

Корейская классическая живопись: простота перевода

Тема данного доклада, вероятно, звучит странно в рамках данной конференции. Я как и вы, уважаемые коллеги, преподаю корейский язык, развиваю у студентов навыки перевода, однако помимо этого я учу их понимать корейское искусство на лекциях и семинар по курсу Визуальное искусство Кореи. Как сказала вчера профессор Пан Геен, понимание культурного контекста является главным преимуществом хорошего переводчика. Знание искусства изучаемого региона, понимание идей, выраженных в нем помогает глубже понять культуру в целом.

Не для кого не секрет, что искусство – это коммуникативная структура, оно говорит со зрителем на собственном образно-символическом языке. Дальневосточная живопись разработала специальную систему передачи того или иного содержания на плоскости, самостоятельный язык художественных приемов. Для того, чтобы понять язык классической корейской живописи необходимо дешифровать ее содержание, перевести его на доступный зрителю язык.

Восприятие произведения искусства состоит из понимания и прочувствования. Дальневосточная живопись представляет собой весьма отличное от классической европейской живописи явление. Студенты испытывают трудности в процессе визуального восприятия произведения классического искусства. Отметим, что не только западные зрители, но и сами корейцы сталкиваются с проблемами в процессе восприятие классической живописи, поскольку в силу особенностей системы образования, больше знакомятся с западной художественной традицией и западной живописью, чем с живописью традиционной Кореи.

Основная причина сложности понимания живописи заключается в том, что она тяготеет к плоскостности, в то время как привычная западная классическая живопись видит свою задачу в создании объемного

изображения. Поэтому прежде всего необходимо понимание того, почему корейская живопись столь сильно отличается от западной. Начать знакомство с дальневосточной живописью следует с усвоения разницы техники создания картины маслом и тушью. Корейский художник использует кисть с длинным ворсом, произведение создает тушью или красками на основе воды на точкой бумаге, которая легко и быстро впитывает краски, художник рисует линиями. Масляная живопись создается густыми масляными красками на холсте, художник рисует мазками.

Необходимо объяснить, почему в основе корейской живописи лежит линия. Между живописью и иероглифическим письмом существует сущностное единство. Иероглиф – это линейная структура, он несет в себе плоскостную выразительность, в нем не создавалась иллюзия трехмерного пространства. Объект угадывался по важнейшим внешним признакам, воспитывая в зрителе умение читать и воспринимать условные знаки, а не иллюзорно-достоверные изображения. Знаки иероглифического типа, то есть изображения читаемые или понимаемые не непосредственно, а умозрительно, стали важнейшей особенностью дальневосточной живописи.

Эстетический смысл и ценность живописного произведения заключается не в сходстве живописного образа с объектом изображения и не во внешней привлекательности, а прежде всего в красоте линейной структуры, то есть его каллиграфичности, еще раз повторю, что структурные элементы образа мало соотносятся с иллюзорным правдоподобием)

Кроме плоскостности корейской живописи, понимание также затрудняет проблема восприятия черно-белой палитры, непривычной для западного зрителя, хотя и у нас есть гравюры и графика. Для облегчения процесса понимания дальневосточной живописи знакомство стоит начинать с полихромной, а не монохромной живописи, дабы не

сформировалось предубеждение относительно исключительной монохромности дальневосточного искусства. А также это является более правильным, поскольку техника полихромной живописи сложилась намного раньше монохромной. Что отчетливо видно на примере стенописи гробниц Когуре, выполненных в яркой палитре с использованием минеральных красок. Полихромная живопись пользовалась большой популярностью как среди правящего класса так и среди простого народа.

Монохромная живопись являлась привилегией класса интеллектуалов, образованных мужей. Китайской тушью рисовали аристократы, умение рисовать тушью приравнивалось к умению писать в целом. Монохромная живопись любых жанров, будь то пейзаж или цветы-птицы, служила средством нравственного самосовершенствования ученого мужа, для которого сдержанность во всем являлась главной чертой. Для интеллектуала в черном цвете туши заключалась весь диапазон оттенков и цветов.

Эстетический смысл и ценность живописного произведения заключается помимо каллиграфичности в семиотическом построении художественной композиции. Главная трудность в восприятии заключается в дешифровке произведения, которое невозможно без знания символического содержания картины. Все жанры корейской живописи служили не только для эстетического удовлетворения зрителя, но выполняли определенную роль. В Чосон не созерцали живописный свиток, а читали его, использовали понятие 독화 (讀畫) вместо привычного 감상. Процесс наслаждения произведением заключался в разгадывании идеи художника, считывании «сообщения», закодированного автором. Свиток читался практически также как и иероглиф, структура его такова, что элементы, вычлняемые один за одним, как и последовательность черт в иероглифе, раскрывают смысл изображенного.

