

Севда Габимова
заслуженный работник культуры
sevda212@mail.ru
(Азербайджан)

КИТАЙСКИЕ ПАННО ИЗ ГРАФИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ ИСКУССТВ

Коллекция Азербайджанского национального музея искусств насчитывает более 17 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства именитых художников и мастеров всех стран мира. Наш музей является своеобразным и невидимым мостом, который чудесным образом соединяет несоединимые подчас, культуры Запада и Востока, связав воедино искусство различных народов и способствуя их взаимосвязи, взаимопроникновению и развитию.

А все начиналось со знаменитого Великого Шелкового пути – грандиозного торгового маршрута, соединившего Восток и Запад, благодаря чему возникали уникальные города, исторические памятники, обычаи и даже государства. В силу особенностей географического расположения в центре Шелкового пути, Азербайджан всегда являлся связующим звеном между странами Запада и Востока. Шелковый путь еще с глубокой древности связал два государства – Китай и Азербайджан. С тех незапамятных времен китайская культура всегда вызывала неподдельный интерес у нашего народа, китайские изделия славились своей экзотической красотой и изяществом.

После установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Китаем в 1992 году, интенсивно стали развиваться экономические, торговые и культурные связи, стали проходить различные события и мероприятия, сближающие две страны. Об этом свидетельствуют многочисленные выставки, презентации, которые устраивались, в частности, Азербайджанским национальным музеем искусств совместно с Посольством Китайской Народной Республики, Обществом дружбы Азербайджана и Китая и различными художественными музеями и галереями Китая. Хотелось бы подчеркнуть, что благодаря Посольству Ки-

тая, в графический фонд музея были направлены переводчики, которые занимались расшифровкой надписей на музейных экспонатах, и в этом благородном деле они оказали нам огромную помощь.



Панно «Вид Пекина. Ворота Тяньаньмэнь»

Тесные и плодотворные связи нашего музея с культурой Китая, во многом обусловлены богатой коллекцией китайского искусства. Помимо изделий фарфора, фаянса и декоративно-прикладного искусства: вееров, тканей и малой пластики, в графическом фонде, собраны великолепные китайские панно, вызывающие подлинное восхищение и восторг посетителей музея. Интересна история приобретения музеем китайской коллекции вышитых и графических панно. В 1950-е годы, в Баку в стенах музея искусств, проходила выставка китайского искусства, где были показаны произведения мастеров в области графики и декоративно-прикладного искусства. После окончания выставки большая часть этих произведений, которые были созданы в середине XX века, была подарена нашему музею.

Произведения из музейной коллекции (более девяноста экспонатов), исполнены в портретном и пейзажном жанрах. Основой этих панно является рисовая бумага, на которую наклеена шелковая ткань с изображением, имеются и такие панно, где на шелковой основе, сделана вышивка шелковыми нитками. Вышивку шелком по шелку, справедливо считают жемчужиной китайского искусства. Эта традиционная техника имела в

Китае свои школы со своей спецификой. Традиции и опыт сохраняются и приумножаются в современных работах, что позволяет создавать вышитые картины с яркими и живыми красками и добиваться поразительных визуальных эффектов.

По тематике среди китайских панно выделяются портреты и пейзажи, которые в свою очередь, делятся на жанры: «горы и воды» и «цветы и птицы». В нашей коллекции яркими примерами шелковых портретов, служат панно, воспроизводящие образы писателей и политических деятелей Китая. Интерес представляет «Портрет Лу Синя» - известного писателя, оказавшего большое влияние на развитие современной китайской литературы. Музейный портрет сделан в черно-белом исполнении. К нему примыкает «Портрет Сунь Ятсена» - основателя партии Гоминьдан, одного из наиболее почитаемых в Китае политических деятелей.

Помимо портретов, впечатляют потрясающие по мастерству исполнения пейзажи крупнейших городов и достопримечательностей Китая. В этом ряду необходимо упомянуть «Вид Пекина. Ворота Тяньаньмэнь», с величественной площадью, расположенной в центре Пекина, которая считается одной из крупнейших в мире, а Ворота Тяньаньмэнь являются одним из главных символов Китая. Благодаря яркости и локальности красок, пейзаж создает торжественное и величественное впечатление.

