

ОТРАЖЕНИЕ ФИЛОСОФСКИХ ВЗГЛЯДОВ ДАОСИЗМА В КИТАЙСКОМ ПЕЙЗАЖНОМ ИСКУССТВЕ

Шэн Миньчжи

Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна (г. Санкт-Петербург, Россия)

В статье рассматривается самобытный художественный феномен – пейзажная живопись Поднебесной. Выявляются особенности философской символики даосизма, нашедшей отражение в китайских пейзажах. Анализируются различные поджанры китайской пейзажной живописи: горы и озера, марина, сады и парки. Рассматриваются наиболее распространенные элементы, присутствующие в пейзажных картинах работы китайских мастеров.

Даосизм – одно из ведущих религиозно-философских учений в духовной культуре Китая. Он оказывает огромное влияние на мировоззрение и все сферы культурной жизни китайского народа, в том числе и на изобразительное искусство. В живописи Поднебесной одним из главных жанров является пейзаж. И именно в пейзажном искусстве Китая идеи даосизма нашли особенно яркое проявление [2, 6].

Для мировоззрения китайцев, сложившегося во многом под влиянием даосских идей, природный мир играет очень важную роль. Для них природа – источник жизненных сил и ресурсов энергии ци, и именно в единении с ней можно обрести чувство душевной гармонии, удовлетворенности, счастья и внутренней свободы [9]. Поэтому, согласно представлениям даосской философии, пейзаж – самый органичный для даосизма жанр, так как духовная сущность Дао разлита в

природе. Все природные элементы в мире находятся в движении и подчиняются определенным закономерностям, которые регулируются Дао [2].

Главная особенность пейзажного искусства Поднебесной – глубокая метафоричность. В любой картине с изображением природы, исполненной китайским мастером, каждый элемент является каким-либо символом из даосской философии и содержит определенный смысл. Часто один и тот же предмет обладает сразу несколькими аллегорическими значениями [1]. Занятия пейзажной живописью для китайских художников представляют собой способ познания окружающего мира, проникновения во внутреннее устройство мироздания, в глубинный смысл вещей и явлений [7].

Китайский пейзаж зародился в древние времена. Его традиционная иконография сложилась в Средневековье и прошла через столетия. Она сформировалась, главным образом, под влиянием философских идей даосизма. Свое преклонение перед величием и безбрежностью Космоса средневековые художники выразили в изобретении панорамного пейзажа, который прочно закрепился в китайской живописи и дошел до наших дней. Данный тип изображения ландшафта основан на совмещении в одной композиции нескольких точек зрения [7].

Так как главная задача китайских художников состоит в выражении глубоких философских идей, они стремятся создавать лаконичные и обобщенные образы природы, то есть символы. Поэтому изображения различных природных элементов и явлений отличаются схематичностью и напоминают некие знаки [9]. Ведущие поджанры китайской пейзажной живописи – горы и озера, сады и парки. Горы и озера, как правило, изображаются вместе, так как они символизируют гармонию мужского (ян) и женского (инь) начала в мире. Горы могут вариативно изображаться в виде холмов, каменистых поверхностей, а водная стихия представляется в форме озер, прудов, водоемов, рек, морей.

Горы в китайской мифологии – многозначный символ. Они выступают образом Рая, олицетворяют путь к небесам, Богу, вечности, священный центр мира, пристанище духа, покой души, возвращение человека к изначальному естеству. Неподвижная, спокойная, устремленная вверх гора – аллегория человека, стремящегося к духовному развитию и занимающегося практиками бессмертия (Свиток на шелке «Утреннее путешествие после снегопада» Цзян Цань, XII в.) [5, 6].

Вода – метафора, которая также отличается широким смысловым разнообразием. Вода может находиться в динамичном состоянии (бурные речные течения, водопады, морские волны), символизируя непостоянство, вероломство, эмоциональность (картина «Водопад» Хуан Цзюньби, XX в.), и в то же время быть в состоянии покоя, неподвижности (тихие водоемы, озера, пруды), аккумулируя жизненную энергию ци и олицетворяя мудрость (Цао Куйинь «На озере» [5, 6].

Морской пейзаж – особое явление в китайском изобразительном искусстве. Несмотря на то, что образ водной стихии, связанный с даосской символикой, всегда был очень важен для китайцев, жанр морского пейзажа (марины) появился в Китае только в XX веке (картина «Отлив» У Гуаньчжун, 2000-е гг.). Для китайцев долгое время море являлось непознанным, сложным для восприятия, хаотичным. Из-за его изменчивости художникам было сложно запечатлеть его в моменте. Оно не вписывалось в их идеально организованный, четко структурированный ху-

дожественный мир. Если даже мастера и обращались к морским пейзажам, то писали их схематично (картина «Водный дом Лунгун» Чжу Юя, XIII–XIV вв.) [3].

Еще один важный поджанр в китайской пейзажной живописи – сады и парки. Обычно они насыщены разнообразными деталями: деревьями, цветами, прудами, холмами, фигурками людей, животных и птиц. Данные пейзажи символизируют изобилие и гармонию Вселенной. В даосизме сад также место, где обитают бессмертные (картина Гу Кайчжи «Посещение Западного сада в ночь Цин» [4].

Как мы уже отмечали, пейзажи китайских художников содержат множество различных деталей и элементов, заключающих в себе даосскую символику. Так, деревья в состоянии цветения и с опавшей листвой ассоциируются с вечным круговоротом в природе и мимолетностью человеческой жизни. Тропа обозначает путь испытаний, добродетели и устремленности к Богу. Дорога – аллегория очищения и возвышения духа. Фигура мудреца, отшельника, одинокого путника олицетворяет, с одной стороны, поиск смысла жизни, с другой стороны, сам Дао [6–8].

Пейзажная живопись Китая – самобытный и загадочный пласт на мировой художественной арене. Она не совсем понятна европейским зрителям, но при этом привлекает к себе их внимание и завораживает своей уникальной стилистикой и инсказательными ассоциациями. К пейзажным картинам китайских мастеров нужно подходить с особой точки зрения и видеть в них, в первую очередь, не художественную форму, а глубокое содержание, восходящее корнями к учению даосизма.

Литература

1. Ван Цзянь. Отражение философии даосизма в живописи Китая: кандидатская диссертация. – Чита, 2012. – 164 с.
2. Лебедев, Н. С. Китайская живопись в контексте философских идей даосизма // Известия Уральского федерального университета. – 2018. – № 2 (174). – С. 185–192.
3. Ли Юе. Зарождение жанра марина в китайской живописи // Научный аспект. – 2022. – № 6. – Т. 1. – С. 66–70.
4. Ли Юе. Духовная сущность китайского морского пейзажного искусства // Культура и искусство. – 2024. – № 3. – С. 40–49.
5. Лу Са. Роль даосизма в развитии образов садов и парков в китайском искусстве // Человек и культура. – № 5. – С. 106–116.
6. Медкова, Е. В сравнении с европейской живописью // Искусство. – 2009. – № 15.
7. Медкова, Е. Символика китайского пейзажа // Искусство. – 2009. – № 15.
8. Сурина, М. О., Сурин, А. А. Философия и символизм в китайской пейзажной живописи // Вестник МГУКИ. – 2014. – № 5 (61). – С. 294–297.
9. Фу Сяося. Некоторые особенности китайской пейзажной живописи (отражение философского даосизма в традиционном пейзажном искусстве Китая) // Энтосоциум. – 2010. – № 1 (25). – 2010. – С. 236–241.