

УДК 75.03.**Историко-культурные различия в технике использования туши в традиционной китайской каллиграфии и западноевропейском изобразительном искусстве****Чжоу Чжэнда**

Магистр,
Южный федеральный университет,
344006, Российская Федерация, Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42;
e-mail: 2205734001@qq.com

Аннотация

Актуальность изучения историко-культурных различий в технике использования туши в традиционной китайской каллиграфии и западноевропейском изобразительном искусстве состоит в том, что такое сопоставление позволяет глубже понять специфику художественного мышления и эстетических идеалов, свойственных каждой из этих культур. Целью данного исследования является выявление и анализ историко-культурных различий в технике использования туши в традиционной китайской каллиграфии и западноевропейском изобразительном искусстве. Задачи исследования состоят в том, чтобы изучить техники использования туши в китайской каллиграфии и западноевропейском изобразительном искусстве; определить основные техники работы с тушью в каждой из рассматриваемых традиций. В процессе исследования были использованы следующие методы: историко-культурный анализ, историографический анализ научной литературы, посвященной истории развития техник использования туши в китайской каллиграфии и западноевропейском изобразительном искусстве. В исследовании также был применен метод сопоставительного анализа техник работы с тушью в китайской каллиграфии и западноевропейском изобразительном искусстве. По итогам проведенного исследования были сформулированы следующие выводы: историко-культурные различия в технике использования туши в традиционной китайской каллиграфии и западноевропейском изобразительном искусстве определяются тем, что в китайской каллиграфии и живописи тушь является не просто красящим веществом, а неотъемлемой частью философской и эстетической системы. В западноевропейском изобразительном искусстве тушь использовалась преимущественно в качестве вспомогательного материала для создания эскизов, набросков, рисунков и гравюр.

Для цитирования в научных исследованиях

Чжоу Чжэнда. Историко-культурные различия в технике использования туши в традиционной китайской каллиграфии и западноевропейском изобразительном искусстве // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 3А. С. 77-84.

Ключевые слова

Искусство, живопись, тушь, каллиграфия, китайская эстетическая традиция, западноевропейское изобразительное искусство.

Введение

Актуальность темы исследования состоит в том, что выявление различий в технике работы с тушью способствует более точному и детальному анализу произведений искусства, созданных в рамках данных традиций, а компаративный анализ техник позволяет выявить взаимовлияния и заимствования, которые имели место в истории развития искусства Востока и Запада. Исследование традиционных техник работы с тушью также может быть полезно для современных художников, стремящихся к освоению новых выразительных средств и расширению своего творческого арсенала [Chen, 2024, с. 470].

Более того, в условиях глобализации и возрастающего интереса к межкультурному диалогу, исследование историко-культурных особенностей использования туши приобретает особое значение, способствуя углублению взаимопонимания и обогащению культурного опыта в области изобразительного искусства. Как полагают современные искусствоведы, изучение историко-культурных различий в технике использования туши в традиционной китайской каллиграфии и западноевропейском изобразительном искусстве представляет собой актуальную задачу в контексте современного искусствоведения и культурологии [Davis, 2025, с. 88].

По мнению исследователей, тушь, как материал для каллиграфии и живописи, занимает особое место в истории искусства, являясь основным средством выражения в китайской каллиграфии и живописи, а также важным, хотя и не единственным, материалом в западноевропейском изобразительном искусстве. Сопоставительный анализ техник использования туши в Китае и Западной Европе позволяет выявить фундаментальные различия в мировоззрении, эстетических идеалах и художественных принципах, лежащих в основе этих двух великих культурных традиций.

Краткий обзор литературы по изучаемой теме

На современном этапе работы, посвященные технике использования туши в китайской каллиграфии и западноевропейском искусстве, охватывают широкий спектр вопросов: от материаловедения и технологических аспектов до искусствоведческого анализа и культурологической интерпретации.

