

УДК 655.24(510):76.01

Чжоу Чен

Харьковская государственная академия дизайна и искусств

СОВРЕМЕННАЯ КИТАЙСКАЯ КАЛЛИГРАФИЯ. ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ

Чжоу Чен. Сучасна китайська каліграфія. Інноваційний шлях розвитку. Інновації – душа прогресу кожного народу, які також є породженням мистецтва і спонуканням до прогресу. Після століть розвитку науки, мистецтву стала необхідна власна реформа просування. До того ж, неминучим стало питання: яким же шляхом слід рухатися інноваціям у сфері сучасної каліграфії? В статті дана спроба об'єктивно оцінити «свідомість» інновації, яким чином їх можна «зростити», як в області каліграфії було досягнуто «розширення» досліджуваних інновацій.

Ключові слова: сучасна китайська каліграфія, інноваційний шлях розвитку.

Чжоу Чен. Современная китайская каллиграфия. Инновационный путь развития. Инновации – душа прогресса каждого народа, которые также являются порождением искусства и побуждением к прогрессу. После столетий развития науки, искусству стала необходима собственная реформа продвижения. К тому же, неминуемым стал вопрос: каким же путем следует двигаться инновациям в сфере современной каллиграфии? В статье представлена попытка объективно оценить «сознание» инновации, каким образом их можно «срастить», как в области каллиграфии было достигнуто «расслоение» исследуемых инноваций.

Ключевые слова: современная китайская каллиграфия, инновационный путь развития.

Zhou Gheng. Modern Chinese calligraphy. Innovative way of development. Innovations are the soul of progress of every nation. They are creation of art and motivate progress. As the centuries pass by and the science develops, art needs its own reform of development. Besides, an essential issue has become inevitable – what way is modern calligraphy to choose? The following work analyses the «consciousness» of innovations and in what ways they could be «raised», how the «separation» was achieved in the sphere of calligraphy.

Keywords: contemporary Chinese calligraphy, innovation, development path.

Цель работы: укрепить и расширить базовую теорию исследования современной каллиграфии, найти объяснение понятию «инновация» в современной каллиграфии, избежать неверных употреблений термина «инновация» в каллиграфии как таковой, его произвольного употребления и добиться оптимальной поддержки развития теории основ современной каллиграфии.

Постановка проблемы. Китайская каллиграфия является традиционным искусством, имеющим ярко выраженные характерные национальные черты. Китайскую каллиграфию раннего периода характеризует бурное и стремительное развитие: от утилитарно-прикладных функций до статуса искусства каллиграфии. Китайская каллиграфия имеет долгую историю и значительные традиции. Она – не только квинтэссенция разума, аккумулирующая в себе тысячелетний генезис китайской нации, но и сосредоточение значительного культурного наследия. Искусство китайской каллиграфии вызывает неизменный интерес каллиграфов и ученых разных стран, поистине являясь мировым художественным достоянием.

Изложение основного материала. Инновация является не только духом китайского национального прогресса, но и движущей силой художественного существования и развития, сходным развитием современного общества: прогрессу науки и техники. В связи с этим, возникают вопросы: каков путь развития современной китайской каллиграфии? С чего черпает сознание каллиграфа дух инновации? Каким способом осуществляются инновации в современной китайской каллиграфии? В современном китайском каллиграфическом сообществе остро возникла необходимость серьезного осмысления, данных процессов. На некоторые из них мы попытаемся дать ответ в данной статье.

Инновация является необходимым условием развития любого искусства, в разные времена значение инновации являлась также разным. Инновация не самодостаточное явление, а движущая сила, тяготеющая к динамическому развитию, идеологический принцип. Инновация является результатом непрерывного изменения. За тысячелетнюю историю развития китайской каллиграфии были созданы разные стили и направления, что есть показатель непрерывной инновации. В современном каллиграфическом сообществе наблюдается свободное развитие разных стилей и форм в искусстве.

В настоящее время многие мастера в погоне за так называемой «новой формой» не думают над традиционным начертанием иероглифов, создавая простое изменение конструкции иероглифов, написание по собственному усмотрению, только ради внешней формы. Но важно отметить, что для создания инновационного произведения, необходимо вначале изучить историческое наследие, глубинные традиции.

