

УДК 7.03:655.24(510)

Чжоу Чен

Харьковская государственная
академия дизайна и искусств

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ КИТАЙСКОЙ КАЛЛИГРАФИИ.

Чжоу Чен. *Коротка історія розвитку китайської каліграфії.* Історія китайської каліграфії налічує п'ять тисяч років. Каліграфічне мистецтво – це видатна спадщина світової культури, воно втілює в собі сутність східної культури і красу східного мистецтва. Еволюція сучасної китайської каліграфії невіддільна від тисячолітніх китайських традицій. У довгій історії розвитку китайської каліграфії є безліч найважливіших еволюційних етапів, що призвели до створення сучасного китайського каліграфічного мистецтва.

У статті проведений глибокий аналіз впливу історичних епох і подій на еволюцію каліграфії. Ретельний розбір історичних епох наочно демонструє, як кожна з них істотно впливала на вигляд каліграфічного мистецтва.

Ключові слова: каліграфія, історія розвитку Китаю, китайські ієрогліфи, сучасне каліграфічне мистецтво.

Чжоу Чен. *Краткая история развития китайской каллиграфии.* История китайской каллиграфии насчитывает пять тысяч лет. Каллиграфическое искусство – это выдающееся наследие мировой культуры, воплотившее в себе сущность восточной культуры и красоту восточного искусства. Эволюция современной китайской каллиграфии неотделима от тысячелетних китайских традиций. В долгой истории развития китайской каллиграфии есть множество важнейших эволюционных этапов, приведших к созданию современного китайского каллиграфического искусства. В статье произведен глубокий анализ влияния исторических эпох и событий на эволюцию каллиграфии. Тщательный разбор исторических эпох наглядно демонстрирует, как каждая из них существенно влияла на облик каллиграфического искусства.

Ключевые слова: каллиграфия, история развития Китая, китайские иероглифы, современное каллиграфическое искусство.

Zhou Chen. *A brief history of the development of Chinese calligraphy.* The history of Chinese calligraphy goes up to more than five thousand years. The art of calligraphy is a prominent world heritage that embodies the essence of Oriental culture and the beauty of Oriental art. Evolution of modern calligraphy is inseparable from Chinese thousand year old traditions.

able from Chinese thousand year old traditions. In the long history of the development of Chinese calligraphy there were quite a few essential evolutionary stages that lead to establishment of modern Chinese calligraphy art. In the following article there had been made a thorough analysis of the influence of historical stages and events on calligraphy evolution. A close and subtle analysis of historical stages clearly demonstrates how each of them influenced the image of calligraphy art.

Key-words: calligraphy, the history of development of China, Chinese characters, modern calligraphy art.

Цель данной статьи: Игнорирование понимания исторического процесса неизбежно приводит к недостаточному пониманию окружающих нас вещей и событий. Эта статья является частью научной работы «Современная китайская каллиграфия», где тщательно анализируется влияние исторических событий на эволюцию каллиграфии. Посредством разбора исторических эпох можно увидеть, как каждая из них существенно влияла на облик каллиграфического искусства. Поэтому весьма важно иметь представление о каждом историческом периоде Китая, что дает осознание и понимание о процессах развития каллиграфии.

Развитие любого искусства – непрерывная цепь, соединяющая одно поколение с другим. Каллиграфия не является исключением: в процессе эволюционного развития общества изменяются начертания иероглифов, соответствуя новым потребностям нового мира, но, несмотря на происходящие трансформации, каждый иероглиф по-прежнему сохраняет собственную незыблемую основу. Тем важнее становится изучение современной каллиграфии, глубокое понимание ее исторического значения, морфологического смысла и восприятия ее как инструмента сохранения традиций.

