УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2024.27.37.036

Эволюция и художественные особенности живописи птиц и цветов династии Сун

Ван Юйлинь

Аспирант,
Институт гуманитарных наук,
Алтайский государственный университет,
656049, Российская Федерация, Барнаул, пр. Ленина, 61;
e-mail: 1255132097@qq.com

Будкеев Сергей Михайлович

Доктор искусствоведения, кандидат педагогических наук, доцент,
профессор кафедры искусств,
Институт гуманитарных наук,
Алтайский государственный университет,
656049, Российская Федерация, Барнаул, пр. Ленина, 61;
e-mail: lwlm@yandex.ru

Аннотация

В данной статье рассматриваются вопросы живописи птиц и цветов династии Сун. Цель исследования – изучить эволюцию и художественные особенности живописи птиц и цветов династии Сун, выявить основные особенности и черты. Методы исследования: метод анализа, сравнения, логического рассуждения и многие другие. Изучены виды появления картин с цветами и птицами. Рассмотрено влияние императоров династии Сун. Изучена песенная живопись, формируемая под влиянием науки. Рассмотрены особенности рисования кистью и тушью птиц и цветов. Изучен стиль и оформление, в частности письма. В период правления династии Тан цветочная и птичья живопись с изменениями в обществе стала самостоятельной дисциплиной, а не существовала только в контексте фигурной живописи. Ключ к зрелости и расцвету китайской цветочно-птичьей живописи лежит в чрезвычайно высоких художественных достижениях, достигнутых в период династии Сун. Цветок и птица династии Сун – это всеобъемлющее воплощение превосходной живописной техники и уникального эстетического чувства художников Сун, демонстрирующее неповторимое очарование чрезвычайно богатых восточных особенностей, расширение сферы живописных услуг, более разнообразные сюжеты, стили и формы, что сделало живопись двух династий Сун ослепительной жемчужиной во всей истории. Северная Сун продолжает развиваться, сочетая тонкую работу с изобилием и демонстрируя богатство техники и стилистических особенностей туши и кисти. Красота изображения птиц и цветов, великолепные оттенки, стиль и оформление создали беспрецедентную зрелость и процветание в истории живописи.

Для цитирования в научных исследованиях

Ван Юйлинь, Будкеев С.М. Эволюция и художественные особенности живописи птиц и цветов династии Сун // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 2А. С. 178-184. DOI: 10.34670/AR.2024.27.37.036

Ключевые слова

Династия Сун, живопись, птицы, цветы, реализм, художественный стиль, контекст.

Введение

Династия Северная Сун связана с появлением двух великих художников, изображавших птиц и цветов, Хуан Цуэн и Сюй Си. Это два очень разных стиля живописи. Первый художник любит рисовать двор и экзотических птиц. Второй любит рисовать сельские пейзажи, дикие цветы и траву, свежие и естественные. Стиль Хуан Цуэн имеет название «богатый и благородный», а стиль Сюй Си имеет название «дикий и простой». В период правления династии Северная Сун дворовая живопись, которая возглавила новый стиль живописи птиц и цветов, стала лучшей в мире живописи того времени. Официальное учреждение Ханьлинской академии живописи и рисунка означало, что занавес постепенно отступал перед историей китайской живописи птиц и цветов и ее великолепием. Существовал только один образец стиля и один критерий для приема художников в Академию – это был популярный в то время вычурный и пышный стиль Хуан. Позже, после гибели династии Северная Сун, академии были распущены, и была установлена династия Южная Сун. Большинство художников из академии Сюаньхэ прибыли на юг вместе с императором Гаоцзуном и продолжили создание академии. Искусство живописи двух Сун вступило в новый великолепный период, а стиль живописи цветов и птиц в династии Южная Сун стал более простым и неторопливым.

Материалы и методы

При проведении исследования использовались труды российских и зарубежных ученых. При проведении данного исследования были использованы следующие методы: анализа, сравнения, логического рассуждения и многие другие.

Литературный обзор

Вопросы, касающиеся изучения эволюция и художественных особенностей живописи птиц и цветов династии Сун рассматривали многие ученые такие, как Прохорова М.С., Орлова А.А., Иванова О.В., Ермолаева Н.Н. и другие. Считаем, необходимым продолжить исследование в данном направлении и более подробно изучить отдельные вопросы темы.

