

УДК 003.077

Переосмысление эстетических особенностей искусства китайской каллиграфии с западной точки зрения

Чжоу Чжэнда

Магистр,

Южный федеральный университет,

344006, Российская Федерация, Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42;

e-mail: 2205734001@qq.com

Аннотация

Актуальность темы исследования обусловлена возрастающим интересом к межкультурному диалогу и осмыслению восточных художественных практик в контексте западной эстетической традиции. Цель исследования заключается в выявлении и анализе ключевых аспектов восприятия эстетических особенностей китайской каллиграфии западными исследователями и практиками искусства. Задачи исследования включают в себя: обобщение научного дискурса по теме, исследование типологии китайской каллиграфии, описание эстетического понимания китайской каллиграфии с точки зрения западного искусствоведения. Для реализации поставленных задач предполагается использование междисциплинарного подхода, включающего методы исторического анализа, сравнительного искусствоведения, семиотического анализа и искусствоведческого анализа. По итогу проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы: западное понимание эстетики китайской каллиграфии фокусируется преимущественно на ее внешних характеристиках: организации элементов, построении и выразительности штрихов. При этом зачастую упускаются из виду фундаментальные философские и духовные основы данного искусства. Подобная перспектива, потенциально расширяя горизонты восприятия каллиграфии посредством идентификации общепризнанных эстетических канонов, вместе с тем дает упрощенную интерпретацию эстетики китайской каллиграфии.

Для цитирования в научных исследованиях

Чжоу Чжэнда. Переосмысление эстетических особенностей искусства китайской каллиграфии с западной точки зрения // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 1А. С. 164-171.

Ключевые слова

Каллиграфия, китайская культура, эстетика, искусствоведение, типология китайской каллиграфии.

Введение

Актуальность темы исследования состоит в том, что каллиграфия, как одно из наиболее значимых и глубоко укорененных искусств Китая, представляет собой сложный феномен, требующий тщательного анализа с учетом как внутренней, так и внешней рефлексии. Изучение западных интерпретаций китайской каллиграфии позволяет выявить как универсальные принципы эстетического восприятия, так и специфические культурные особенности, влияющие на понимание и оценку данного вида искусства за рубежом. Более того, в условиях глобализации, когда культурный обмен становится все более интенсивным, критическое переосмысление эстетических особенностей китайской каллиграфии с западной точки зрения представляется необходимым для преодоления возможных культурных барьеров и углубления взаимопонимания между китайским и западноевропейскими народами.

Достижение данной цели предполагает комплексное рассмотрение исторических, философских и искусствоведческих подходов, применяемых в западной традиции, а также сопоставление их с традиционными китайскими представлениями о каллиграфии. В зарубежных работах особое внимание уделяется изучению влияния западной философии искусства, в частности, теорий формализма, экспрессионизма и постструктурализма, на интерпретацию китайской каллиграфии [Jie Hua, 2024, с. 80].

Китайская каллиграфия, 深沉的文化遗产 (shēnchén de wénhuà yíchǎn) представляет собой глубокое культурное наследие, представляет собой уникальное сочетание визуального искусства и философии, где каждый штрих кистью (筆劃, bǐhuà) несет в себе глубокий символический смысл. В отличие от западной алфавитной системы, китайская письменность основана на иероглифах (漢字, hànzi), каждый из которых является сложным символом, требующим от каллиграфа не только мастерского владения кистью, но и глубокого понимания его значения.

Форма и структура иероглифов также важны, поскольку эстетика китайской каллиграфии тесно связана с формой и структурой иероглифов. Каждый иероглиф строится по строгим правилам, определяющим порядок написания (筆順, bǐshùn) и их взаимное расположение. Данные правила, зафиксированные еще в эпоху династии Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.), направлены на обеспечение гармонии и равновесия в структуре знака [Yun Zhang, Zhihua Xu, 2024, с. 240]. Согласно Чжан Хуайгуань (張懷瓘), каллиграфу эпохи Тан, «каждая черта иероглифа должна быть написана с умом и тщательностью, чтобы создать гармоничное целое» (張懷瓘, 書斷) [Yu-Ao Wang, Kang Zhang, 2024, с. 19].