1. Каллиграфия эпохи Ранней династии Цинь (221 г. до н. э.) (рис. 1)

Император Цинь Шихуан – основатель династии Цинь, сумевший объединить Шесть Царств (221 г. до н. э.). К этому периоду принято относить не только возникновение китайской письменности, но и начало формирования каллиграфии. По поводу возникновения китайских иероглифов существует множество теорий, но все они не имеют под собой точного научного подтверждения. Ныне, в соответствии с данными, которыми располагают историки, в основе кандзи (иероглифы) лежат древние абстрактные рисунки и символы. Самыми ранними считаются цзягувэнь (гадательные надписи на костях и черепаших панцирях), надписи на бронзовых изделиях (как правило, ритуальных сосудах) и на каменных барабанах. Цзягувэнь являются иероглифами эпохи Династии Шан, которые высечены на черепаших панцирях. Кости животных использовались в то время как блокноты, в которых записывались важные данные. Надписи наносились сверху вниз на гладкую поверхность; знаки состояли из вертикальных и горизонтальных полос,

которые наносились энергично и симметрично. Данные элементы и легли в основу искусства каллиграфии. Надписи на бронзе (бронзовые сосуды, оружие, украшения) выполнялись с большой тщательностью и вкусом. С этого момента, каллиграфия становится не только инструментом для записи информации, но и искусством. Надписи на бронзовом оружии и музыкальных инструментах впервые были найдены в провинции Хубэй, в могиле, которая датируется началом периода Воюющих царств, иероглифы обладали определенной стройностью, имели красивое и элегантное начертание. Эти китайские иероглифы – своеобразный артефакт каллиграфического искусства. В этот период возникает насущная потребность сделать иероглифическое письмо более удобным и быстрым, что обусловило начало формирования древнего стиля письма эпохи Воюющих Царств.

Оставаясь по-прежнему инструментом записи тех или иных текстов, именно в эту эпоху каллиграфия приобретает эстетические свойства: все чаще и чаще иероглифы стали появляться на украшениях, бронзовых изделиях и других ценных предметах. В это время и был дан старт каллиграфии как виду самостоятельного искусства.

2. Каллиграфия династий Цинь и Хань (221 г. до н.э. – 220 г.) (рис. 2)

В период династии Цинь использование иероглифов стало более широким, в то же время император Цинь Шихуан, для прославления своих заслуг устанавливал стелы с хвалебными текстами, что также способствовало развитию каллиграфии как самостоятельного искусства. Каллиграф Лиси создал вид письма «сяо джуан», значительно улучшив внешний облик иероглифов, сделав их более изящными. Современники высоко ценили стиль письма Лиси, восхваляя его как искуснейшего каллиграфа, что нашло отражение в исторических документах. В конце эпохи Воюющих Царств появилась письменность в стиле «ли шу». Этот стиль письма значительно упростил написание иероглифов, увеличил скорость письма, поэтому «ли шу» быстро стал необъемлемой частью жизни китайцев. Многие книги были написаны именно этим письмом. Хотя ранний период эпохи династия Хань и является золотым веком древней каллиграфии Китая, однако немало важно отметить, что очень многое в иероглифике было унаследовано из времен династии Цинь, так как именно тогда были заложены основы каллиграфии. Таким образом, можно прийти к выводу, что, во-первых, у высшего сословия появлялась любовь к искусству каллиграфии, к ее изучению, во-вторых, возникла острая необходимость в ведении делопроизводства и документального фиксирования прав собственности и других деловых и финансовых документов, в-третьих, появляется широкий простор для реализации и развития каллиграфии как искусства. В эпоху двух императоров Восточного царства Хань, Хуан и Лин, официальным письмом

становится стиль «ли шу». Некоторые ученые считают, что именно признание «ли шу» как официального стиля письма сыграло решающую поворотную роль в развитии каллиграфии. Следует отметить, что стиль «сяо джуан» перестает широко использоваться, сохраняясь лишь в древних рукописях как образец. Потребность в быстром письме в эпоху династии Хань привело к сглаживанию строгих черт иероглифов: линии становятся динамичными и пластичными.