Результаты

Сун Хуэйцзун Чжао Цзи был противоречивым императором в истории, но с точки зрения художественных достижений и вклада он был выдающимся художником и каллиграфом. Он был искусен в поэзии, живописи и музыке, а также имел свои собственные художественные идеи в художественном творчестве, которые создали новый стиль кистевой живописи птиц и цветов. Он учился у Юань Ю, и его работы отличаются легкостью, элегантностью,

аккуратностью и тщательностью. Его шедевры – «Редкие птицы в жизни» и «Гибискус и цыпленок». Гибискус и бабочки демонстрируют свои великолепные цвета, техника очень похожа на технику Хуан Чюаня из Пяти династий, а бабочки мягкие и красивые, что выражает аккуратность и элегантность стиля живописи цветов и птиц Гунби, и в то же время подчеркивает интерес картины, что также является еще одним проявлением реалистичных характеристик живописи цветов и птиц Гунби [Прохорова, 2015, 27].

Реалистический стиль живописи династии Сун имеет важное историческое значение, которое заключалось в его постоянном развитии и создании большого количества исторических шедевров. Теория живописи постепенно эволюционировала и сформировала идею письма, заложив основу для появления литературной живописи.

Далее изучим песенную живопись, формируемую под влиянием науки. Ригаку была разработана на основе длинного фундамента конфуцианства и является свежей кровью в социальном мышлении. Как сказал Чжэн Вучан: «Люди Сун хорошо рисуют, для них слово «причина» является главным. Оно подразумевает принятие обучения.

Живописный стиль династии Сун сформировался благодаря тому, что он говорил о божественном интересе, не теряя физического стиля. После династии Сун живопись перешла от восхищения общим внешним видом к стремлению к внутреннему. В период династии Сун преобладал стиль телесности и рассуждений, который достиг своего пика в Академии живописи Сюаньхэ. Император Хуэйцзун из династии Сун требовал от художников подчеркивать как «фазум», так и «настроение», что было очень высоким требованием в истории живописи. С конца правления династии Северная Сун до правления династии Южная Сун наука рассуждений созрела и начала становиться основным направлением общественной мысли. Под влиянием науки меняется и живопись цветов и птиц: прежняя манера добиваться сходства постепенно исчезает из мира живописи, все больше ценятся личные чувства, и стиль живописи продолжает меняться в соответствии с реформами Цуй Бая. В столь многочисленных изменениях в искусстве живописи мы можем глубоко оценить необычайное влияние Ригаку на живопись цветов и птиц [Ермолаева, 2007, 77].

Кистевая живопись цветов и птиц, занимающая важное место в китайской живописи, имеет свой неповторимый художественный стиль, во-первых, реалистичный, во-вторых, искусно окрашенный. За последние две тысячи лет в ходе длительного развития она постоянно приспособлялась к меняющимся эстетическим требованиям.

Художники придают большое значение наблюдению и изучению растений и животных, цветов, фруктов, травы и деревьев. Под их мазками яркие и реалистичные изображения, с тщательным вниманием к их деталям оформления. Уникальный и характерный язык живописи цветов и птиц Гунби – это вершина, которую трудно превзойти в наши дни. Живопись цветов и птиц династии Сун имеет огромное значение для наследования и развития традиционной китайской живописи и продвижения современной живописи цветов и птиц.

Живопись цветов и птиц династии Сун подчеркивает дух реализма. На основе «реализма» она требует свободы от внешних ограничений, а на основе живости стремится «передать дух». Хао из династии Сун говорил: «Рисую форму предмета, форма предмета не меняется. Поэзия вне смысла картины, состояния картины». Одним из шести методов Се Хэ является «живость». «Живость» – это необходимое условие «ци юнь», которая должна быть яркой и живой. Эта точка зрения была разработана в династии Сун.

Основная цель наброска художника сосредоточение на подобии Бога. Как отмечал художник восточной династии Цзинь Гу Кайчжи это форма написания Бога. Кроме того,

кистевая живопись также уделяет большое внимание тонкости. По сути, все они происходят из многовековой традиционной культуры и богатых эстетических идей китайской нации, что лучше отражает богатство и глубину китайской культуры [Дубровская, 2012, 24].