Интерес представляет панно «Храм неба. Голубая пагода», где изображен храмовый комплекс в Пекине, где в центре располагается Храм Неба, построенный в 1420 году во время династии Мин. Раз в году, императоры прибывали сюда, чтобы после трехдневного строгого поста принести Небу щедрые дары.



Панно «Храм неба.
Голубая пагода»

Символом, связанным с культом плодородия и воды издревле считался дракон – главный атрибут китайской культуры, символ императорской власти, символ доброго начала ян. Дракона часто изображали на различных предметах, это приносило счастье. В Китае есть три древних Стены Девяти Драконов. На музейном панно изображена одна из самых величественных стен, с девятью извивающимися драконами, которые играют с жемчужинами над волнами океана. Цвета драконов представляют собой оттенки желтого, голубого, пурпурного и белого цветов, причем желтый дракон, как символ императорской власти расположен в центре.

Панно «Парк Бэйхай» - изображает императорский сад к северо-западу от Запретного города в Пекине, который был заложен в X веке и является одним из крупнейших китайских садов. В нем имеется множество исторически значимых построек, дворцов и храмов. С данным пейзажем перекликаются неповторимые пейзажи Летнего императорского дворца – летней резиденции императоров Цинской династии, на окраине Пекина. Здесь же на берегу стоит знаменитая «Мраморная ладья», где любила обедать императрица Цыси. Эта ладья во всей свежести и цветовой яркости прекрасно отражена на великолепном панно из музейной коллекции «Каменная ладья в Летнем Императорском дворце».



Панно «Каменная ладья в Летнем Императорском дворце»

Продолжая говорить о символах Китая, непременно надо упомянуть панно «Великая Китайская стена», воспроизводящее одно из грандиозных мировых исторических строений. Это крупнейший памятник архитектуры, являющийся оборонительным сооружением, простирается по северному Китаю. О размерах данной постройки издревле складывались мифы и легенды, и она строилась и перестраивалась на протяже-

нии многих веков. Китайская стена превратилась в символ стойкости и созидательной мощи народа. На нескольких участках Великой Китайской стены можно встретить памятники с фразой Мао Цзэдуна: «Если ты не побывал на Великой Китайской стене, ты ненастоящий китаец».



Панно «Великая Китайская стена»



Панно «Дворец Потала»

На панно «Дворец Потала» изображен величественный царский дворец и буддийский храмовый комплекс, расположенный в Лхасе, который долгое время был летней резиденции Далай-ламы. Дворец находится на Красном холме Марпо Ри. Общий вид дворца, растянувшегося на горном хребте, с башнями, стенами, лестницами, храмами и пристройками, представляет собой уникальное художественное решение, его величественность и красота ценятся буддистами, архитекторами и художниками, поражают путешественников.

Многие пейзажи из музейной коллекции, хотя и выполнены в реалистической манере, композиционно вытянуты по горизонтали, что визуально увеличивает обзор и роднит их со свитками «гохуа»¹. Гармония архитектуры и природы, правильно размещенные пейзажи и строения, дают возможность охватить всю панораму, передать ощущение простора до горизонта, что является отличительной особенностью пейзажей китайских мастеров. Ярким примером панорамного пейзажа, раскрывающего всю грандиозность построек одного из самых крупных городов Китая,

¹Гохуа - термин для обозначения техники и стиля традиционной китайской живописи, в которой используются тушь и водяные краски на шёлке или бумаге, имеющих вытянутую форму свитка.

является панно «Шанхай. Набережная Вайтань». Данное панно является прекрасным примером городского ландшафтного пейзажа. Еще в 1950-е годы, этот грандиозный город по количеству и высоте небоскребов, созданных в стиле неоампир, мог поспорить с высотками Нью-Йорка.



Панно «Шанхай. Набережная Вайтань»

Красота ландшафтного городского пейзажа раскрывается на панно «Вид города Ханчжоу». Над городом возвышается Пагода Люхэта – наиболее яркий памятник архитектуры периода династии Сун. Неповторимыми по манере изображения и красоте являются виды Озеро Сиху – одного из красивейших мест Китая, жемчужины Ханчжоу. Сиху – знаменитое пресноводное озеро, расположенное в западной стороне исторического центра города Ханчжоу. На музейных панно «Дамба озера Сиху», «Вид Сиху», «Павильоны на озере Сиху», даны изображения знаменитого пресноводного озера с окрестными храмами, мостами и садами. Широкая гладь озера, изумрудные горы по берегам, ветви ив, опускающиеся к самой воде, ирисы и лотосы, беседки, павильоны, пагоды, мостики – все это делает панорамы озера Сиху уникальными и никого не может оставить равнодушным. Многие панно были сделаны по старым фотографиям озера Сиху, относящимся к 1940-м годам. Другим интересным ландшафтным панно является «Ухань. Первый мост через реку Янцзы», демонстрирующий грандиозное историческое строительство первого моста через крупнейшую реку Китая.