Отдельно стоит отметить, что не всегда прочтение содержания образа и картины в целом является однозначным. Трудности подобной дешифровки определяются тем обстоятельством, что нам обычно не известны с достаточной полнотой не только приемы выражения, но и само содержание изображения.

Иероглифическая письменность воспитала в зрителе потребность и умение читать и воспринимать не иллюзорно-достоверные изображения, а условные знаки. Это предопределило структурно-семиотические характеристики живописного произведения. Живопись символична, представляет собой систему знаков. Чисто визуального восприятия картины недостаточно, требуется умозрительное истолкование, для этого требуется знание «живописного языка», т.е. знания образной системы. Свиток словно читается, и зритель воспринимает его смысл. Поэтому чтение свитка возможно лишь при «живописной грамотности» зрителя.

Ценители искусства знали смысл каждого знака, он был общепринятым.

Знаки образной системы формировались по трем принципам:

- 1) Наделение растений и животных различными качествами. Т.е. предмет или действие служит условным обозначением какого-либо образа, понятия или идеи.
- 2) Использование омонимичных слогов. Обыгрывание омонимии, основанной на созвучии названий изображаемых предметов с какими-либо явлениями.
- 3) Цитирование. Использование известных образов классической литературы.

Отметим, что не все образы дальневосточной живописи имеют символическое содержание. Однако большинство живописных свитков представляет собой серию символов.

Четкая система знаков сложилась в самых популярных жанрах пейзажной живописи и жанре «цветы и птицы». По причине их большей развитости.

Жанр «цветы и птицы» связан с обожествлением и поэтизацией природы. Образная система формировалась зачастую первым способом. Подметив особенности разных видов цветущих растений их персонифицировали, наделяя человеческими качествами. Через определённый набор символических образов передавали нравственную позицию либо пожелание. Можно выделить небольшой набор наиболее популярных растений. Постоянными образами корейской живописи периода Чосон являются сакунджа «четыре благородных растения» символизирующие духовное совершенство, нравственную красоту человека. К ним относятся: бамбук, цветок сливы, хризантема, орхидея. Первые три растения выдерживают холода, указывают на такие важные для конфуцианца качества как стойкость, выдержку, являются символом возвышенного одиночества, несовместимости с пошлостью, символами, напоминающие о прелестях отшельнической жизни. Другой постоянные образ – это цветок лотоса. Помимо буддийской символики он является символом конфуцианца, которых сохранил чистоту помыслов и мудрость, живя в потоке бытовых проблем. Лотос растёт и распускает свои цветы даже в мутной воде. Цветок пиона символизирует благополучие и процветание, поскольку считался самым красивым, королем среди цветов.

Пейзаж – самый популярный жанр корейской живописи. Природу, а именно горы и воды, рисовали чаще чем что-либо. В пейзажах выражено миропонимание человека, представление о месте человека в мире, реализовывались стремления интеллектуалов. Горы и воды являлись символом идеального гармоничного существования с миром и самим собой. Считалось, что природа может даровать человеку духовную свободу. Интеллектуалы, служившие на благо государства, стремились уединиться

глубоко в горах, невозможность пренебрежения долгом не позволяла интеллектуалам оставить мир людей и уединиться. По этой причине происходила идеализация природы, художники рисовали не ту природу, которую видели вокруг, они создавали вымышленные виды природы, основой их фантазий служил китайский пейзаж.

Обыгрывание омонимичности более всего использовали в жанре «цветы-птицы». Все произведения данного жанра имеют благопожелательных смысл. На картинах зачастую нарисованы цветы, птицы, растения, животные. На основании того, что на свитках запечатлен мир природы, можно было бы сделать вывод, что они являются отражением даосской идеи о том, что все в мире ценно, однако в большинство картин закодировано особое сообщение. Сделано это по принципу омонимии: иероглифу с благопожелательным значением подбирался образ, растение или животное, с омонимичным иероглифом.

Самые распространенные примеры: «изображение тростника и дикого гуся». Иероглифическое написание названия произведений 노안도. Тростник ‘노 蘆’ гусь ‘안 雁’ являются омонимом иероглифам ‘노老’ старый пожилой, ‘안安’ благополучный, спокойный. Такая картина означает пожелание 오래 오래 편히 사세요 долгой и спокойной старости. Картину могли преподнести в качестве подарка старшему члену семьи.

