

3. Bashir Zuhdi. In the history of urban and architectural Damascus, Magazine Cradle of Civilizations Number 5, 2008. 26p.
4. Cataldi, Giancarlo, Iacono, Patrizia, Merlo, Alessandro. La geometria di Firenze il progetto matrice della città e del territorio, Firenze Architettura 1, 2000. Pp. 4-17.
5. Вейморн, Б.В. Искусство арабских народов // Б.В. Вейморн. – Всеобщая история искусств. – М.: Искусство, Москва. 1961. – Т. 2, кн. 2. – 400 с.
6. Petruccioli, Attilio, The permanence of the classical city in the Arab fabrics of the Mediterranean, M.: Rome, Carocci, 3, 2002. Pp. 2267-2278.
7. Аль-Халлак Ахмад Аль-Будайри. Ежедневные инциденты в Дамаске / Аль-Халлак Ахмад Аль-Будайри; под ред. Ахмед Азза Абдель Карим. – Каир, 1959.

УДК 721.021.22 (476)

ТЕХНИКА СОЗДАНИЯ ТУШЕВЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ БЕЛОРУССКИХ ПЕЙЗАЖЕЙ

Лю Хэйцзюнь

LIU Hui-jun

*Белорусская государственная академия искусств,
Ул. Сурганова 14а, Минск, Беларусь
E-mail: 1069923996@qq.com*

Belarusian State Academy of Arts, Minsk, Belarus

Настоящая статья начинается с вопроса о творчестве в области рисунков тушью. Новаторство в процессе выражения добавляет живости традиционной китайской живописи, приводя к концепции белорусской архитектурной живописи. При написании картин с натуры или в процессе творчества художники в качестве отправной точки используют метод кисти и метод туши, характерные для традиционной китайской живописи, придавая новый художественный образ выражению в белорусских архитектурных пейзажах. Чтобы картины тушью посредством изображения натуры отражали белорусскую архитектуру и пейзажи, необходимо преодолеть ограничения, накладываемые традиционными техниками. Материалы, не имеющие непосредственного отношения к живописи, предоставляют выражению архитектурных пейзажей новые возможности. В процессе продолжения традиций и развития инноваций в архитектурных пейзажах художники осуществляют непрерывное накопление в области искусства и формируют оригинальные стили архитектурных изображений.

The article starts with the question of ink painting creation, and the innovation in the expression process adds vitality to traditional Chinese painting, leading to the concept of Belarusian architectural landscape painting. When sketching (painting from nature) or creating, the artist uses traditional Chinese brush and ink skill as the starting point, which brings a new artistic outlook to the expression of Belarusian architectural landscape painting. Ink painting expresses Belarusian architecture and landscape through sketching, and must break through the shackles of traditional techniques. Non-painting materials bring new opportunities to the expression of architectural landscape painting. In the process of inheriting tradition and carrying forward the innovation of architectural landscape painting, artists continue to accumulate art and form a unique architectural painting style.

Ключевые слова: живопись тушью, техника, творчество, Беларусь, архитектурный пейзаж

Keywords: Ink painting, technique, creation, Belarus, architectural landscape painting

Введение. Живопись тушью, темой выражения, в которой выступают белорусская архитектура и пейзажи, ещё находится на стадии поиска развития. В рисунках тушью основной темой выступает белорусская традиционная архитектура, пейзажи являются дополнением к зданиям и окружающей их среде. В настоящем тексте автор через призму своего творческого

опыта на практике подчёркивает важность техник выражения в живописи. Автор, изучив наиболее представительных современных художников в стиле китайского городского пейзажа и их работы, обобщает используемые ими техники выражения и художественный язык. В процессе исследования автор в полной мере изучил материалы, связанные с данной темой, а затем посредством художественного творчества изобразил белорусские архитектурные пейзажи. В качестве источников по данной теме автором были отобраны материалы по китайской живописи [1] [2] [4] [5], архитектуре [9], истории изобразительных искусств [3] [7], белорусской живописи [6] [8] и т.д. На фоне концепции «Один пояс – один путь» художественные контакты Китая и Беларуси побудили мастеров создавать больше богатых по содержанию архитектурных пейзажей. Тема исследования в настоящей статье в сочетании с практикой рисования обладает новизной и обогащает язык выражения традиционной китайской живописи. В статье всё ещё необходимо провести дальнейшее исследование настроений и концепций выражения в белорусских архитектурных пейзажах через техники живописи и творческий процесс.