Китайская каллиграфия представлена в пяти основных стилях (字體, zìtǐ):

- Чжуаньшу (篆書, zhuànshū), который представляет собой печатный стиль, характеризующийся плавными, округлыми линиями. Различают большой (大篆, dàzhuàn) и малый (小篆, xiǎozhuàn) печатные стили. Использовался в основном для печатей и надписей на бронзовых изделиях.
- Лишу (隸書, lìshū) – официальный стиль, возникший в эпоху Хань. Отличается большей

угловатостью и простотой по сравнению с чжуаньшу. Становится доминирующим стилем в официальных документах.

- Кайшу (楷書, kǎishū) представляет собой уставной стиль, являющийся наиболее распространенным и стандартизированным. Данный стиль характеризуется четкими, прямыми линиями и строгой структурой. Считается образцовым стилем для обучения каллиграфии.
- Синшу (行書, xíngshū), так называемый «бегущий стиль», представляющий собой промежуточную форму между кайшу и цаошу. Более свободный и динамичный, чем кайшу, но более разборчивый, чем цаошу.
- Цаошу (草書, cǎoshū) – «травяной» стиль, характеризующийся максимальной свободой и беглостью письма. В каллиграфии данного стиля черты иероглифов сильно упрощены и слиты между собой, что делает цаошу сложным для чтения.

Эстетика каллиграфии неразрывно связана с использованием традиционных инструментов (так называемых «четырёх сокровищ» (文房四寶, wénfāng sìbǎo):

- Кисть (毛筆, máobǐ). Разнообразие кистей с различной длиной и толщиной ворса позволяет каллиграфу создавать линии разной толщины и текстуры.
- Тушь (墨, mò), которая традиционно изготавливается из сажи и клея, причем качество туши влияет на цвет, блеск и текстуру линий.
- Бумага (紙, zhǐ) – специальная бумага для каллиграфии, обычно рисовая (宣紙, xuānzhǐ), обладает высокой впитывающей способностью, что позволяет создавать различные эффекты с помощью туши.
- Тушечница (硯, yàn) – специальная емкость, которая используется для растирания туши с водой. Как считают каллиграфы, материал и форма тушечницы также могут оказывать влияние на эстетическое восприятие процесса каллиграфии [Фэн, 2023, с. 14].

Китайская каллиграфия тесно связана с философией даосизма и буддизма. Принципы гармонии, равновесия, спонтанности и естественности находят отражение в каллиграфическом искусстве. Концепция «ци» (氣, qì), жизненной энергии, пронизывает каждый штрих кистью. Каллиграф стремится передать «ци» через свои работы, наполняя их жизнью и динамикой. По словам Су Ши (蘇軾), выдающегося каллиграфа эпохи Сун, «каллиграфия должна быть отражением сердца» (書畫同源, shū huà tóng yuán) [Yu Guanghua, 2024, с. 22].

В китайской каллиграфии большое значение придается пустоте и пространству вокруг иероглифов – (空白, kòngbái). Пустота не рассматривается как отсутствие, а как активный элемент композиции, который создает баланс и гармонию. Пространство между чертами и между иероглифами способствует визуальному восприятию и подчеркивает индивидуальность каждого знака. Концепция пустоты перекликается с даосским принципом «у вэй» (無為, wúwéi) или, в более глубокой трактовке, недеяния, подчеркивающего важность спонтанности и естественности бытия.

Таким образом, китайская каллиграфия – это не просто искусство красивого письма, а

глубокое выражение культуры, философии и эстетики. Она требует от каллиграфа не только технического мастерства, но и духовной зрелости. Каждый штрих кистью является отражением внутреннего мира художника, его понимания мира и его стремления к гармонии. Изучение эстетических особенностей китайской каллиграфии позволяет глубже понять китайскую культуру и оценить ее уникальный вклад в мировое искусство.