3. Каллиграфия Северной и Южной династии (220–581 гг.) (рис. 3)

Вэй, Цзинь, Северной и Южной династии в истории развития каллиграфии, известны тем, что именно в этот период широко применялись стили письма: ли, цао, кай, син. Бурное и стремительное развитие этих стилей привнесло в искусство каллиграфии новые краски. Каллиграфическое искусство стало чрезвычайно востребованным во всех регионах Китая. Многие поэты стремились довести до совершенства искусство написания китайских иероглифов. Классическим образцом этого периода, безусловно, является произведение «Ланг Тинг Сю», написанное известным китайским поэтом Ванг Си Жи. В это время иероглифы писали на бумаге, шелке, тканях, фарфоре. Именно тогда появляется такое направление в науке как изучение искусства каллиграфии. Были написаны первые научные трактаты, в которых впервые были предприняты попытки систематизации каллиграфического искусства.

4. Каллиграфии династии Тан и Сун (581–1279 гг.) (рис. 4)

Период феодализма. Династия Тан вошла в историю Китая как беспрецедентный период процветания китайской государственности, отмеченный политической и социальной стабильностью, экономическим ростом, существенным развитием культуры и искусства. Искусство каллиграфии чрезвычайно популярно. Процветание династии Тан повлияло на культурную и художественную атмосферу и сформировало свой собственный, неповторимый стиль во всех сферах искусства. Особо почитаемым видом искусства стала каллиграфия: считалось почетным иметь в доме произведения каллиграфического искусства, написанные знаменитыми каллиграфами.

Каллиграфическое искусство эпохи Цинь и эпохи Тан до сих пор вызывает оживленные споры об эстетических достоинствах иероглифики: какой период более ценен в точки зрения истинной красоты. На самом деле невозможно ответить, какой стиль лучше, так как каждый из них по-своему оригинален, имеет свою неповторимую красоту, свою историю развития. В эпоху династии Тан было написано множество книг и создано тысячи произведений искусства, сохранившихся до наших дней. Интересны памятники архитектуры, где иероглифы запечатлены на камне. Именно в период правления

династии Тан, каллиграфия приобретает черты и вес самостоятельного, зрелого искусства.

Акцент каллиграфического искусства эпохи Тан был сконцентрирован на цикличности и закономерности. Каллиграфия династии Сун – на шарме, подчеркивании чувств, которые вкладывались в написание текста. В линиях можно уловить те настроения и переживания, которые испытывал каллиграф. Уделялось большое внимание обстановке, в которой создавались тексты. Самыми знаменитыми каллиграфами того времени были Су Ши, Хуан, Ми По, Цай Сян.

5. Каллиграфии в эпоху династии Юань, Мин и Цинь (1279–1911 гг.) (рис. 5)

Правление династии Юань отмечено широчайшими политическими гонениями. Многие образованные люди отказывались от государственной службы и полностью сосредотачивались на самообразовании и самосовершенствовании: в этих условиях был создан особый спокойный и плавный каллиграфический стиль. Династия Мин в полной мере унаследовала стиль династии Юань и продолжила его использование.

В эпоху правления династии Мин появились знаменитые художники, широко представляющие каллиграфию этого времени: Джу Юн Минг (Zhu Yunming) (1460–1526), Вын Дженг Минг (Wen Zhengming) (1470–1559), Ванг Чонг (Wang Chong) (1494–1533), Донг Чи Чанг (Dong Qi Chang) (1555–1636). Ярчайшим представителем этого времени, безусловно, является Сю Вей (Xu Wei) (1521–1593) – талантливый художник талантлив с ярко выраженной индивидуальностью, плодотворно работавший над стилем письма «цао». Сю Вей при письме широко размахивал кистью, однако при кажущейся хаотичности письма его произведения сохраняют удивительную гармонию. Эпоха династии Цинь в истории китайского каллиграфического искусства по праву считается периодом расцвета: появляется огромное количество талантливых каллиграфов, множество стилей, каллиграфия стала развиваться весьма быстрыми темпами. В период раннего Цинь были популярны каллиграфы-прописники. Однако пропись постепенно изживала себя и теряла популярность, подготавливая почву для процветания стилей «ли шу» и «джао шу». Например,

