряют свою живописность уже более чем 1000 лет.

Тезис 3. Школа китайской живописи «Зелёное семейство» – результат совместных научных экспериментов художников и учёных.

В конце 1920-х годов известный художник Чжан Дацянь исследовал пигменты (р2). Он использовал азурит, малахит, киноварный и другие тяжёлые цвета для рисования *зелёных пейзажных картин*. Позднее мастер Хэ Хайся унаследовал прозвище «Лучший зелёный художник» (р1).

В 1920-х и 1930-х годах Сюй Бэйхун и группа учёных провели много исследований, которые заложили основу для определения отправной точки реформы китайской живописи – материала и цвета (р3).

В наше время такие мастера, как Ци Байши (р4), провели исследования по производству пигментов.

Заключение

Изобретение чёрной и цветной туши является достижением Китая, вкладом в мировую культуру. Появление туши в результате сгорания природных материалов повлекло развитие китайской письменности в виде иероглифов. Затем усовершенствованная технология изготовления паровой туши создала условия для развития печатной индустрии «типографики».

Пигменты из природных материалов помогли художникам создать шедевры китайской национальной школы в живописном искусстве. Разработанные методы и способы добывания пигментов сформировали уникальные технологии, важные для изучения ценностей экспериментальной деятельности, двигающей науку и технологии вперёд.

В то же время мы, жители планеты XXI века, должны беречь минеральные пигменты: необходимо понять, что это не возобновляемые природные ресурсы. Их исчезновение будет экологической травмой для единой системы планеты. В этом направлении важно продолжать поиски с помощью экспериментов по созданию искусственных пигментов для дальнейшего развития живописи и графики.

Рис. 1. Художник Хэ Хайся «Счастливая гора», четырёхчастная композиция

Рис. 2 Чжан Дацянь
«Гора Эмэй»

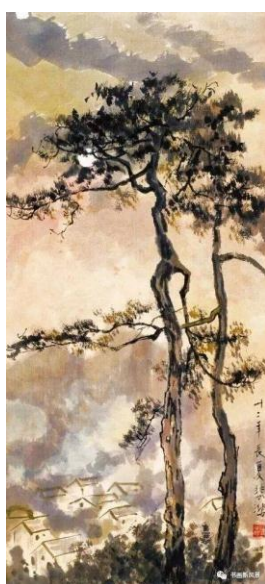

Рис. 3 Сюй Бэйхун
«Сосна и луна»

Рис. 4. Ци Байши
«Закат»

Список литературы

1. Инь Ц. Минеральные пигменты // Китайская геология. – 2000. – №4.
2. Ван Ц. Исследование применения киновари в древнем Китае // Наследие и археология. – 1999. – №5.
3. Ван Ц. Тайна происхождения применения лазурита в древнекитайском искусстве живописи // Ярмарка. – 2009. – №06. – С. 396–420.
4. Фу С. Происхождение лазурита / С. Фу, Ф. Ган, Б. Ма [и др.] // Исследования по истории естествознания. – 2006. – №25 (3). – С. 246–254.
5. Лэй Ю. Открытие пигмента кобальта синего (Смальта) в Запретном городе в дворец Цзяньфу / Ю. Лэй, Л. Цюй, С. Чэн [и др.] // Ярмарка. – 2009. – №06. – С. 276–279.
6. Ся И. Микроскоп исследует историю древних китайских пигментов // Ярмарка. – 2009. – №06. – С. 342–346.
7. Чжоу Г. Говорим о древнекитайских пигментах. – №2. – С. 30–37; Лакокрасочная промышленность. – 1991. – №1.
8. Фейман Ю. Этюд о цвете китайской живописи. – Изд-во Чаохуа Файн Артс, 1955.
9. Цзян Сюаньчжан. История материалов для китайской живописи. – Шанхай: Шанхайское издательство живописи и каллиграфии, 1986.

10. Карпюк Е.Н. Проектирование новых смыслов в дизайне детской книги в художественном образовании // Сборник научных статей студентов магистратуры. – 2020. – 111 с.; С. 4–10. – ISBN 978–5–91556–668–1.

11. Лю С. Дизайн учебного пособия по изобразительному искусству для детей дошкольного возраста: автореф. ... магистерской диссертации. – М., 2019. – 18 с.

12. Люй Ц. Развитие живописи тушью в китайских детских иллюстрированных книгах: традиция и современность // Молодой ученый. – 2017. – №29. – С. 100–106 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/163/45233/> (дата обращения: 23.03.2020).