

Ню Яфэй

магистрант

Научный руководитель

Зубрилин Константин Михайлович

канд. пед. наук, заведующий кафедрой

Ткалич Светлана Константиновна

д-р пед. наук, профессор, академик РАН

Институт изящных искусств

ФГБОУ ВО «Московский педагогический

государственный университет»

г. Москва

ИСКУССТВО ЛИНИЙ В КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ

***Аннотация:** линии китайской живописи имеют превосходное художественное выражение и сильную художественную живучесть. Традиционные китайские художники редко рисуют непосредственно на объектах и не стремятся к реалистическому изображению материальных объектов. Они часто создают воспроизводимые творения, основанные на ярких впечатлениях в их умах на основе «видения от глаза и знания от сердца». Китайских художников учат «видеть и запоминать», поэтому линия – это метод моделирования изображения, доработанный и обработанный художником.*

***Ключевые слова:** китайская живопись, древнее штриховое искусство, метод линейного моделирования, метод моделирования изображения.*

Форма китайской живописи

Китайская живопись, известная во всем мире, отличается от других категорий живописи и может существовать в форме искусства, названного на языке своей страны.

Характер линии – один из важных внутренних факторов китайской живописи. Особенно в древних китайских картинах этот способ, которым китайские художники представляли характер линий, принципиально отличается от

масляных картин. Ещё в первобытном обществе наскальные рисунки Востока и Запада неизменно передавали очертания животных, орудий охоты линиями. Поэтому *метод линейного моделирования* не является уникальным для Китая. Линии китайской живописи имеют глубокое историческое накопление и культурный фон, но они не могут быть только линейными.

«Карта Народного Дракона и Феникса» периода Враждующих Государств установила художественную традицию рисования линий в качестве основного метода моделирования в китайском рисовании линий. «От рисунка «восемнадцать штрихов» до различных методов рисования в пейзажной живописи, «метод кости с ручкой» в «шести методах» Южной династии заключается в том, чтобы поддержать смысл и эмоции изображения объекта путем изменения плотности линий и строгости» [1].

Линии китайской живописи имеют превосходное художественное выражение и сильную художественную живучесть. Китайская живопись преследует субъективное выражение «не ища формы». Традиционные китайские художники редко рисуют непосредственно на объектах и не стремятся к реалистическому изображению материальных объектов. Они часто создают воспроизводимые творения, основанные на ярких впечатлениях в их умах на основе «видения от глаза и знания от сердца». Китайских художников учат «видеть и запоминать», поэтому линия – это метод моделирования изображения, доработанный и обработанный художником.

Причина появления (формирования) формы линии

Традиционная китайская живопись продолжает путь «линейного моделирования» первобытных людей, в то время как Запад приступил к поиску визуальной реальности. Существует много причин для этого различия, и есть несколько аспектов, которые играют решающую роль.

Во-первых, у людей разные способы мышления, морали и поведения: традиционное содержание семьи и поклонение предкам заставляют людей обращать внимание на наследование наследия и наследство искусства.

Во-вторых, в аграрном обществе фермеры полагаются на небо, чтобы питаться и держаться за участок земли. Традиционные человеческие обычаи и концепции сохранялись и накапливались в течение длительного времени.

В-третьих, философия «единства человека и природы» не заставляет людей стремиться к объективному и реалистическому воспроизводству, а стремиться к психологической реальности. Независимо от того, как развитие традиционной китайской живописи зависело от добавления в набор перьевых и чернильных систем, пробиться к пониманию психологической реальности нелегко. Китайцы сформировали трансцендентальную модель мышления практической рациональности, которая ценит непосредственный опыт человека и наследует достижения предшественников.

Философия является категорией конфуцианства, буддизма и даосизма, а эстетика имеет метафизическое значение. Таким образом, метод изображения с помощью линий воспринимается как способ передачи трансцендентальной модели мышления жёсткими и мягкими, неровной длины, легкими и сухими, изгибающимися и извилистыми линиями, чтобы реализовать бесконечный мир жизни.

Традиционная китайская живопись подчёркивает особое состояние художника как «очарованное очарование». Она не преследует сходных эстетических черт. Она не может быть неверно истолкована, кроме как китайская живопись. Она не реалистична.

Для сравнения: картина маслом реалистична. Китайская живопись моделируется линиями, а масляная живопись – блоками. Например, «Картина редких птиц» Хуан Цяна, изображающая различных птиц, черепах, насекомых, является «настоящим» стремлением к точному моделированию и тонкому мастерству. Линии не зависят от самого изображения, но получаются благодаря рациональному мышлению и восприятию художника.

Однако нельзя считать, что линии являются уникальными только для китайских картин, они также встречаются в западных картинах. Например, Блохин, Фэй Синь, Шиллер (и другие) нарисовали большое количество формы, где и линия используется. Линейный блок достиг очень высокого уровня и может быть

использован в качестве опоры для структуры картины, но он постепенно уступает место объему и цвету в масляной картине.

Эстетические характеристики и развитие «линии»

Линии китайской живописи являются носителями эмоций. Разные эмоции могут быть выражены от длины, направления и толщины линии. Судя по различиям в линиях в китайских рисунках, связь между линиями Гу Кайжи и объектами в Восточной династии Цзинь была тесно связана. В Luoshen Fu элегантные и шикарные линии очень соответствуют романтической любовной легенде между Luoshen и Цао Чжи. Линия получает эмоциональную миссию, а линия имеет самостоятельную эстетическую ценность.