Историография исследования довольно широка и представлена работами таких авторов, как Бай Ц , Ван Ч , А.И. Вахтина и др. В частности, каллиграфия как вид искусства проанализирована в работах таких авторов, как А.Е. Крюгер, С.А. Кухарский, Фэн Ш и др.

Некоторые методические аспекты изучения китайской каллиграфии рассмотрены в работах таких исследователей, как Це Хуа, Я Гуанхуа, Ю-Ао Ванг, Юн Занг, Цихуа Ху, Цзымэн Сун и др.

Тем не менее, существует необходимость систематизации научного дискурса по теме исследования.

Эстетические особенности искусства китайской каллиграфии с позиций западного искусствоведения

Переосмысление эстетических особенностей искусства китайской каллиграфии с точки зрения западного искусствоведения представляет собой сложную задачу, требующую преодоления значительных культурных и философских различий. Традиционное западное искусствоведение, сформировавшееся под влиянием греко-римской классики и христианской теологии, часто опирается на понятия мимесиса, перспективы и репрезентации, которые не всегда применимы к китайской каллиграфии [Jie Hua, 2024, с. 78]. Последняя, в свою очередь, укоренена в даосской и конфуцианской философии, акцентируя внимание на выражении внутренней энергии (ци), ритме и гармонии.

Одним из ключевых аспектов, требующих переосмысления, является понимание линии в китайской каллиграфии: в отличие от западной живописи, где линия часто используется для очерчивания формы, в каллиграфии линия сама по себе становится самоценным выразительным средством. Как отмечает Л. Ледероз, исследователь китайской каллиграфии, «китайский каллиграф не просто пишет буквы, он создает живой организм, в котором каждая линия несет в себе энергию и движение» [Yu Guanghua, 2024, с. 21]. Такой подход требует от западного искусствоведа отказа от привычного восприятия линии как инструмента репрезентации и принятия роли каллиграфии как носителя энергии и эмоционального состояния каллиграфа [Jie Hua, 2024, с. 79].

Еще одним важным аспектом является взаимосвязь между каллиграфией и живописью в китайской культуре: эти два вида искусства традиционно рассматриваются как взаимодополняющие, и многие каллиграфы одновременно занимались живописью. Такое взаимопроникновение обусловлено использованием одних и тех же инструментов (кисти, туши и бумаги), а также такими общими эстетическими принципами, как акцент на ритме, гармонии и выражении внутренней сущности [Zimeng Song, 2024, с. 115]. Как отмечают западноевропейские эксперты по китайской живописи, «каллиграфия является основой китайской живописи, а живопись, в свою очередь, обогащает каллиграфию» [Yu Guanghua, 2024, с. 19].

Отметим, что в последние десятилетия западное искусствоведение проявляет все больший интерес к китайской каллиграфии, стремясь понять и оценить ее уникальные эстетические

особенности. Однако для достижения подлинного понимания эстетики каллиграфии необходимо учитывать культурный контекст, философские основы и историческое развитие этого вида искусства. Важно также избегать упрощенных аналогий с западным искусством и стремиться к более глубокому и всестороннему анализу, основанному на изучении оригинальных текстов и практическом опыте китайских каллиграфов [Yun Zhang, Zhihua Xu, 2024, с. 238].

Как полагают некоторые авторы, одним из перспективных направлений в данном контексте представляется применение феноменологического подхода. Философская феноменология, разработанная Э. Гуссерлем, акцентирует внимание на непосредственном опыте восприятия объекта, что может быть полезно при анализе каллиграфических работ [Yu-Ao Wang, Kang Zhang, 2024, с. 13]. Рассматривая каллиграфию как феномен, можно сосредоточиться на том, как форма, структура и материал знаков воздействуют на зрителя, вызывая определенные эмоциональные и когнитивные реакции. По мнению некоторых исследователей, феноменологический подход позволяет избежать навязывания западных искусствоведческих категорий и сосредоточиться на непосредственном взаимодействии зрителя с произведением искусства [Yu Guanghua, 2024, с. 18].