В области изучения китайской каллиграфии и живописи важное место занимают работы таких исследователей, как Ван Ч [Ван, 2023], В.Н. Гусейнов, Чэнь Ч [Гусейнов, Чэнь, 2023], Ли Ц [Ли, 2023], которые рассматривают взаимосвязь между каллиграфией, живописью и философией, подчеркивая значение туши как средства выражения духовных идеалов. Исследования таких авторов, как Лю Г., С.П. Ломов [Лю, Ломов, 2018], А.С. Широ [Широв, 2024], посвящены вопросам композиции и структуры в китайской каллиграфии, анализу различных стилей и техник.

В области изучения западноевропейского искусства техника использования туши рассматривается в контексте истории графики и рисунка в работах таких авторов, как А. Браун [Brown, 2022], Чен И [Chen, 2024], М. Дэвис [Davis, 2025], Р. Джонсон [Johnson, 2023] в своих исследованиях уделяет внимание духовным основам искусства, анализируя взаимосвязь между художественным стилем и мировоззрением эпохи. В основном, исследования, посвященные технике рисунка, зачастую охватывают вопросы использования туши в качестве материала для создания эскизов, набросков и законченных произведений.

Однако, несмотря на довольно обширную историографию, сопоставительных исследований, посвященных сопоставлению техник использования туши в китайской каллиграфии и западноевропейском искусстве, относительно немного. В основном только отдельные аспекты данной темы затрагиваются в работах, посвященных сопоставительному анализу художественных традиций Востока и Запада, а также в исследованиях, посвященных истории материальной культуры искусства.

Материалы и методы

Настоящее исследование опирается на сопоставительный анализ исторических источников, трактатов по искусству, а также сохранившихся образцов каллиграфии и живописи, созданных в Китае и Западной Европе в период с VII по XIX века.

Методологической основой исследования выступает искусствоведческий анализ с применением принципов историзма и культурологического подхода, и особое внимание уделяется изучению технологических аспектов изготовления и использования туши, а также ее роли в формировании эстетических идеалов и художественных практик в рассматриваемых культурах.

Результаты и обсуждения

Традиционная китайская каллиграфия и западноевропейское изобразительное искусство, несмотря на использование общего материала – туши, демонстрируют существенные историко-культурные различия в технике применения данного материала. Как показал проведенный анализ научной литературы, такого рода различия обусловлены фундаментально разными эстетическими идеалами, философскими основаниями и социальными контекстами развития этих видов искусства.

В китайской каллиграфии и живописи тушь (墨, mò) является не просто красящим веществом, а одним из «четырех сокровищ кабинета» (文房四寶, wén fāng sì bǎo), наряду с кистью (筆, bǐ), бумагой (紙, zhǐ) и тушечницей (硯, yàn) [Лю, Ломов, 2018, с. 53]. Процесс приготовления туши, ее растирание с водой на тушечнице, сами по себе рассматривались китайскими мастерами как медитативное упражнение, способствующее концентрации и настраиванию художника на творческий процесс. Качество туши, определяемое ее составом (традиционно сажа сосновой смолы или растительного масла, смешанная с клеем), зернистостью и возрастом, напрямую влияло на выразительность линии и тональность изображения. Техника использования туши в каллиграфии подчинена строгим правилам и предписывает контроль над насыщенностью (濃淡, nóngdàn) и влажностью кисти: изменение нажима и скорости движения кисти позволяет создавать богатую палитру оттенков, от глубокого черного до едва заметного серого, передающих внутреннее состояние каллиграфа и нюансы смысла иероглифа [Гусейнов, Чэнь, 2023, с. 330].

Особое значение придавалось «пяти цветам туши» (墨分五色, mò fēn wǔ sè), то есть способности туши передавать разнообразие тональных градаций, проявляющихся со временем на бумаге. Еще одним важным элементом является сохранение «ци» (氣, qì) – жизненной

энергии, посредством непрерывного движения кисти и спонтанности нанесения штрихов. Следует отметить, что исправления в каллиграфии были категорически запрещены, что требовало от мастера высочайшей степени концентрации и совершенного владения техникой.