В династии Тан линия Ву Даоцзы «Отправь сына, небесного короля» имеет сильный импульс и чувство ритма, что еще больше развило эмоциональное восприятие линии. В династии Сун Ли Гонглин был мастером древнего штрихового искусства, он творчески развил технику рисования и превратил ее в самостоятельный стиль живописи, объединив противоречие между независимой красотой линий и реалистическим моделированием.

В долгосрочном развитии пейзажной живописи был сформирован целый ряд формул, таких как:

- древние люди, пишущие пейзаж, суммируя 16-точечный метод;
- ввести живопись с каллиграфией и ввести каллиграфию в живопись.

Конечно, эти формулы были взяты из многолетнего резюме и наблюдений художника, таких как «Дождливые пятна» Донга Юаня, которые пришли из облаков, окружающих горы и реки Цзяннань и гору Сюйсуйлин. Влажный климат на юге, обильные дожди, пышная растительность и округлые горы, поэтому линии не обнажены и округлены.

«Раскол топора» Ли Тана – это отражение гор и рек на севере, горы и реки четко очерчены, с прямыми линиями и разочаровывающей квадратной сталью. Таким образом, можно видеть, что разные среды создали разные формы выражения языка для художника. Но в итоге было решено, что художественное

достижение художника должно было возвращаться к самому художнику, что отражает его имя в истории развития китайской живописи.

Сегодняшние мировые культурные обмены становятся все более богатыми. В этом общении мировая живопись маслом впитала в себя питательные вещества китайского рисунка линий и насытила идеями западных художников: произвела импрессионизм, фовизм, кубизм.

Например, Гоген впитал сильные стороны восточного искусства и использовал много линий и цветов на полотне картины. Матисс сначала выучил японский «укиё-э», а затем получил вдохновение от китайской народной резки бумаги, используя *линию невинности и наивности*, чтобы выразить свободу невинности и примитивную простоту, но понимание роли линии более сложно. Здесь линии китайской живописи несут торжественную элегантность китайского конфуцианства и внутренний дух даосизма.

Китайская живопись также претерпела потрясающие изменения в середине XX века. Традиционная языковая система была затронута. Реализм, свет, тень и цвет в масляной живописи повлияли на китайскую живопись. В этом контексте китайские художники в основном идут по двум дорогам, одна из которых – продолжение традиционной китайской живописи, другая – дорога между Китаем и Западом.

Дорога первая – Ци Байши, Чжан Даянь, Хуан Биньхонг и другие продолжают традиционное китайское искусство рисования, где главенствуют перо и тушь.

Дорога вторая – «Линь Фэнмянь» и «Сюй Бэйхун» дала дальнейшее развитие цвета и реализма китайской живописи и привнесла свежую кровь, используя западные влияния как преимущество. Следует отметить важный факт: традиционная «скомпрометированная» китайская живопись относится к категории китайской живописи.

То, что изображает масляная живопись, используя западные влияния как преимущество, делает китайскую живопись как «сбившегося с традиционной дороги путника» по причине отсутствия источника воды. Аксиоматично, что

фоном китайской живописи является китайская национальная культура, а не культурный фон масляной живописи, поэтому китайская живопись прочно стоит в массиве мировой живописи. Художественные характеристики «линии» – это её основные черты и характеристики.

Заключение

Упорство нации в сохранении художественной традиции не означает при творство или старомодный консерватизм: на основе наследования превосходного традиционного искусства мы должны впитывать полезные элементы иностранного искусства и постоянно обогащать и развивать искусство нашей нации. Политическая экономия может быть интегрирована, но культура не может быть интегрирована. Сегодняшнее социальное и культурное проникновение должно укреплять культурную уверенность в себе и идти своим путём культурного развития.

Начиная с XX века, промышленная революция принесла огромные изменения в производство и образ жизни людей. Материальная жизнь людей была значительно обогащена, но она также привела к отчуждению людей, недостатку духа и кризису недоверия между людьми, особенно ранимой была травма, оставленная мировой войной в сердцах людей. Традиционные формы искусства были расчленены. В искусство вошли различные абсурдные и беспорядочные формы искусства. Традиционные методы были затронуты, даже отклонены и оставлены.

Линия китайской живописи – это не только художественный язык и навыки формы, но и насыщенный культурный оттенок. «Находясь вне контекста китайской культуры, интерес к изменению духа китайского искусства ограничен, но искусство «линии» имеет благодатную почву, от которой оно зависит, и никакие новые ветви не будут на ней расти» [3].

Древняя китайская живопись как жанр искусства продолжает развиваться, китайские художники постоянно вводят новшества и находят пути для развития.

Список литературы

1. Чэнь Л. Китайская теория линейного искусства / Л. Чэнь. – Ухань: Huazhong Normal University Press, 2005.

2. Ма С. Основы китайской традиционной культуры / С.Ма. – Пекин: Издательство высшего образования, 2003.
3. Ван Ш. О прелести «линии» в китайской живописи / Ш. Ван. – Шен Ян: Изд-во Ляонинского педагогического университета, 2008.