Основная часть. Благодаря тысячелетним накоплениям опыта метод кисти и метод туши в китайской живописи стали техниками создания картин, что привело к расцвету «живописи культурных людей» (живопись, созданная в древние времена учёными, отличается от народной и придворной живописи) в период Мин и Цин (1368-1912 гг.). «Алгоритмизированные» техники могут повышать качество произведений и ограничивают представление современных тем. Традиционным инструментом в китайской живописи является кисть, основными материалами предстают тушь, краски, сюаньчэнская бумага. Таким образом, традиционные техники китайской живописи можно обобщить следующим вопросом: «как китайские художники используют кисть и тушь?» «Основные особенности китайской живописи тушью в XX в.: изменение курса на создание портретов в стиле реализма, диверсификация стилей, эксперименты с тушью» [4, с.26-34]. Каким образом критическое положение, в котором оказалась традиционная живопись тушью, адаптируется к современным темам? Между древним искусством живописи, стилями архитектуры и материалами существует взаимосвязь. В традиционных строениях, материалами которых являются камень, дерево, железобетон, пространство становится центром художественного внимания, побуждая людей повторно изучать конструкцию зданий. «Таким образом, продолжение и развитие несущих духовное богатство традиционных техник кисти и туши является не только способом продолжения существования живописи тушью, но и способом проникновения её в современное искусство, поворота её к современности [7, с.97]». Новаторство китайской живописи в процессе художественного выражения происходит в инструментах, материалах, темах, техниках, новые факторы оживляют традиционную китайскую живопись, в поиске художественных техник и языка необходимо опираться на традиционную культуру для создания нового эстетического пространства с новым индивидуализированным формальным языком. Исследуя новые техники архитектурного пейзажа, художник черпает темы в большем количестве областей.

В архитектурных пейзажах тушью при помощи живописи тушью как инструментом изображаются белорусские здания и окружающая их среда (люди, природа, транспортные средства, культурный ландшафт и т.д.). Основываясь на продолжении традиций китайской живописи, новые концепции архитектурных пейзажей, выполненных тушью, способствуют обновлению и распространению культурных ценностей. Распространение живописи тушью стимулирует модификации традиционного языка кисти и туши в живописи. Современные преобразования в китайской живописи тушью и современные выражения в белорусской архитектурной живописи открывают новые пути и методы.

В последние годы объектами изображения в китайской живописи вместо рек и гор стали города, в идеях и способах выражения живописи произошли значительные перемены, возникло множество известных художников и произведений. С древних времён до наших дней природная, географическая и культурная среда непрерывно влияют на развитие традиционной китайской живописи, символы китайской живописи также раскрывают историко-культурную атмосферу тех времён, что обогатило и разнообразило современную китайскую живопись от формы до содержания и техник. Наиболее яркими особенностями техник тушевой живописи являются следующие: при помощи «методов кисти» и «методов туши» изображаются силуэты

предметов, отражаются отношения света и тени, цветов, а также выражаются мысли и чувства автора. Среди множества техник китайской живописи «живопись идей» (вид традиционной китайской живописи, использующий простую технику для отражения очарования предметов, делится на большую и малую) наилучшим образом подходит для описания декорированных зданий в белорусских городах, комбинация техник текстурирования и набросков отражает отношения света и тени в зданиях, а раскрашивание в различные цвета подходит для передачи богатых цветовых оттенков природы. «К ним прежде всего относится глубокое изучение окружающего мира, природы, стремление не только зафиксировать отдельные ее мотивы, но и передать философское восприятие и понимание мира человеком. Данные меры, прежде всего, включают глубокое изучение окружающего мира, природы не только для понимания личных идей насчёт желаний, но и для передачи философского восприятия и понимания мира» [8, с.38]. В монохромном белорусском архитектурном пейзаже «Храм в выходные» (плакат, 50*50 см) используется метод цветной туши (форма превращения красок китайской живописи в тушь; китайская живопись гор и рек делится на монохромную и цветную). На основании способов изображения деревьев и храма можно увидеть, что образность китайской традиционной культуры смешивается с техниками западной живописи. Объединение множества техник выражения в архитектурной живописи требует дальнейшего исследования.