В современной китайской живописи кьяроскуро по-прежнему является основным способом выражения языка живописи, а удачная работа обязательно должна обладать ярким темпераментом. Можно сказать, что китайская живопись – это всегда «ци юнь» и «ци юнь» одновременно. Вибрация – это способ, которым мы всегда оценивали картины, и это также лучшее изображение души.

Начиная с династии Тан, стало тенденцией использовать поэзию и живопись, чтобы открыть мир искусства. После династии Сун сочетание поэзии и живописи стало более совершенным и неразделимым. Отмечается, что «Поэзия – это неосязаемая живопись, живопись – это осязаемая поэзия, есть живопись в поэзии, и есть поэзия в живописи». Содержание картины выражается через стихотворение, а поэзия и живопись используются как форма выражения. С тех пор как великий поэт Ван Вэй из династии Тан выдвинул эту фразу, она оказала чрезвычайно большое влияние на историю живописи в последующие времена.

Династия Сун подчеркивала использование поэзии в живописи и важность поэзии в живописи. Художники того времени не только владели искусством живописи, но и литературой. В качестве примера можно привести Чжао Цзи, императора династии Сун, который был талантливым человеком, владевшим всеми видами музыки, шахматами, каллиграфией и живописью, и даже имел свои собственные уникальные особенности в «каллиграфии», создав эксклюзивный шрифт «Тонкий золотой стиль». Кроме того, стремление династии Сун к «живописи в поэзии» нашло отражение и в экзаменационных вопросах Академии живописи. В то время на экзамене по живописи часто использовались рифмованные стихи, кандидаты должны были сначала понять смысл предложения, прочувствовать его настроение, чтобы создать картины, например, «ступая по цветам, вернуться к копытам лошади» и так далее [Саиман, 2010, 101].

Что касается поэзии и живописи, то картины цветов и птиц династии Сун были чрезвычайно почитаемы. Веселье не может быть отделено от описания образов, тем важнее вложить в картину искренние чувства художника, чтобы она передавала бесконечное настроение. Это требует от художника не только необыкновенной наблюдательности, но и необыкновенной техники. Картины цветов и птиц Сон, хотя и не большие, но великолепные, далеко идущие по настроению, везде источают чувство трансцендентности. Картины Сон через реализм выражают царство поэзии и живописи, опираясь друг на друга, в них отражено стремление поэзии и живописи к самосознанию. Это очень критический период в развитии китайской живописи цветов и птиц, который определяет будущее искусства.

Далее рассмотрим особенности рисования кистью и тушью птиц и цветов. В традиционной китайской живописи так называемая компоновка – это то, что Гу Кайчжи называл «размещением экспозиции и ткани», а Се Хэ – шестью методами «управления позицией». На традиционную живопись птиц и цветов династии Сун оказали влияние конкретные культуры, национальная и региональная эстетика, сформировав определенную композицию картины. Речь идет не только о форме композиции, но и о естественности и живости содержания картины. Изучая существующие работы династии Сун, можно увидеть, что композиция картин цветов и птиц кисти династии Сун обычно имеет три типа: панорама, складная ветвь и крупный план, из которых панорама и складная ветвь являются самыми распространенными и наиболее широко используемыми [Горбик, 2019, 90].

В цветочных и птичьих картинах эпохи Сун пристальное внимание уделяется соотношению

между собиранием и рассеиванием, открытием и закрытием, а также опорой и отзвуком. В композиции часто используется асимметричный и сбалансированный подход, например, сложенные цветы и птицы на ветвях, стрекозы и бабочки над цветами в непосредственной близости. В целом, художники династии Сун, работающие с птицами и цветами, придают большое значение формальной роли композиции, разнообразному рациональному значению тщательного замысла и объективной логике природы проповеди, так что картина стремится к идеализации самого прекрасного царства тонкости [Иванова, 2014, 12].