Другим важным аспектом является изучение влияния китайской философии на эстетику каллиграфии. Даосизм, с его акцентом на спонтанности, естественности и гармонии с природой, оказал глубокое влияние на формирование эстетических идеалов в китайском искусстве. Древние китайские каллиграфы стремились выразить в своих работах не только смысл текста, но и свою внутреннюю гармонию с миром. Как отмечает Чжан Хуайгуань (около 720 года н.э.) в своем трактате «Каллиграфическое искусство» (Shu Duan), «каллиграфия – это выражение сердца, а сердце должно быть спокойным и гармоничным» [Фэн, 2023, с. 182]. Конфуцианство, в свою очередь, подчеркивало важность моральных качеств и образованности художника, что также отражалось в каллиграфическом стиле мастера [Фэн, 2023, с. 183].

Исследование эволюции каллиграфических стилей в историческом контексте также имеет важное значение для понимания эстетических особенностей данного вида искусства. Каждый исторический период в Китае характеризовался своими уникальными каллиграфическими стилями, которые отражали изменения в политической, социальной и культурной сферах [5, с. 6]. Например, стиль «печати» (篆書, zhuànshū), возникший в эпоху династии Цинь, отличался строгостью и формальностью, в то время как стиль «курсива» (草書, cǎoshū), развившийся в эпоху династии Хань, характеризовался большей свободой и экспрессивностью. Изучение этих стилей в контексте их исторического развития позволяет понять, как менялись эстетические идеалы и представления о красоте в китайской культуре.

Следует также отметить, что переосмысление эстетических особенностей искусства китайской каллиграфии с точки зрения западного искусствоведения требует комплексного подхода, учитывающего культурный контекст, философские основы, историческое развитие и феноменологический опыт. Только такой подход позволит избежать упрощенных аналогий и достичь подлинного понимания уникальной эстетической ценности этого вида искусства. Дальнейшие исследования в данной области должны быть направлены на изучение взаимодействия между китайской и западной культурами в области искусства каллиграфии, а также на разработку новых методологических подходов, способствующих более глубокому и всестороннему анализу каллиграфических произведений.

Переосмысление эстетических особенностей искусства китайской каллиграфии с точки

зрения западного искусствоведения является сложным, но плодотворным процессом, способствующим расширению горизонтов искусствоведческой науки и углублению межкультурного диалога между Китаем и остальным миром.

Заключение

По итогу проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы:

- Переосмысление эстетических особенностей китайской каллиграфии с западной точки зрения предполагает деконструкцию традиционных представлений и помещение их в рамки дискурса, сформированного европейской философской и искусствоведческой мыслью. Западный взгляд, лишенный непосредственного культурного контекста, акцентирует внимание на формальных аспектах каллиграфии: композиции, структуре и динамике линий, игнорируя при этом глубокие философские и духовные корни этого искусства. Такой подход, с одной стороны, может обогатить понимание каллиграфии, выявляя универсальные эстетические принципы, с другой – привести к ее редукционистскому толкованию, нивелируя специфику китайской культуры.
- Анализ каллиграфии через призму западной эстетики часто опирается на категории, разработанные европейскими философами. В итоге применение западных концепций к изучению китайской каллиграфии неизбежно порождает ряд методологических проблем. Во-первых, это проблема перевода культурных кодов: западные искусствоведы, как правило, не владеют китайским языком и не имеют глубокого понимания китайской культуры, что затрудняет интерпретацию символики и смыслов, заложенных в каллиграфических знаках. Во-вторых, нерешенной остается проблема европоцентризма, когда западные ценности и представления автоматически проецируются на другую культуру, искажая ее суть.

