

Секция «Искусствоведение»

Особенности натюрмортных композиций в творчестве Ци Бай-ши

Прошина Ксения Игоревна

Студент

НИСПТР, Художественно-графический, Набережные Челны, Россия

E-mail: kproshina@bk.ru

При практическом знакомстве с искусством натюрморта будущему учителю ИЗО необходимо осознавать значение этого жанра в общем художественном процессе, понимать эстетическую ценность разнообразия натюрмортных композиций мастеров разных стран и школ. В этой связи особый интерес представляет сравнение композиционных и технологических особенностей натюрморта дальневосточных стран с западноевропейским натюрмортом.

Объектом данного исследования является история развития натюрморта в странах Дальневосточного региона.

Предмет исследования – натюрмортные композиции в традиционном изобразительном искусстве Китая на примере творчества Ци Бай – ши.

Цель исследования – изучение особенностей построения композиции натюрморта в традиционном китайском искусстве, потребовала провести на основе литературных данных сравнительный анализ композиций натюрмортов стран Европы и Китая.

Натюрморт (от фран. *natur morte* – «мертвая природа») имеет давнюю историю, в которой установились свои темы, традиции и каноны исполнения.

Жанр натюрморта утвердил эстетическую ценность обыденных предметов. Своей живописью художники Европы, а так же мастера Китая и Японии убедили мир в том, что изображения простых вещей несут глубокий смысл и великую красоту.

Становление жанра натюрморта в Европе относят к XVI в. и связывают с именами художников Возрождения. Ему способствовали естественнонаучные склонности эпохи, интерес искусства к быту и частной жизни человека.

XVII век - эпоха расцвета западноевропейского натюрморта, период развития национальных школ живописи. Излюбленные темы натюрморта - цветы, овощи и фрукты, дары моря, кухонная утварь, музыкальные инструменты и книги. Натюрморту Европы присуще разнообразие форматов и композиций, образная разработка колорита, символизм содержания, иллюзорная выразительность передачи предметного мира [1].

В композициях традиционной живописи Китая «хуаня» - живопись цветов и птиц, возникших в IX веке, отсутствует намеренная организованность, присущая европейскому натюрморту. В японском и китайском изобразительном искусстве «картина» как атрибут европейской живописи, не существовала, живопись имела прикладной характер. Только к XX веку под влиянием стран Европы живописное творчество Востока познакомилось с жанрами и традициями масляной живописи [2].

Китайский художник традиционной школы изображение птиц, цветов, растений наделял философским, духовным значением. Мир вещей представлялся древним китайцам скорее как совокупность принципов. В растительных композициях только к XX веку стали появляться сопутствующие предметы (корзинки, удочки, лампы, стулья и пр.). В ряду известнейших художников Китая исследователи выделяют творчество

Ци Бай-ши, воплотившее глубокую традиционность и современное видение мира и человека.

Ци Бай-ши (1863 - 1956 г.) родился в провинции Хунань в бедной семье китайского крестьянина. Рисовать начал с детства, изучал каллиграфию, занимался ксилографией на традиционные сюжеты о богах и героях. Позже целиком посвятил себя живописи тушью (пейзаж, карикатура, исторические и современные портреты), но значительная часть его работ – натюрмортные композиции.

Ци прославился как виртуоз жанров «цветы-птицы» и «травы-насекомые». Работал в русле традиции старых мастеров (образцы XVI – XVII вв.- композиции Сюй Вэй и Чжу Да - корифеев национального искусства). Он учился у природы, вдохновлялся образами народного искусства. Вбирая лучшее в классических традициях, выявил собственную индивидуальность, не копируя чужих произведений, стремился через традицию показать многообразную жизнь. Помещал каллиграфические изречения в свои композиции [3].

Образы предметного мира у Ци Бай-ши характеризуются поэтичностью, богатством тональных градаций. Он, как и все мастера национальной живописи «гохуа», писал картины быстро влажной кистью по легко промокаемой бумаге, в этой технике нельзя исправить ни одного штриха. Творческая манера художника отличается порывистостью, темпераментом, размахом. Лаконичными средствами мастер стремился раскрыть душу предмета. Рисуя тыкву, он передает не только ее структуру, а ощущение зрелости и сочности плода, его фактуру и цвет. Изображая цветок, художник показывает не только строение лепестков, сколько выявляет его свежесть и нежность. Импровизация – один из признаков мастерства и приемов восточной композиции.

Композиции мастера отличает фрагментарность, вертикальная линейная структура и выразительный ритм пятен. Цветовое решение композиции – преимущественно монохромная палитра с активными цветовыми акцентами. В натюрмортных композициях мастера отсутствует плановость, присущая европейской картине. Предметы в композиции располагаются на свободном фоне, ярусно, но при этом глубина пространства ощущается очень убедительно. Предметное наполнение композиции лаконично и узко ограничено темой, что создает точное впечатление от работы. Каждая деталь композиции создает настроение и символически дополняет тему [4].

Как и другие китайские живописцы, Ци Бай-ши создавал произведения не с натуры, а по памяти. В отличие от художников прошлого, обращавшихся к «высоким» мотивам природы (гора, водопад, озеро), Ци Бай-ши открыл красоту того, что окружало его с детства. Через заурядные, с позиции китайской этики, вульгарные вещи – корзину с овощами, блюдо с вишнями, он рассказал о жизни человека и значительности его труда. Через детали художник мудро раскрывал вкусы, привычки и обычаи своего народа [5].

Таким образом, рассмотрение особенностей западноевропейских и восточных традиций в создании композиций натюрморта позволило заключить, что натюрморту Европы присуще внимание композиции к тематической символике предметов. Композиции тяготеют к симметричности, ценилось умение художника построить иллюзию пространства (линейная перспектива, светотень). Масляная живопись позволяла передать сложные живописные задачи.

Для стран Востока главным было философско-мировоззренческое назначение натюрморта – любование природой, простыми вещами. Нами рассмотрено творчество из-

вестного китайского живописца Ци Бай-ши, стремившегося композиционными и живописными средствами добиться естественности мотива: в работах просматривается стремление к асимметрии, лаконичности, но точности рисунка, условности цвета.

Использование знаний о правилах традиционной восточной композиции, позволит студенту художественно-графического факультета глубже понять многообразие натюрмортного жанра, развить наблюдательность, совершенствовать композиционные навыки работы с форматом, умение видеть красоту и поэтичность обыденных вещей.

Литература

1. Виноградова Н. Ци Байши – народный мудрец, поэт жизни и мира // Юный художник, 1985, №2.
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта: учеб. пособие для вузов. М.: ВЛАДОС, 2008.
3. Самин, Д. К. Ци Бай-ши <http://bibliotekar.ru> .
4. Традиционная китайская живопись <http://www.liveinternet.ru>.
5. Натюрморт. <http://ec-dejavu.ru>.