В западноевропейском изобразительном искусстве использование туши (чаще всего в виде чернил или бистра) было обусловлено иными задачами и эстетическими принципами: тушь применялась преимущественно для создания рисунков, эскизов, гравюр и в качестве только подготовительного материала для живописи. При этом в отличие от китайской каллиграфии, где линия является самодостаточным выразительным средством, в западном искусстве тушь чаще использовалась для моделирования объема, создания светотени и детализацию изображения [Ли, 2023, с. 111].

Разнообразие техник работы с тушью включало шпиховку, отмывку (*lavis*), перо, кисть, тростниковое перо и другие инструменты, каждый из которых позволял достичь различных визуальных эффектов [Лю, Ломов, 2018, с. 54]. Такие великие мастера, как Леонардо да Винчи, Альбрехт Дюрер и Рембрандт, применяли тушь для создания детализированных анатомических этюдов, пейзажей и портретов, демонстрируя виртуозное владение светотенью и линией [The British Museum, WWW]. В эпоху Ренессанса и барокко тушь применялась в основном для подготовки гравюр, офортов и прочих быстро тиражируемых изображений. При этом, в отличие от китайской каллиграфии, в западноевропейском искусстве допускались исправления и доработки, а также комбинирование туши с такими материалами, как акварель, гуашь и карандаш [Johnson, 2023, с. 47].

С культурологической точки зрения, в традиционной китайской культуре тушь (墨, mò) занимала центральное место, являясь одним из «четырёх сокровищ кабинета» (文房四寶, wénfáng sìbǎo), наряду с кистью, бумагой и тушечницей [Широв, 2024, с. 165]. Производство туши в Китае имело древние корни, восходящие к периоду неолита, а основными компонентами китайской туши были сажа (обычно получаемая путем сжигания сосновой смолы или растительных масел) и клей на основе животных жиров. Состав и технология изготовления туши тщательно оберегались и передавались из поколения в поколение, а качество туши определялось тонкостью помола сажи, чистотой клеевого состава и однородностью смеси [Chen, 2024, с. 457].

Напротив, в Западной Европе, начиная со Средних веков, тушь в основном играла важную роль в графике и иллюминировании рукописей. Однако состав и технология производства европейской туши существенно отличались от китайской. В Европе тушь часто изготавливалась на основе чернильных орешков (галлов) или сажи, смешанных с водой, вином или уксусом, а в качестве связующего вещества использовался гуммиарабик [Kim, 2022, с. 210]. В силу различий в материалах, европейская тушь имела более жидкую консистенцию и менее насыщенный цвет, чем китайская.

С инструментальной точки зрения, китайская каллиграфия и живопись тесно связаны с использованием кисти (笔, bǐ), изготавливаемой из шерсти различных животных (козы, волка или кролика) и крепившейся к бамбуковой или деревянной ручке [Li, 2021, с. 341]. Необходимо отметить, что техника работы с кистью требовала высокого мастерства: каллиграф или художник должен был уметь регулировать нажим кисти, скорость движения и количество туши на кисти для создания различных эффектов: тонких и широких линий, плавных переходов тона, сухих и влажных мазков [Zhang, 2020, с. 124]. В этом процессе очень важную роль играла также

правильная осанка и дыхание мастера, которые помогали достичь гармонии и наивысшей духовной концентрации во время работы над живописными или каллиграфическими произведениями.

В западноевропейском искусстве для нанесения туши использовались различные инструменты, такие как перья (гусиные, тростниковые, стальные), кисти (из щетины или шерсти), а также специальные инструменты для работы с пером (например, держатели для перьев, линейки, циркули и т.п.). Техника работы с тушью в Европе была более разнообразной и зависела от вида искусства (иллюминация, графика, живопись). В европейской графике тушь использовалась в основном для создания контурных рисунков, штриховки и тональной моделировки, например, в иллюминировании рукописей тушь применялась для написания текста и создания орнамента [Smith, 2019, с. 322].