Тем не менее, западный взгляд на китайскую каллиграфию может быть полезным в контексте глобализации и межкультурного диалога, который позволяет выявить универсальные принципы красоты и гармонии, лежащие в основе различных культурных традиций. Кроме того, западноевропейский взгляд на эстетику китайской каллиграфии стимулирует критическое переосмысление представлений о культуре и искусстве самой Западной Европы, способствуя расширению горизонтов и развитию толерантности к китайским эстетическим традициям. В конечном счете, переосмысление эстетических особенностей китайской каллиграфии с западноевропейской точки зрения является сложным и многогранным процессом, требующим критического подхода к интерпретации китайской культурной парадигмы.

Библиография

1. Бай Ц. Китайская каллиграфия как составная часть нематериального культурного наследия Китая // XVIII Всероссийский фестиваль науки в Москве. сборник научных статей студентов, аспирантов и молодых учёных факультета гуманитарных и социальных наук. – Москва, 2023. – С. 259-267.
2. Ван Ч. Творческое применение понятий китайской каллиграфии и пейзажной живописи к обучению «композиции» // Bulletin of the International Centre of Art and Education. – 2023. – № 4. – С. 175-182.
3. Вахтина, А.И. Искусство китайской каллиграфии. методы изучения китайской письменности // Восточный калейдоскоп. материалы докладов и сообщений IV Всероссийской научно-практической конференции молодых учёных-востоковедов. – Москва, 2024. – С. 68-74.
4. Крюгер, А.Е. Эстетика китайской каллиграфии и ее значимость в изучении культуры Китая // Актуальные вопросы региональных исследований. Современное социально-экономическое и политическое развитие стран Европы и Азии. Материалы X международной научно-практической студенческой конференции на

- иностраннных языках – Новосибирск, 2024. – С. 199-201.
5. Кухарский, С.А. Китайская каллиграфия как вид искусства: история развития, особенности стилей, влияние на культуру // Языки и культуры: настоящее, прошлое, будущее. сборник материалов XI Всероссийской студенческой научно-практической конференции. – Белгород, 2024. – С. 5-8.
6. Фэн Ш. Китайская каллиграфия и культура // Форум молодых исследователей. сборник статей VI Международной научно-практической конференции. – Пенза, 2023. – С. 182-184.
7. Jie Hua. Research on English Translation and Overseas Dissemination of Chinese Calligraphy // International Journal of Education and Humanities. – 2024. – № 17(1). – pp. 76-79.
8. Yu Guanghua. The Meaning Composition of Chinese Calligraphy Sign // Journal of Cultural and Religious Studies. – 2024. – № 12(5). – pp. 17-26.
9. Yu-Ao Wang, Kang Zhang. Future Ink: The Collision of AI and Chinese Calligraphy // Journal on Computing and Cultural Heritage. – 2024. – № 18(1). – pp. 12-28.
10. Yun Zhang, Zhihua Xu. Inheritance and evolution: phenomenon of the development of calligraphy forms and artistic concepts in Libian of Chinese calligraphy // Herança. – 2024. – № 5(2). – pp. 237-255.
11. Zimeng Song. Aesthetic Ideas in Chinese Calligraphy and Characters // Lecture Notes in Education Psychology and Public Media. – 2024. – № 67(1). – pp. 114-120.