в каллиграфических работах Денг Ши Ру (Deng ShiRu) (1743–1805) эти два стиля, гармонически сочетаясь и дополняя друг друга, создают новый, неповторимый стиль. В эпоху династии Цинь появились еще несколько очень выдающихся каллиграфов: Джу Лонг (ZhuLong), Ши Тао (ShiTao), Дженг Се (ZhengXie). Выдающимися представителями позднего Цинь были Денг Ши Ру (Deng Shi Ru), Хе Шао Ди (He ShaoJI), Ву Чанг Шоу (Wu ChangShuo), Джао Жи Чиен (Zhao Zhi Qian) и др. Ву Чанг Шоу был величайшим мастером той эпохи, он всю жизнь изучал «Надписи на каменных барабанах», восхищаясь бескрайностью стиля «джао шу» и экспрессивность стиля «син шу».

6. Каллиграфия в период Китайской Республики (1912–1949 гг.)

После беззаботного развития каллиграфии в течение нескольких тысяч лет, каллиграфия внезапно столкнулась с сильнейшими потрясениями. В начале 20 века один за другим происходили культурные движения, которые сметали все на своем пути. Современная китайская каллиграфия начисто

Рис. 1а. «Цзягувэнь»

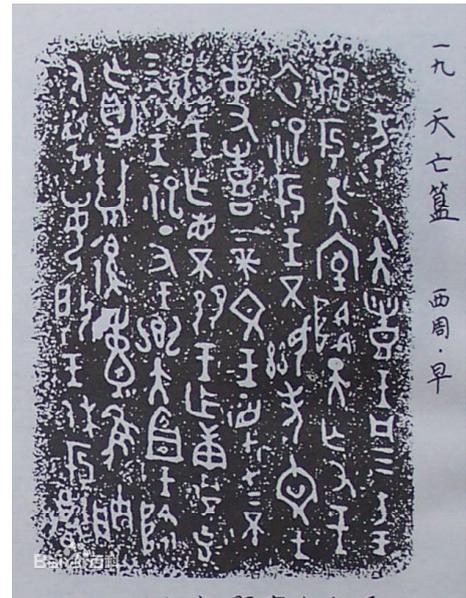

Рис. 1б. Надписи на бронзе

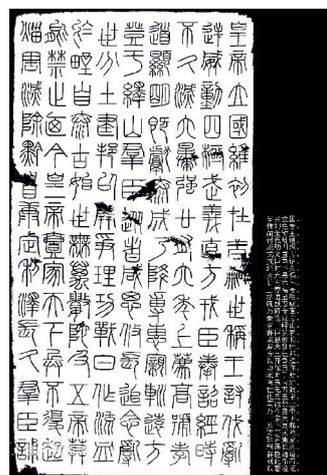

Рис. 2а. «Сяо джуан»

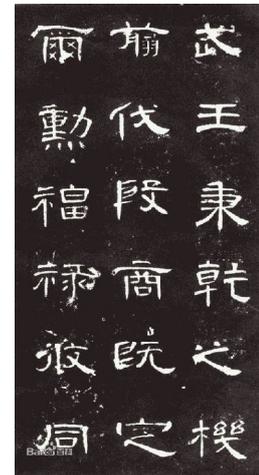

Рис. 2б. «Ли шу»

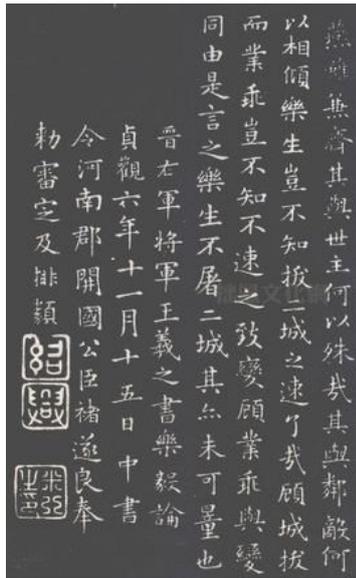

Рис. 3а. «Кай»