Если на одной картине нарисованы перепелка и хризантема, то изображение будет расшифровываться фразой: «Жить благополучно»

Перепел 암순, 암 созвучно 안 спокойствие, благополучие, а в слове хризантема 국화 первый слог схож с иероглифом 거 жить.

묘작도 Кошки с воробьями Кошка 묘 омонимичен с 모 китайским иероглифом, обозначающий семидесятилетнего человека, поэтому кошка стала образом пожилого человека, а воробей 작 омонимичен китайскому иероглифу со значением чиновничий пост. Изображение кошки и воробья

может означать пожелание «Живите долго и добейтесь высокого чиновничьего поста».

이 갑전로도 傳 передавать 蘆 тростник 로, последний иероглиф созвучен иероглифу 饌 угощение императора тому, кто занял первое место на экзамене, сочетание иероглифов означает

이 二 два

甲 갑 панцирь краба 甲 первый 일등

«желаю дважды занять первое место на экзамене и получить угощение из рук императора».

Подобных картин много. Игра с омонимией – это самый сложный для не носителя языка дешифровки способ. Требуется прекрасное знание иероглифики.

Третий способ шифрования сообщения основан на использовании образов из классической китайской литературы или истории. Конфуцианец должен был обладать глубокими познаниями в истории, знание китайской истории являлось одним из главных условий сдачи государственного экзамена. Для интеллектуала важно было найти подтверждение своих идей и мыслей в событиях прошлого. Наиболее любимые герои прошлого или события зарисовывали в целях выражения одобрения или единодушия. Всего насчитывается около 30 героев, особенно любимых корейскими художниками.

Один из любимых образов танский поэт Мэн Хаожань. Сдав экзамен в возрасте 39 лет, он так и не стал чиновником поскольку предпочел свободный образ жизни, он посвятил себя поэзии и воспеванию природы. Про него ходило множество анекдотов. Однажды в холодных зимний день поэт покинул столицу империи Тан и отправился искать в заснеженном лесу первые цветки сливы. Выходя из города он пересек один из мостов, ведущих в город. Такое поведение поэта заслужило ему репутацию

человека который не привязывается к благам мирским, а прежде всего заботиться о своей чести и стало символом истинного конфуцианца. Интеллектуалы рисуя человека на ослике, едущего на мосту в холодный день, олицетворяли себя с достойным подражания героем.

«Омовение ног» сюжет основан на истории, записанной китайским поэтом Цюй Юане. Поэт устав от дворцовых интриг отправился в горы с намерением покончить с государственной службой, там он встретил рыбака, обретшего просветление. Рыбак дал поэту совет: «Когда прозрачная в реке вода, могу я кисти шапки вымыть в ней, когда же мутная в реке вода, могу в ней вымыть свои ноги». Изображение сонби, удалившегося от мирского, является выражением духовных стремлений государственных чиновников. Схожие идеи выражены в наборе сюжетов: 관수, 관폭, 기려, 심매.

Мы рассмотрели лишь несколько примеров. Однако можно понять, что для классической живописи характерна повторяемость. Она отличается в высшей степени стандартностью и стереотипностью, поскольку были разработаны серии семиотических констант, константных образов. Художник воспроизводил в своем произведении не субъективное видение мира, а выражал заранее данную истину. Поэтому живопись не открывала нового, а служила нравственному совершенствованию. Задача художника состояла в том, чтобы раскрыть идею единую и вечную в преходящих формах бытия. Использование готовых формул считалось наиболее эффективным приемом для выражения вечной истины. Художник всегда должен был руководствоваться устойчивыми формулами, индивидуальность его раскрывалась в тонких импровизациях. Индивидуальность художника могла проявляться только в предлагаемых им трактовках константных и переменных величин.

Поэтому для понимания корейской живописи достаточно обладать определенным набором знаний. Здесь уместны слова Шопенгауэра о том: что каждый извлекает из творения лишь столько, сколько позволяют его

способности и образование, подобно тому как каждый моряк бросает свой лот на такую глубину, на какую хватает его длины.

После лекции о корейской классической живописи, студенты понимают и могут прочесть содержание корейских живописных свитков. Однако остается трудность прочувствования, а в начале доклада я упомянула, о том, что восприятие произведения искусства состоит из понимания и прочувствования. Как можно заговорить с корейской живописью, как получить эстетическое удовлетворение. Как научить этому студентов? Этот вопрос остается открытым, корейские специалисты рекомендуют только одно – смотреть.