Наследие является предварительным условием инновации. Жизнь искусства заключается в инновации. Но инновация не означает необходимости отбросить традицию и начинать все с нуля. Задача инновации:

Надійшла до редакції 10.10.2013

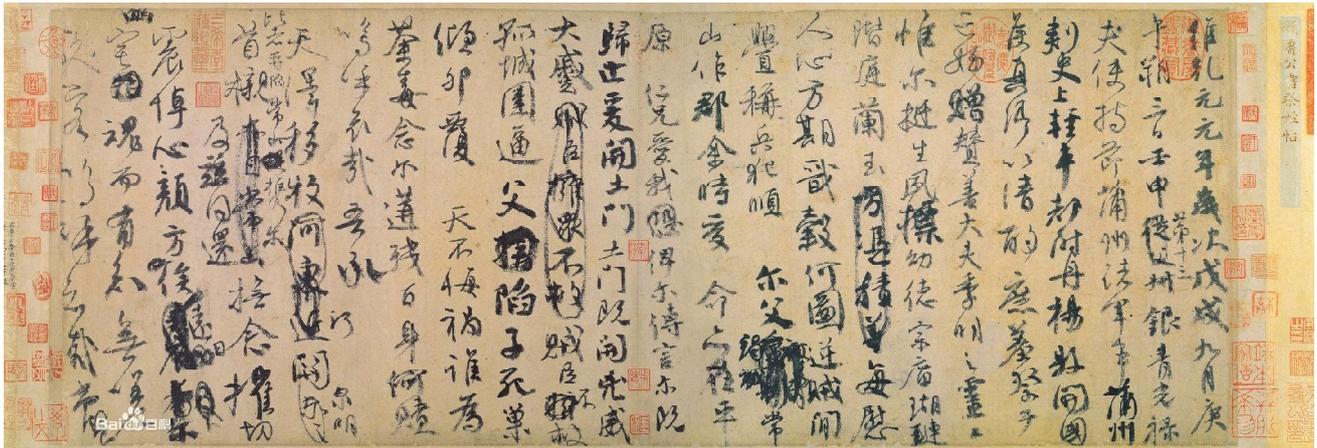

Рис. 1

обогащать и дополнять прошлое, наследовать традициям, что является предпосылкой и основанием инновации, без этих составляющих невозможно рассуждать об инновации. Американский писатель Эрнест Хемингуэй в литературном творчестве сформулировал так называемый «Принцип айсберга», который мы можем применить для анализа традиций и инноваций в каллиграфии. Под водой находится 7-я часть айсберга из 8 частей, на поверхности воды только 1 из 8 частей айсберга. Наследие китайской каллиграфии как 7-я часть айсберга, находящаяся под водой, а инновация – только одна часть на поверхности воды. Таким образом, бесспорно, наследие для инновации является необходимым условием.

Можно утверждать, что наследие традиции и инновация должны рассматриваться как связь в единстве противоположностей: наследие является предпосылкой и основанием инновации, а инновация является необходимым развивающим результатом наследия.

Искусство каллиграфии – чувственное созидательное движение, направленное на развитие социума. Любое искусство является социально ответственным. Китайское каллиграфическое искусство через тысячелетия до современности являет миру неисчерпаемую жизненную силу. Исходя из исторических периодов, можно увидеть, как в каждом периоде каллиграфы пытались непрерывно наследовать, созидать и развивать. Это является главной причиной бесконечности искусства каллиграфии. В связи с этим возникает вопрос, каким образом в наше время создавать инновации искусства каллиграфии?

Искусство каллиграфии до настоящего времени поражает и завораживает, потому что оно находилось в непрерывной инновации. Однако мы должны ясно понимать, что в высокоразвитом обществе инновация искусства каллиграфии находится перед неопределенностью, данный период невозможно сравнить с каким-либо историческим периодом. Нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо обозначить те аспекты развития современной каллиграфии, которые будут обязательным условием инновации данного процесса:

- наследие традиций китайской каллиграфии, анализ уже существующих концепций для выявления новых познаний и представлений. Любое искусство не может существовать вне эпохи, в которой возникло, оно не может самостоятельно жить и развиваться, а всегда следует за развитием эпохи. Кисть, тушь должны следовать за инновационными процессами, происходящими в обществе, развитие каллиграфии тесно связано с развитием эпохи. Поэтому мы должны следовать за каждым шагом развития эпохи, на современной каллиграфии отображен отпечаток эпохи.
- искусство каллиграфии с древних времён находится в консервативном и закрытом состоянии. Связей с внешней средой очень мало, взаимодействие с другими видами визуального искусства также практически отсутствует, поэтому мы должны «открыть дверь», необходимо взаимообогащение с другими видами искусства. Синтез искусств, который мы наблюдаем в наше время, не должен обойти стороной искусство каллиграфии, а включиться в процесс взаимообогащения, применения и заимствования методов, источников активизации вдохновения, необходимых для полноценного развития любого процесса, каковым является и искусство каллиграфии.
- материальное состояние современного общества увеличивается, что, в свою очередь, дает нам возможность прогнозировать интерес к разным видам искусства. В прошлом искусство каллиграфии было исключительно элитарным, сейчас же, благодаря развитию визуальных коммуникаций, стало массовым. Этот общественный интерес является важным условием инновации, мы его должны максимально использовать, популяризация каллиграфии может стать значительным стимулом к развитию современного каллиграфического искусства.