С тех пор как появилась живопись как вид искусства, у людей были свои собственные уникальные взгляды на цвет. Идея «назначения цветов в соответствии с типом» была отражена в «Шести методах», написанных в то время Се Хэ. В период двух династий Сун живопись цветов и птиц, которая приближалась к совершенству, достигла очень зрелой стадии, а основные формы выражения разделились на белый рисунок, тяжелый цвет и легкий цвет. Белый рисунок в основном основан на черных и белых линиях, тяжелые цвета более величественны и тяжелы, а светлые цвета – более освежающие [Орлова, 2005, 11].

Картины Сонга следуют принципу реализма, то есть исполнения присущего объекту цвета. «Малая кисть» – это метод живописи «Хуан Цзя Фу Гуй», ориентированный на реализм и объективность, с роскошными и пышными характеристиками. Для «Сюй Си Е И» характерна спонтанность в передаче сельской местности.

Обсуждение

В начале правления династии Северная Сун отец и сын Хуан Чюань и Хуан Цзювэй привнесли в Академию живописи популярный метод работы кистью и тяжелыми красками, «метод наброска», который был любим королевской семьей за его тонкий и великолепный стиль, и на некоторое время стал стандартом. В середине правления династии Северная Сун Цуй Бай создал «метод туши и светлых красок», нарушив формат Хуана, с гибкой кистью, светлыми красками, изображая динамичные формы цветов и птиц, что имело кратковременный эффект [Попова, 2011, 39]. В конце правления династии Северная Сун в Южной Сун получил дальнейшее развитие тонкий стиль «тело Сюаньхэ», а в Академии Южной Сун продолжилось развитие живописного стиля «подобие» и «закон», отличающегося ясными и элегантными картинами. Маленькие картины блистают в создании картин птиц и цветов. Цветочные и птичьи картины династии Южная Сун, большинство из которых отличаются изысканным исполнением и красочностью, нежностью и живостью, в основном следуют пути династии.

Заключение

Художественный дух цветочных и птичьих картин Сун Гунби соответствует общему социальному и культурному развитию того времени, тесно связан с развитием поэзии и литературы Сун, особенно в конце правления династии Северная Сун и династии Южная Сун, и еще более ярко представляет ядро культурного духа Сун, чем фигурные и пейзажные картины. Эстетические идеалы и ценности литераторов эпохи Сун полностью проникли в живопись придворного стиля. В первые сто лет правления династии Северная Сун придворные картины с цветами и птицами совершили быстрый и спонтанный переход от аристократического придворного искусства к литературной форме творчества. Сочетание поэзии и живописи, обилие интереса и особая энергичность в истории развития древней живописи не имеют аналогов ни в одном другом историческом периоде.

У эпохи есть свое мерило. Лирика – литературная сущность и культурный символ династии Сун. Буйство и восторженность, утонченность и вневременность лирики Сун отражают широту и глубину духовных исканий литераторов Сун. Живопись Сун и лирика Сун имеют одно и то же произведение, отражающее культурную ориентацию и эстетическое направление общества того времени. Это была эпоха культурного качества и художественного характера, эпоха, полная рационального поиска и поэтических чувств, духовной сублимации и индивидуальности, и картины цветов и птиц росли и развивались в такую эпоху и стали классикой своего времени. «Цветок – это мир, травинка – это страна», живопись цветов и птиц династии Сун выражает свои чувства и настроения на вещи, близка к состоянию вещей, достигает причины вещей и ищет интерес вещей, с простыми мазками и полным смыслом, простым и элегантным стилем, создавая беспрецедентный формальный язык и эстетическое поле, составляя очаровательную и трогательную главу в истории китайской живописи. Как выдающееся наследие традиционной китайской живописи оказала положительное и обширное влияние на развитие китайской живописи в последующих поколениях.

Библиография

1. Горбик Т.В. Искусство Средневекового Китая. М.: Искусство, 2019. 230 с.
2. Дубровская Е.В. Китайское искусство. М.: Эксмо, 2012. 324 с.
3. Елагина А.С. Детские школы искусств в системе дополнительного образования в сельской местности // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 4В. С. 564-572.
4. Елагина А.С. Детские школы искусств как элементы социокультурной среды сельской местности: региональные аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 315-322.
5. Ермолаева Н.Н. Искусство Китая. М.: Терра, 2007. 130 с.
6. Иванова О.В. Династия Сун: Цветущий период китайской живописи. М.: Эйдос, 2014. 320 с.
7. Орлова А.А. Живопись династии Сун. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 238 с.
8. Попова И.Н. Художественные традиции китайской живописи. М., 2011. 331 с.
9. Прохорова М.С. Китайская живопись. М.: Искусство, 2015. 340 с.
10. Саиман А.А. Китайская живопись. М.: Знание, 2010. 223 с.