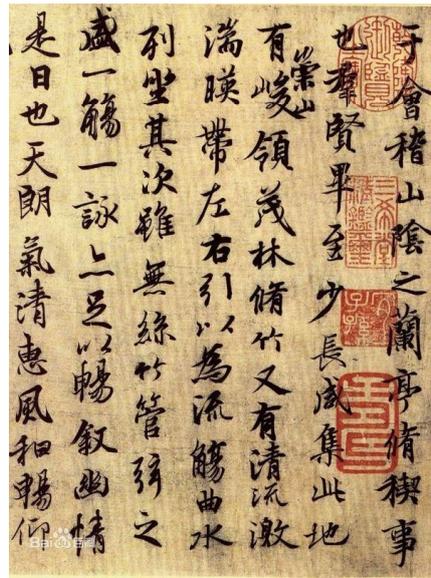

Рис. 3б. Часть произведения Ланг Тинг Сю «Син»

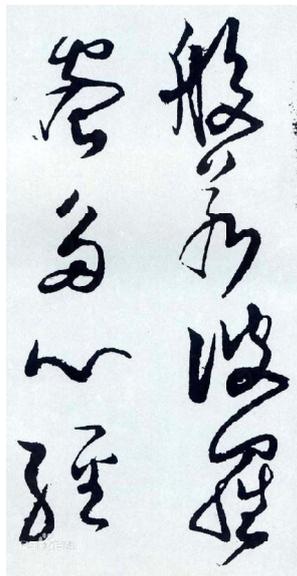

Рис. 4а. Династия Тан «Цао»