Что называется каллиграфией: начертание иероглифа или правила их начертания? Визуальная форма или способ создания? На наш взгляд, несомненно, мы должны наследовать визуальные формы прошлых лет, однако способ реализации их

должен быть новым. В каллиграфии необходимо разбирать приёмы начертания иероглифов, так как если нет способов – нет каллиграфии. Есть стиль начертания иероглифов, форма, композиция. Правила начертания иероглифов в китайской каллиграфии создавались несколько тысяч лет, формировалась и свойственная им закономерность. Следовательно, нам важно понимать правила начертания иероглифов и принципы их создания, учитывая опыт предшествующих поколений. На базе этих знаний необходимо произвести изменения с учетом развития современного общества. Известный мастер китайской национальной живописи Ли Кэжань сказал: «Бить с наибольшей силой, выходить с наибольшей смелостью». Бить – значит наследовать приёмы предшествующих поколений, выходить – значит произвести прорыв к инновации.

Как говорится, «не имея циркуля и угольника, трудно рисовать круг и квадрат». При изучении любого искусства нужно соблюдать определённую закономерность и правила, следует отметить, что в искусстве не существует особенных стандартов и ограничений, нет также кардинальных изменений в технике китайской каллиграфии. Таким образом, ограничение в искусстве каллиграфии, исходящие из требований техники каллиграфии достаточно условное. Многие современные каллиграфы полагают, что следуя только четкой композиции и безупречному техническому выполнению можно создать хорошее произведение. Это неправильно. Овладение одной лишь техникой не может быть предпосылкой к инновации в каллиграфии, слепое подражание традиционализму ничего не изменит, искусство каллиграфии может иссякнуть. Каждый каллиграф должен формировать свой стиль.

Надо заметить, что диахронические каллиграфы, большинство из которых были философами, литераторами, музыкантами, композиторами, поэтами, не только в совершенстве владели искусством каллиграфии, но и глубоко изучали смежные культурные явления. Развитие инновации на этом уровне не позволит погрязнуть в одном ремесле. В современном каллиграфическом сообществе имеет место недостаточное духовное богатство, это повсеместное явление и является камнем преткновения на дороге инновации каллиграфии. Если произведение каллиграфии не имеет концептуального решения, идея остается непонятной, а произведение – пересушенным и безвкусным.

Выводы. Каллиграфия является «лирическим искусством», «рисунком сердца». Произведение же без чувства, как человек, не имеющий души, как неодушевленный предмет, не имеющий мыслей. Истинное произведение каллиграфии – в его эмоциональной сущности, чувстве каллиграфа, дающего произведению жизнь, которое должно тронуть сердце, растрогать человека до глубины души. Ярким примером является работа Янь Чжэньцин «Цзи Чжи Вэнь Гао» (рис.1), Янь Чжэньцин выплеснул все чувства в этом произведении, оно проникнуто единым

духом и экспрессией, оно стало неуязвимым шедевром в истории каллиграфии.

Инновация является движущей силой по обеспечению выживания и развития искусства современной каллиграфии, в большей степени является неисчерпаемой движущей силой непрерывного расширения и устойчивого развития. Мы сейчас пребываем в эпохе стремительного развития информационного общества, инновация является задачей и обязанностью современных людей, необходимо, основываясь на традициях, найти новые перспективы развития, открыть новую сферу, новое время и пространство искусства каллиграфии.

Литература:

- [1] 熙, 明清! 法! 文! 【M】上海! 店出版社, 1995
- [2] 高尔太, 美 【M】江! 人民教育出版社, 1982
- [3] 王, 中国! 法理! 史! 【M】上海古籍出版社, 2009
- [4] 熊, 家! 毫必! 【C】上海! U出版社, 2000
- [5] 振, 法美学 【M】西安, 西人民美! 出版社, 2004.