Особая красота в китайских пейзажах – связь человека и природы, который гармонично вписывается в пышное цветение лесов, полей и рощ, фигурирует в многочисленных изображениях водопадов, каскадов, парков, рек и озер, поражающих своей первозданной красотой и величием. Человеческие образы в синтезе с пейзажем, а также изображения фауны и флоры Китая, часто повторяются в музейных панно, многие из которых полностью и частично расшиты шелком. Многочисленные слои шёлковых нитей различных цветовых оттенков, которыми вышиты

фигуры людей, позволяют добиться поразительного эффекта игры света, трёхмерности и реалистичности изображения. Данные панно напоминают древние восточные миниатюры, и это своеобразная дань традиции, так как китайские мастера, работавшие в жанре пейзажа, часто придерживались канонов миниатюры, причем, большое значение придавалось цвету. Китайские художники считали, что синий цвет олицетворял Ян – символ неба, белый был олицетворением Инь – символа чистоты, красный цвет рассматривался как символ огня, радости, счастья, желтый – символ земли, власти, мечты, а черный цвет ассоциировался с водой, вечностью и пространством. Красочные панно, воспроизводящие трепетные образы китаянок: «Девочка в лодке», «Павильон у озера», «Девушка в розовом», а также мудрых монахов, углубленных в самосозерцание, как например, «Монах в красном одеянии», создают особую гармонию образов.



Панно «Павильон у озера»



Панно «Монах в красном»

Пейзажный жанр «горы и воды» по объему коллекции этого жанра и по силе исполнения, несомненно, лидирует среди других живописных жанров. В пейзажной живописи китайские художники передают свое отношение и тяготение к природе, с благоговением изображают монументальность и мощь горных вершин, утесов, с восхищением рисуют зимние и весенние пейзажи. Это чувствуется и в композиционном построении панно, которые специально вытянуты по вертикали, для полноты впечатления от необозримой высоты горных вершин. Во многих пейзажах видны крохотные хижины – убежища монахов, которые удалившись от суеты, стремились быть ближе к богу и путем самоотречения, постигали высший смысл бытия и занимались медитацией.



Панно « Горный пейзаж»



Панно «Девочка в лодке» (Фрагмент).

С большим мастерством китайские мастера создавали анималистические пейзажи в жанре «цветы и птицы», с изображением птиц, как например, уток-мандаринок, которые символизируют супружескую любовь, а также журавлей – символа долголетия. Художники на своих неповторимых панно изображали тигров, львов, лошадей, косуль, ланей, где сумели создать гармоничное единство живой и неживой природы.

Панно «Олени», «Горные козлы», «Обезьяны» также отличаются яркостью колорита и демонстрируют богатство и многообразие природы Китая. Причем в некоторых провинциях были свои предпочтения, например в провинции Хунан больше рисовали тигров, а в Сучжоу – кошек и котят. Панно «Котята» привлекает своей техникой исполнения, оно двустороннее – совершенно идеальное изображение с обеих сторон, где не видна черновая работа.

Помимо вышитых панно, не меньший интерес вызывают произведения, разрисованные тушью и акварелью на рисовой бумаге и шелку, в технике «гохуа». Это китайская живопись, в которой национальные традиции связаны с особыми виртуозными художественными приемами, сложившимися еще в средневековье. Китайские мастера писали картины мягкой кистью, тушью, акварелью и минеральными и растительными красителями. Подчас, они дополняли картину стихотворной надписью в каллиграфическом стиле, в которой выражали душевную настрой, или же свое отношение к предмету изображения. Кроме того, согласно китайской традиции, автор картины ставил внизу картины свою печать непременно красного цвета.