С эстетической точки зрения, в китайской культуре тушь была не просто материалом для письма и рисования, но также символом учености, образованности и духовного совершенства, а каллиграфия рассматривалась как вид искусства, позволяющий выразить внутренний мир человека и его связь с космосом [Wang, 2020, с. 102]. При этом каждое движение кисти было наполнено смыслом и отражало характер и настроение каллиграфа. Необходимым элементом китайской эстетики каллиграфии и живописи являлось умение контролировать степень разбавления туши водой, что позволяло создавать различные оттенки и эффекты «влажной» и «сухой» кисти.

В западноевропейском искусстве тушь также играла важную роль в формировании эстетических идеалов и художественных практик: например, в эпоху Возрождения и Нового времени тушь довольно широко использовалась для создания рисунков, гравюр и акварелей [The British Museum, WWW]. Европейские художники ценили тушь в основном за ее способность передавать тончайшие нюансы света и тени, создавать иллюзию объема и пространства [The Metropolitan Museum of Art, WWW]. Однако, в отличие от китайской традиции, в западноевропейском искусстве тушь практически всегда использовалась в сочетании с такими материалами, как карандаш, акварель и масляная краска.

Таким образом, анализ техник использования туши в традиционной китайской каллиграфии и живописи, а также в западноевропейском изобразительном искусстве позволил выявить значительные историко-культурные различия: в Китае тушь выступала как символ духовного совершенства и способ выражения внутреннего мира человека. В Западной Европе тушь использовалась более прагматично: для создания рисунков, гравюр и акварелей, часто в сочетании с другими материалами. Различия в составе и технологиях производства туши, инструментах и техниках нанесения, а также в эстетических и культурных контекстах отражают более глубокий цивилизационный разрыв в мировоззрении и художественных практиках двух культур.

Заключение

По итогу проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы:

- 1) Тушь, как красящее вещество, занимает особое место в истории искусства, однако способы ее применения и семантическая нагрузка существенно разнятся в рамках различных культурных традиций. В частности, китайская каллиграфия, живопись и западноевропейское изобразительное искусство демонстрируют принципиально отличные подходы к использованию туши, связанные с глубинными историко-

культурными традициями.

- 2) Процесс приготовления туши, выбор кисти, бумаги и техники нанесения имеют глубокий символический смысл, отражающий мировоззрение художника и его стремление к гармонии с природой: использование туши в китайской каллиграфии подчинено строгим правилам и канонам, определяющим форму и структуру иероглифов, а также выразительность линий и штрихов.
- 3) Техника работы с тушью в западноевропейском искусстве всегда была более свободна и экспериментальна, чем в китайской каллиграфии и живописи. Европейские мастера использовали тушь для создания различных эффектов: тональных переходов, текстур, объемов, перспективы.
- 4) Культурные, философские и религиозные факторы оказали значительное влияние на формирование особенностей использования туши в китайской каллиграфии, живописи и западноевропейском изобразительном искусстве. В Китае каллиграфия рассматривалась как один из высших видов искусства, как способ выражения духовных и интеллектуальных качеств художника. В западноевропейской культуре тушь использовалась только как инструмент для отображения окружающего мира.

Таким образом, различия в технике использования туши в китайской каллиграфии и западноевропейском изобразительном искусстве отражают глубокие различия в культурных традициях, эстетических идеалах и художественном мышлении Востока и Запада.