Использование кисти и туши является выражением и обобщением архитектурного пейзажа, символы и графика изображения устанавливают связь между чувствами художника и реальным объектом. «Тушь и кисть – это наиболее отличительная особенность китайской живописи. Техники китайской живописи неотрывно связаны с ними» [9, с.30]. Использование туши и кисти является продолжением традиций в современной китайской живописи, и если забыть об их применении, «живопись идей» пойдёт по пути техники ретуширования в акварельной живописи. Художники при помощи таких техник, как «центрированный кончик», «боковой кончик», «непослушный кончик» добавляют на картины камни, деревья и здания. Линии, выполненные в технике «центрированный кончик», плотные, заметные, скруглённые, такая техника часто используется при изображении зданий и веток деревьев. Линии, выполненные в стиле «боковой кончик», изменяются от плотных к еле заметным, от ярких к бледным, их изменения разнообразны, они изображают предметы во всех подробностях, часто используются в крупных разукрашиваемых изображениях, например, крупных лепестках, листьях, камнях. Линии, выполненные в технике «непослушный кончик», выглядят интенсивными и пересохшими, их применяют в изображении старых и высохших, но ещё крепких и мощных растений, например, стволов сосны, кипариса, сливы, они выражают упрямство и силу воли в неприятных обстоятельствах, создавая эффект динамичности и заставляя людей сопереживать. Например, для картины «Дворик Академии искусств» (свиток, 136*34.5 см) использованы техники изображения облаков, деревьев, воды, камней из произведения «Слово о живописи из Сада с горчицей зерно» (это классическое произведение литературы о традиционной китайской живописи). На картине представлен осенний пейзаж в Белорусской государственной академии искусств. Автор, используя техники традиционных китайских архитектурных пейзажей, изобразил учебный корпус и общежитие, точно передав атмосферу присутствующих людей, машин, деревьев, с опорой на художественный язык китайских тушевых пейзажей передал гуманистический дух архитектурного пейзажа учебного заведения.

Для построения концепции произведений в основном используются принципы композиции и техники эпох Сун и Юань (960-1368гг.), Мин и Цин (1369-1911гг.). Такая композиция наполнена деталями, картина делится на большое количество уровней. На картине «Осенний проспект Независимости» (в форме веера, 50*30 см) изображены здания недалеко от осеннего Центрального ботанического сада в Минске. Цвета картины меняются от холодных к тёплым, чтобы подчеркнуть пространственные отношения, в процессе выражения анализируются составляющие факторы города, изображения зданий на рисунке обладают такими качествами, как современность и символичность. «Живопись идей» создаёт живую атмосферу, сподвигая людей двигаться вперёд. На картине деревья изображены в технике, характерной для традиционной китайской живописи гор и рек, к ним добавлены облака и туман, линии кисти

и отретушированная поверхность мастерски сочетаются друг с другом.

Согласно традициям живописи, цвет зданий и пейзажа можно передать через покрытие цветом (одна из техник окраски в китайской живописи) или растушёвку (также одна из техник окраски в китайской живописи) для контроля общего тона рисунка. Изображение зданий на картине «Деревня» (плакат, 50*50 см) производит богатый повествовательный эффект. Данное произведение отражает искусство народной архитектуры Беларуси с точки зрения идей, техник, концепций, передачи из поколения в поколение, серые оттенки рисунка подчёркивают его историчность. Благодаря использованию методов покрытия цветом и растушёвки оттенки картины изящны, что усиливает выразительность художественного языка рисунка.

В конкретном процессе творчества относимые к китайской живописи «искусственная гипотетичность, обезличенность и независимость оценки позволяют непрерывно усиливать самосовершенствование и замкнутость системы символов живописи» [1, с. 207]. Кисть и тушь (мастерство применения туши в китайской живописи, её особый художественный язык) и штриховка косо поставленной кистью (особый метод изображения в китайской живописи, сформировал «алгоритмизированную» языковую систему) являются важными способами отражения деталей рисунка. Метод штриховки в традиционной китайской живописи – это техника искусного выражения мастером ощущений образности текстуры объектов при помощи кисти и туши. В тушевых белорусских архитектурных пейзажах на основе продолжения традиционного метода ретушёвки живо используются различные подобные техники для изображения зданий, деревьев, средств передвижения и гор, выражения уровней пространства и изменений конструкции форм, создания идейно богатых произведений, имеющих территориальные особенности. Необходимо подчеркнуть, что метод применения кисти и туши – это не стандартизированный, алгоритмизированный художественный язык, а сочетание познаний мастера относительно объекта и собственного языка художника.

В процессе создания картин не хватало культурно-художественных факторов, было сложно разрешить проблемы, демонстрировавшиеся на картинах. Поэтому художники всегда задумывались над тем, как отразить повседневную жизнь и пейзажи того времени в рамках концепций тушевой живописи.