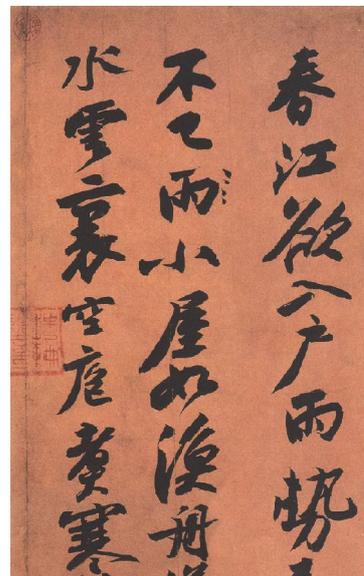

Рис. 4б. Часть произведения Су Ши

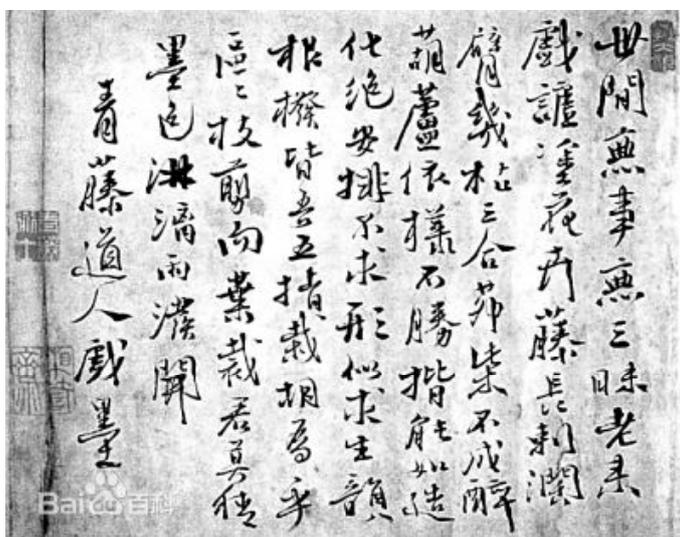

Рис. 5а. Часть произведения Сю Вей

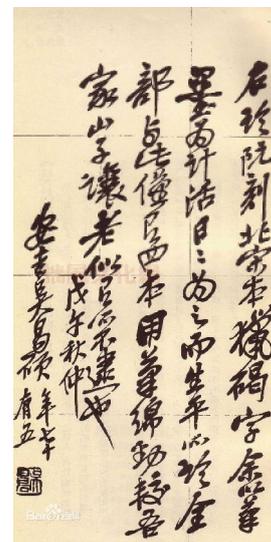

Рис. 5б. Произведения Ву Чанг Шоу

уничтожила традиционную культуру каллиграфии. Эти изменения имели беспрецедентные последствия. На смену кисти, которой в течении тысячелетий писали иероглифы, постепенно приходит эпоха современных шариковых ручек, активно вытесняющих традиционный инструментарий. Этот факт значительно снизил уровень восприятия традиционной каллиграфии обществом и привел к постепенному вырождению культуры каллиграфии, которая прежде была очень близка обычному народу. Поэтому традиционная каллиграфия перешла полностью в русло искусства и потеряла свою повседневную актуальность. В период Китайской Республики каллиграфия претерпела ряд драматических трансформаций, которые заключались в трех аспектах: во-первых, изменения в хранении произведений каллиграфии – со времен династий Сонг, Юань, Минг, Чин, когда бесценные произведения древней поэзии «Ши цзин», находившиеся в частных библиотеках культурной знати, переместились в музеи западных стран; во-вторых, изменились условия существования каллиграфов, которых осталось очень немного: они собирались в небольшие общества, обменивались опытом, творили и работали во имя самой организации; в-третьих, изменился способ общения и взаимодействия, после того как основное общение происходило вербальными методами, в жизнь начали вторгаться печатные периодические издания, газеты, журналы и другие средства массовой информации. Все эти новшества вошли в конфликт с ролью каллиграфии в современной жизни, поэтому способы написания иероглифов стремительно подстраивались под изменяющиеся реалии. В 30-е годы вышли «Стандарты написания иероглифов» и в 40-х годах был основан «Союз китайской каллиграфии».

Для каллиграфического искусства этот период был драматическим поворотом, многие современники с большим сожалением наблюдали за метаморфозами, происходящими в то время в обществе. Появление газет, влияние западной культуры, социальное устройство – все это отражалось на письменности. Все меньше людей стали владеть этим искусством, и написание иероглифов постепенно приобретало лишь роль знаков по передаче той или иной информации.

Выводы. В основе каллиграфии лежит китайская иероглифика. Развитие каллиграфии теснейшим образом связано с развитием самих иероглифов. Первоначально написание китайских иероглифов само по себе не являлось искусством и не несло никакого художественного смысла, но со временем люди постепенно открыли и почувствовали естественную красоту элементов, из которых состоят иероглифы, и уже в последствии осознанно приносили некоторые изменения, чтобы придать письму более изящный вид, что привело к формированию каллиграфии как самостоятельного вида искусства. В разные периоды развития красота китайской каллиграфии имела различные акценты, но они не конфликтовали друг с другом, а дополняли и обогащали. Изучение каллиграфии нужно проводить по эпохам, так как каждый этап развития имеет свои закономерности и особенности.

Литература:

- [1] 王, 中国 法理 史 [M]. 上海, 上海古籍出版社, 2009.
- [2] 振濂, 法美学 [M]. 西安, 西人民美 出版社, 2004.
- [3] 振濂, 代中国 法史 [M]. 河南, 河南美 出版社, 1995.
- [4] 熊秉明, 中国 法理 体系 [M]. 天津, 天津教育出版社, 2002.
1. Wangzhenyuan, Zhongguoshufalilunshi [M]. Shanghai, Shanghai Ancient Books Publishing House, 2009.
2. Chenzhenlian, Shufameixue [M]. Xian, Shanxi People's Fine Arts Publishing House, 2004.
3. Chenzhenlian, Xiandaizhongguoshufashi [M]. Henan, Henan Meishu Publishing House, 1995.
4. Xiongbingming, Zhongguoshufaliluntixi [M]. Tianjin, Tianjin Education Press, 2002.