Китайские художники в мельчайших подробностях изображали каждое движение растения или животного, воплощая в этих маленьких сценах единую идеальную картину природы. И эта манера особенно характерна для творчества знаменитого китайского художника Ци Бай Ши (1864-1957), чьи произведения имеются в музейной коллекции. Говоря о многочисленных панно с изображениями животных, нельзя не коснуться интереснейших акварельных панно на шелку и рисовой бумаге, которые создавал этот легендарный китайский художник, всю жизнь рисовавший жителей моря – креветок и крабов. Ци Бай Ши был большим знатоком и мастером техники «гохуа», но старался не только продолжать традиции своих предшественников, но и создавать новые произведения в этом стиле. Картины «гохуа» имеют форму свитков в виде удлиненного прямоугольника, а по композиции они делятся – на горизонтальные и вертикальные. В отличие от европейских произведений живописи, китайцы не вывешивали свои картины на стенах, обычно они хранили их в коробках и доставали только по праздникам. Внизу у таких картин-свитков есть круглая палка, концы которой обычно украшены слоновой костью или дорогими породами деревьев.

Общеизвестно, что Ци Бай Ши достиг вершины своего мастерства в искусстве изображения креветок, которых он рисовал много и часто. В музейной коллекции имеются две работы Ци Бай Ши «Креветки» и «Крабы», выполненные в технике «гохуа». Художник ощущал эстетическую неисчерпаемость данного явления и ограниченные возможности художника постичь его. На праздновании 93-летия художника известный китайский писатель Лао Шэ сказал: «На картинах Ци Бай Ши движения креветок в воде переданы так, что кажется, будто они живые» [3, с. 10]. Уже в преклонном возрасте он говорил: «Я рисую креветок уже несколько десятков лет и только сейчас начинаю немного постигать их характер» [3, с. 202].



Ци Бай Ши.

Панно «Креветки» и
«Крабы»

Изучая произведения других художников, Ци Бай Ши стал одним из крупнейших мастеров национальной школы живописи, и в его творчестве с особой яркостью раскрылись характерные черты «гохуа» - ясность, простота и красочность. Ци Бай Ши видел предназначение живописи в нравственном совершенствовании личности зрителя, а не в создании искусства ради искусства.

На примере коллекции Азербайджанского Национального музея искусств, китайское искусство еще раз доказывает, что является одним из важнейших направлений изобразительного искусства Востока. Оно представляет собой самостоятельное явление в мировом искусстве, резко отличаясь от западной живописи, как по тематике, так и по форме и изобразительным средствам. И китайские панно из музейного собрания, в определенной мере дают возможность показать основной путь развития китайского изобразительного искусства, где наряду с традициями

прошлого, художники используют и веяния нового, усовершенствованного стиля, в то же время бережно храня свое неповторимое наследие.

Ключевые слова: китайское искусство, Шелковый путь, Ци Бай Ши, китайские панно, гохуа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Виноградова Н. А. Китайская пейзажная живопись. М.: Изобразительное искусство, 1972.
2. Завадская Е. В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М.: Искусство, 1975.
3. Завадская Е. В. Ци Бай-ши. М.: Искусство, 1982.
4. Каталог. Выставка китайской живописи. Баку, 2002.

Sevda Həbibova (Azərbaycan)

Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin qrafik fondunun kolleksiyasında Çin pannoları

Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin kolleksiyasında Çin incəsənətinin əsərləri çox böyük maraq yaradır. Məşhur Çin farforu, saxsı qabları, tikmə və toxuculuq nümunələri ilə yanaşı, qrafik kolleksiyasında olan möhtəşəm Çin pannoları da vardır. Kolleksiyanı 90-dan çox pannolar əhatə edir və janr müxtəlifliyi ilə fərqlənir: portret qalereyası, mənzərələr, qədim abidələr, eləcə də Şərq təbiətinin gözəlliyini əks etdirən lirik mənzərələr diqqəti cəlb edir.

Açar sözlər: Çin incəsənəti, İpək yol, Si Bay Şi, Çin pannoları, qohua.

Sevda Habibova (Azerbaijan)

Chinese panels in the collection of the graphic fund of Azerbaijan National Museum of Art

The collection of the Azerbaijan National Museum of Art is interesting with works of Chinese art. There are magnificent Chinese panels from the graphic collection along with the products of the famous Chinese porcelain, faience, embroidery and knitting patterns. The collection distinguishes by its genre variety and includes more than 90 panels: the portrait gallery, landscapes, ancient monuments, as well as lyrical landscapes that convey the beauty of eastern nature.

Key words: Chinese art, Silk Way, Si Bai Shi, Chinese panels, guohua.