После проникновения в Беларусь православия изобразительное искусство в стране начало быстро развиваться, и религиозное зодчество объединило в себе такие виды искусства, как архитектура, живопись, скульптура и т.д. Категории изобразительного искусства варьируются от икон до картин, начиная с X века, в белорусской живописи возникли такие виды, как иконопись, портретная, военная, светская, пейзажная, классическая (историческая, пейзажная, военная) живопись [2, с.483]. Например, монохромный архитектурный пейзаж «Из церковной серии» (картина в форме кинжала, 68*45 см). На картине с разных точек зрения изображён один из типичных для данной местности католических храмов – Крестовоздвиженский костел в Минске. Он имеет глубокую историческую связь с общественными реалиями и традиционной культурой и искусством. В процессе создания картины художник непрерывно обобщал, отбирали анализировал формы композиции в традиционном искусстве и применил их в произведении. В произведениях «Зимний храм», «Православная церковь» (в форме веера, 50*50 см) линии, выполненные тушью, и противопоставление цвета наполняет городской пейзаж новым смыслом. Используя технику кисти и туши, автор изобразил католический храм в Минске и православную церковь в Могилёве. В контексте инициативы «Один пояс – один путь» основными источниками выразительности в тушевой живописи выступают традиционные здания и искусство, они подчёркивают основную тему, в то же время в произведение включена горячая любовь художника к местной культуре. Храм на рисунке формирует новую художественную ценность и обретает жизнеспособность. «Новые представления о ценности человеческой личности легли в основу принципиальных изменений жанровой структуры и образного строя живописи. Новые веяния со всей полнотой проявились уже в первой половине XVIII века» [3, с.172]. Во времена, когда Беларусь входила в состав Российской империи и Советского Союза, изобразительное искусство и дизайн быстро развивались. «Начинающие в эти годы художники стремились отойти от традиции «историзации»» [6, с.178].

Городская жилая зона имеет свободную планировку, в жилых районах создаются места для краткосрочного отдыха, дома имеют наилучшую ориентированность в пространстве, при

преоценивании зданий учитывается местный климат. В различные периоды года городские пейзажи имеют свою прелесть, объединение архитектуры и природы достойно нашей оценки и осмысления культурного содержания архитектуры. Промышленные и жилые районы города отделены друг от друга зелёными зонами, в жилых районах много зелени, основные улицы образуют костяк транспортной системы, здания по бокам дорог согласуются с архитектурным стилем города. Монохромная живопись не только передаёт историю архитектуры и техники рисования, но и выражает субъективный интерес автора. Если в качестве способа выражения или написания с натуры использовать какую-либо технику, характерную для традиционной китайской живописи, белорусским монохромным архитектурным пейзажам будет не хватать жизнеспособности.

В течение долгого времени язык китайской живописи сформировал непреодолимые в глазах многих людей ограничения, что в значительной степени ограничивает креативность художников. Традиционная архитектурная живопись развивается в сторону художественности, архитектурные образы в конкретной среде дают людям новый визуальный опыт. Язык традиционной живописи развивается вместе с её техниками, разрушая ограничения традиционных методов кисти и туши, художественное творчество должно расширить область архитектурных техник выражения в китайской живописи. Трансформация техник архитектурной пейзажной живописи не только подчеркивает объединение традиционных теорий, концепций и современной культуры, но также опирается на современную трансформацию традиционного художественного языка. Ключ кроется в реализации творческой практики архитектурной пейзажной живописи тушью. В современном Китае «художественная обработка архитектурной живописи представляет собой художественную переработку автором на основании законов и правил искусства и использованием приёмов и техник живописи посредством таких изобразительных факторов, как свет и тень, линии, цвет, при помощи сравнений, обобщений, отбора, преувеличений, благодаря чему архитектурная живопись отлично изображает художественный замысел дизайнера, а форма, функции, цвет, стиль зданий получают верное и крайне художественное выражение [5, с.16]». К примеру, в настоящее время инструментов, материалов и техник архитектурной живописи стало гораздо больше, художники могут быстро изобразить конструкцию зданий, их размеры и отношения пропорции. В инженерной области художники для создания рисунков часто используют компьютерные программы. С прогрессом в техниках живописи и изменением идей также изменяются и художественные стили.

Чтобы добиться художественного эффекта в живописи тушью, при рисовании картин некоторые люди также используют молоко, соевое молоко, соль, стиральный порошок, клей, скипидар, парафин, марганцовку, ткань, стекло, щётки, лак и другие материалы. Доходит до того, что художники в процессе рисования сминают бумагу для образования на ней складок, отпечатывают структуру листьев деревьев на бумаге, а некоторые для создания специального эффекта наносят текстуру, подобную твёрдой текстуре древесины, наиболее классически является рисование пальцами, это стало интересной экспериментальной техникой. Сочетание свойств туши и других материалов порождает новые художественные техники, эффективное выражение комбинированных материалов и техник в концепции современной живописи тушью формирует собственные особенности. Современная экспериментальная живопись, тушью начинается с применения материалов, не характерных для живописи, изменяя техники традиционной китайской живописи, расширяя художественные формы современной живописи тушью. В контексте современной культуры в процессе трансформации техник китайской живописи художники выявляют особенности инструментов и материалов, создают подходящие им стили и техники. Таким образом, комбинированные особенности техник живописи объективизируются по мере духовного поиска мастера. Техники расширяют художественный кругозор в противоречиях между традиционной и современной, восточной и западной культурами, выражают взгляды людей на время и пространство, используемый ими художественный язык, формируют отличный от традиционного контекст, выходят на более высокий художественный уровень.