The evolution and artistic features of bird and flower painting of the Song Dynasty

Wang Yulin

Postgraduate,
Institute of Humanities of Altai State University,
656049, 61, Lenina ave., Barnaul, Russian Federation;
e-mail: 1255132097@qq.com

Sergei M. Budkeev

Doctor of Arts, PhD in Pedagogy, Associate Professor,
Professor of Art Department,
Institute of Humanities of Altai State University,
656049, 61, Lenina ave., Barnaul, Russian Federation;
e-mail: lwlm@yandex.ru

Abstract

This article discusses the issues of painting birds and flowers of the Song Dynasty. The purpose of the study is to study the evolution and artistic features of painting birds and flowers of the Song Dynasty, to identify the main features and traits. Research methods: the method of analysis, comparison, logical reasoning and many others. The types of appearance of paintings with flowers and birds have been studied. The influence of the Song Dynasty emperors is considered. Song painting, formed under the influence of science, has been studied. The features of painting birds and flowers with a brush and ink are considered. The style and design, in particular letters, have been studied. During the reign of the Tang Dynasty, flower and bird painting, with changes in society, became an independent discipline, and did not exist only in the context of figure painting. The key to the maturity and flourishing of Chinese flower and bird painting lies in the extremely high artistic achievements achieved during the Song Dynasty. The flower and Bird of the Song Dynasty is a comprehensive embodiment of the excellent painting technique and unique aesthetic sense of Song artists, demonstrating the unique charm of extremely rich oriental features, the expansion of the scope of painting services, more diverse subjects, styles and forms. The Northern Song continues to develop, combining fine workmanship with abundance and demonstrating the richness of technique and stylistic features of ink and brush.

For citation

Wang Yulin, Budkeev S.M. (2024) Evolyutsiya i khudozhestvennye osobennosti zhivopisi ptits i tsvetov dinastii Sun [The evolution and artistic features of bird and flower painting of the Song Dynasty]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (2A), pp. 178-184. DOI: 10.34670/AR.2024.27.37.036

Keywords

Song Dynasty, painting, birds, flowers, realism, artistic style, context.

References

1. Dubrovskaya E.V. (2012) *Kitaiskoe iskusstvo* [Chinese art]. Moscow: Eksmo Publ.
2. Elagina A.S. (2019) Detskie shkoly iskusstv v sisteme dopolnitelnogo obrazovaniya v sel'skoi mestnosti [Children's art schools in the system of additional education in rural areas] *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (4B), pp. 564-572.
3. Elagina A.S. (2018) Detskie shkoly iskusstv kak elementy sotsiokul'turnoi sredy sel'skoi mestnosti: regional'nye aspekty [Children's art schools as elements of the socio-cultural environment in rural areas: regional aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 315-322.
4. Ermolaeva N.N. (2007) *Iskusstvo Kitaya* [Art of China]. Moscow: Terra Publ.
5. Gorbik T.V. (2019) *Iskusstvo Srednevekovogo Kitaya* [Art of Medieval China]. Moscow: Iskusstvo Publ.
6. Ivanova O.V. (2014) *Dinastiya Sun: Tsvetushchii period kitaiskoi zhivopisi* [Song Dynasty: The Blooming Period of Chinese Painting]. Moscow: Eidos Publ.
7. Orlova A.A. (2005) *Zhivopis' dinastii Sun* [Painting of the Song Dynasty]. Rostov-on-Don: Feniks Publ.
8. Popova I.N. (2011) *Khudozhestvennye traditsii kitaiskoi zhivopisi* [Artistic traditions of Chinese painting]. Moscow.
9. Prokhorova M.S. (2015) *Kitaiskaya zhivopis'* [Chinese art]. Moscow: Iskusstvo Publ.
10. Saiman A.A. (2010) *Kitaiskaya zhivopis'* [Chinese art]. Moscow: Znanie Publ.