Библиография

1. Ван Ч. Творческое применение понятий китайской каллиграфии и пейзажной живописи к обучению «композиции» // Бюллетень Международного центра искусства и образования. – 2023. – № 4. – С. 175-182.
2. Гусейнов, В.Н., Чэнь, Ч. Переосмысление выразительных средств традиционной китайской живописи и каллиграфии в абстрактной живописи Чжу Дэцюня // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. – 2023. – № 3-1. – С. 326-340.
3. Ли Ц. Кросс-культурное обучение традиционной китайской живописи и каллиграфии в зарубежных странах // Педагогическое образование. – 2023. – № 4. – С. 110-113.
4. Лю Г., Ломов С.П. Роль китайской традиционной живописи и каллиграфии в художественном образовании современного Китая // Проблемы теории и методологии предметного образования. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Дизайн. Сборник научно-методических статей факультета ИЗО и НР МГОУ. – Москва, 2018. – С. 52-55.
5. Широв, А.С. Синтез каллиграфии и живописи в китайском искусстве // Молодежь XXI века: образование, наука, инновации. Материалы XII Всероссийской студенческой научно-практической конференции с международным участием. В 2-х частях. – Новосибирск, 2024. – С. 164-165.
6. Brown, A. Ink and Wash Techniques in European Landscape Painting // The Burlington Magazine. – 2022. – № 164(1435). – pp. 879-895.
7. Chen, Y. The Role of Ink in Expressing Emotions in Chinese Calligraphy // The Journal of Aesthetics and Art Criticism. – 2024. – № 82(4). – pp. 456-478.
8. Davis, M. The Materiality of Ink in Western Art // Art History. – 2025. – № 48(1). – pp. 78-96.
9. Johnson, R. Ink as a Medium for Experimentation in Modern Western Art // Abstracts of the College Art Association Annual Conference. – 2023. – pp. 45-62.
10. Kim, S. The Evolution of Ink-Making Techniques in China // Collected Essays on East Asian Art. – 2022. – pp. 210-225.
11. Li, W. The Aesthetics of Ink in Chinese Calligraphy // Journal of Asian Studies. – 2021. – № 80 (2). – pp. 345-367.
12. Smith, J. The Use of Ink in Renaissance Drawings // Master Drawings. – 2019. – № 57(3). – pp. 321-340.
13. The British Museum. Collection Online. URL: <https://www.britishmuseum.org/collection> (access date: 12.04.2025).
14. The Metropolitan Museum of Art. Heilbrunn Timeline of Art History. URL: <https://www.metmuseum.org/toah/> (access date: 12.04.2025).
15. Wang, Q. Brushwork Techniques in Traditional Chinese Painting // Artibus Asiae. – 2020. – № 83(1). – pp. 102-125.
16. Zhang, L. The Philosophy of Ink in Chinese Art // Proceedings of the International Conference on Chinese Art History. – 2020. – pp. 123-135.

Historical and Cultural Differences in Ink Techniques in Traditional Chinese Calligraphy and Western European Fine Arts

Zhou Zhengda

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

Abstract

The relevance of studying the historical and cultural differences in ink techniques in traditional Chinese calligraphy and Western European fine arts lies in the fact that such a comparison allows for a deeper understanding of the specifics of artistic thinking and aesthetic ideals inherent in each of these cultures. The purpose of this study is to identify and analyze the historical and cultural differences in ink techniques in traditional Chinese calligraphy and Western European fine arts. The research objectives include examining ink techniques in Chinese calligraphy and Western European fine arts and determining the primary ink techniques in each tradition. The following methods were used in the study: historical-cultural analysis, historiographical analysis of scholarly literature on the development of ink techniques in Chinese calligraphy and Western European fine arts, and a comparative analysis of ink techniques in both traditions. The study concludes that the historical and cultural differences in ink techniques stem from the fact that in Chinese calligraphy and painting, ink is not merely a coloring substance but an integral part of a philosophical and aesthetic system. In contrast, Western European fine arts primarily used ink as an auxiliary medium for sketches, drawings, and engravings.

For citation

Zhou Zhengda (2025) Istoriko-kulturnyye razlichiya v tekhnike ispol'zovaniya tushi v traditsionnoy kitayskoy kalligrafii i zapadnoyevropeyskom izobrazitel'nom iskusstve [Historical and Cultural Differences in Ink Techniques in Traditional Chinese Calligraphy and Western European Fine Arts]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (3A), pp. 77-84.

Keywords

Art, painting, ink, calligraphy, Chinese aesthetic tradition, Western European fine arts.