Rethinking the aesthetic features of the art of Chinese calligraphy from a western perspective

Zhou Zhengda

Master's Student,
Southern Federal University,
344006, 105/42, Bol'shaya Sadovaya str., Rostov-on-Don, Russian Federation;
e-mail: 2205734001@qq.com

Abstract

The research relevance topic is due to the growing interest in intercultural dialogue and the comprehension of Eastern artistic practices in the context of the Western aesthetic tradition. The research goal is to identify and analyze the key aspects of the perception of the aesthetic features of Chinese calligraphy by Western researchers and art practitioners. The research objectives include: generalization of scientific discourse on the topic, study of the typology of Chinese calligraphy, description of the aesthetic understanding of Chinese calligraphy from the point of view of Western art criticism. To implement the tasks, it is assumed to use an interdisciplinary approach, including methods of historical analysis, comparative art history, semiotic analysis and art historical analysis. Based on the results, the following conclusions can be drawn: the Western understanding of the aesthetics of Chinese calligraphy focuses mainly on its external characteristics: the organization of elements, the construction and expressiveness of strokes. At the same time, the fundamental philosophical and spiritual foundations of this art are often overlooked. Such a perspective, potentially expanding the horizons of perception of calligraphy through the identification of generally accepted aesthetic canons, at the same time provides a simplified interpretation of the aesthetics of Chinese calligraphy.

For citation

Zhou Zhengda (2025) Pereosmyslenie esteticheskikh osobennostey iskusstva kitayskoy kalligrafii s zapadnoy tochki zreniya [Reinterpreting the Aesthetic Features of Chinese Calligraphy Art from a Western Perspective]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (1A), pp. 164-171.

Zhou Zhengda

Keywords

Calligraphy, Chinese culture, aesthetics, art history, typology of Chinese calligraphy.

References

1. Bike. The Chinese Encyclopedia as a state organization of the intangible cultural heritage of China // XVIII All-Russian Scientific Journal in Moscow. collection of scientific articles by students, postgraduates and young scientists of the Faculty of Humanities and Social Sciences. – Moscow, 2023. – pp. 259-267.
2. Wang Ch. An artistic representation of Chinese culture and author's biography in the use of "Composition" // Bulletin of the International Center for Art and Education. - 2023. – No. 4. – pp. 175-182.
3. Vakhtina, A.I. The art of Chinese calligraphy. methods of studying Chinese writing // Oriental kaleidoscope. materials of reports and reports at the IV All-Russian Scientific and Practical Conference of Young Oriental Scholars. – Moscow, 2024. – pp. 68-74.
4. Kruger, A.E. Aesthetics of Chinese calligraphy and its significance in the study of Chinese culture // Topical issues of regional studies. Modern socio-economic and political development of European and Asian countries. Materials of the x scientific and practical international student conference in foreign languages. Novosibirsk, 2024. pp. 199-201.
5. Kuharsky, S.A. Chinese encyclopedia as an art form: history of development, modernity, influence on culture /S.A. Kuharsky // Languages and cultures: persistent, simple-minded, cheerful. collection of materials of the XI All-Russian Student Scientific and practical conference. Belgorod, 2024. pp. 5-8.
6. Feng Sh. Chinese Calligraphy and Culture // Forum of Young Researchers. collection of articles by V. I. Scientific and practical International Conference. Penza, 2023. pp. 182-184.
7. Jie Hua. A study on the translation into English and the spread of Chinese calligraphy abroad // International Journal of Education and Humanities. – 2024. – № 17(1). – pp. 76-79.
8. Yu Guanghua. Semantic composition of the sign of Chinese calligraphy // Journal of Cultural Studies and Religious Studies. – 2024. – № 12(5). – pp. 17-26.
9. Yu-Ao Wang, Kang Zhang. Ink of the Future: the Clash of Artificial Intelligence and Chinese Calligraphy // Journal of Computing and Cultural Heritage. – 2024. – № 18(1). – pp. 12-28.
10. Yun Zhang, Zhihua Xu. Inheritance and evolution: the phenomenon of the development of calligraphic forms and artistic concepts in Libyan and Chinese calligraphy // Heranza. – 2024. – № 5(2). – pp. 237-255.
11. Zimeng Song. Aesthetic ideas in Chinese calligraphy and hieroglyphs // Lecture notes on the psychology of education and public Media. – 2024. – № 67(1). – pp. 114-120.