Заключение. В процессе рисования применение новых инструментов и материалов усили-

вает особый эффект картин, выражая идею и чувства художника. Современные китайские художники придают слишком большое значение выражению техник, не придавая при этом значения духу и идеям произведения, и важность техник становится бессмысленной. Особые техники представляют собой новые выразительные приёмы, основанные на традиционных техниках, для создания эффектов, которые не могут быть выражены при помощи традиционных техник. В новых техниках архитектурных пейзажей тушью происходит скрещивание различных культур и смешение техник, техники наделяют формальное содержание картин тушью новым смыслом.

В архитектурных пейзажах невозможно отойти от метода кисти и туши, характерных для традиционной китайской живописи. Традиции не могут формироваться спонтанно, но в процессе наследования и развития она формируется благодаря новаторству и накоплению, кроме того, традиции и инновации дополняют друг друга. Художник исследует произведения, отражающие характерные черты времени в плане концепций и техник. Точно так же, если архитектурная пейзажная живопись тушью придаёт значение традиционным китайским техникам и идеям живописи, а также сочетанию современных инструментов, материалов и техник, она, несомненно, создаст отличные архитектурные пейзажи в технике туши. Архитектурные пейзажи в технике туши должны посредством большого количества рисунков с натуры или творений осуществлять непрерывное накопление и поиск, чтобы найти художественный язык, соответствующий архитектурному стилю, и наконец, сформировать уникальный стиль архитектурной живописи. Архитектурная пейзажная живопись тушью создает художественные произведения, которые не только соответствуют национальной культуре и художественному духу, но и наполнены современной атмосферой, что является основной целью выражения в живописи.

ЛИТЕРАТУРА

1. 毕建勋, 《中国画学原理》, 石家庄: 河北美术出版社, 2013: 207 页=Би, Цзяньсюнь / Принципы китайской живописи / Цзяньсюнь, Би // Издательство изобразительных искусств Хэбэя, 2013. - 207 с.
2. Белявина, В. Н. Живопись и скульптура. Народы и культуры Беларуси / В. Н. Белявина. - МОСКВА: «НАУКА», 1998. - 483 с.
3. Александров, В. Н. История русского искусства / В. Н. Александров. - Минск: «Харвест», 2009. - 172 с.
4. 李根雨, 博士学位论文: 《中、韩水墨画比较研究》, 指导老师: 奚传绩教授, 南京艺术学院, 2012年5月, 26-34 页=Ли, Гэнью. Сравнительное исследование китайской и корейской живописи тушью : дис. PhD / Гэнью, Ли: науч. рук. Си Чуаньцзи; Нанкинский университет искусств, КНР. 2012, - Нанкин, 2012. - 26-34 с.
5. 乐嘉龙, 中外建筑画 1000 例, 杭州: 浙江科学技术出版社, 1993, 16 页=Ле, Цзялун / 1000 примеров китайской и зарубежной архитектурной живописи / Цзялун, Ле // Ханчжоу: Чжэцзянское научно - техническое издательство, 1993. - 16 с.
6. Борозна, М. Г. Белорусская живопись 1920-1970-х годов / М. Г. Борозна. - Минск: «Белорусский дом печати», 2006. - 178 с.
7. 许华新, 论水墨画当代转换的途径及办法, 北京: 中国书画, 2013 (02), 97 页=Сюй, Хуасинь. / О путях и методах современной трансформации живописи тушью // Ж. китайская живопись и каллиграфия, Пекин: 2013 (02). - 97 с.
8. Пострелова, Т. А. Академия живописи в Китае в X-XIII вв. / Т. А. Пострелова. - Москва: «Наука», 1976. - 38 с.
9. 童中焘、卓鹤君, 《山水画技法析览》, 天津: 天津人民美术出版社, 1990: 30 页=Тонг, Чжунтао. Чжо, Хэцзюнь / Анализ техники пейзажной живописи / Чжунтао, Тонг. Хэцзюнь, Чжо // Тяньцзинь: Издательство народных искусств Тяньцзинь, 1990, - 30 с.