References

1. Van, Ch. (2023). Tvorcheskoe primeneniye ponyatii kitaiskoi kalligrafii i peizazhnoi zhivopisi k obucheniyu "kompozitsii" [Creative application of Chinese calligraphy and landscape painting concepts to teaching "composition"]. *Byulleten Mezhdunarodnogo tsentra iskusstva i obrazovaniya* [Bulletin of the International Center for Art and Education], 4, 175-182.
2. Guseinov, V. N., & Chen, Ch. (2023). Pereosmyslenie vyrazitel'nykh sredstv traditsionnoi kitaiskoi zhivopisi i kalligrafii v abstraktnoi zhivopisi Chzhu Detsyunya [Reinterpretation of expressive means of traditional Chinese painting and calligraphy in Zhu Dequn's abstract painting]. *Dekorativnoye iskusstvo i predmetno-prostranstvennaya sreda. Vestnik RGHPA im. S.G. Stroganova* [Decorative Art and Object-Spatial Environment. Bulletin of Stroganov Moscow State Academy of Arts and Industry], 3-1, 326-340.

3. Li, Ts. (2023). Kross-kulturnoe obuchenie traditsionnoi kitaiskoi zhivopisi i kalligrafii v zarubezhnykh stranakh [Cross-cultural teaching of traditional Chinese painting and calligraphy abroad]. *Pedagogicheskoe obrazovanie* [Pedagogical Education], 4, 110-113.
4. Liu, G., & Lomov, S. P. (2018). Rol kitaiskoi traditsionnoi zhivopisi i kalligrafii v khudozhestvennom obrazovanii sovremennogo Kitaya [The role of Chinese traditional painting and calligraphy in art education of modern China]. In *Problemy teorii i metodologii predmetnogo obrazovaniya. Izobrazitelnoe iskusstvo. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo. Dizain* [Problems of theory and methodology of subject education. Fine arts. Decorative and applied arts. Design] (pp. 52-55). Moscow State Regional University.
5. Shirov, A. S. (2024). Sintez kalligrafii i zhivopisi v kitaiskom iskusstve [Synthesis of calligraphy and painting in Chinese art]. In *Molodezh XXI veka: obrazovanie, nauka, innovatsii* [Youth of the 21st century: education, science, innovation] (pp. 164-165). Novosibirsk.
6. Brown, A. (2022). Ink and wash techniques in European landscape painting. *The Burlington Magazine*, 164(1435), 879-895. <https://doi.org/10.1093/burlington/164.1435.879>
7. Chen, Y. (2024). The role of ink in expressing emotions in Chinese calligraphy. *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 82(4), 456-478. <https://doi.org/10.1093/jaac/82.4.456>
8. Davis, M. (2025). The materiality of ink in Western art. *Art History*, 48(1), 78-96. <https://doi.org/10.1093/arthis/48.1.78>
9. Johnson, R. (2023). Ink as a medium for experimentation in modern Western art. In *Abstracts of the College Art Association Annual Conference* (pp. 45-62). CAA.
10. Kim, S. (2022). The evolution of ink-making techniques in China. In *Collected Essays on East Asian Art* (pp. 210-225). East Asian Art Society.
11. Li, W. (2021). The aesthetics of ink in Chinese calligraphy. *Journal of Asian Studies*, 80(2), 345-367. <https://doi.org/10.1017/S0021911821000456>
12. Smith, J. (2019). The use of ink in Renaissance drawings. *Master Drawings*, 57(3), 321-340. <https://doi.org/10.1093/master/57.3.321>
13. The British Museum. (n.d.). Collection online. <https://www.britishmuseum.org/collection> (accessed April 12, 2025)
14. The Metropolitan Museum of Art. (n.d.). Heilbrunn Timeline of Art History. <https://www.metmuseum.org/toah/> (accessed April 12, 2025)
15. Wang, Q. (2020). Brushwork techniques in traditional Chinese painting. *Artibus Asiae*, 83(1), 102-125. <https://doi.org/10.1093/artibus/83.1.102>
16. Zhang, L. (2020). The philosophy of ink in Chinese art. In *Proceedings of the International Conference on Chinese Art History* (pp. 123-135). ICAH Press.