

УДК 7.02

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО КОРЕИ

Галитова Дарина Руслановна
suzuyajan@gmail.com

Студент 2 курса факультета международных отношений, специальности «востоковедение», ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Республика Казахстан
Научный руководитель – д.и.н., профессор Абжаппарова Б.Ж.

Изобразительное искусство Кореи развивалось с древнейших времен, и берет свое начало с наскальных рисунков вплоть до современных представителей данного направления. Множество работ показывают нам новую сторону данной страны, вдохновенную прекрасным пейзажем или же самобытной жизнью ее жителей. Корейские мастера поражают своим прекрасным исполнением, даря нам возможность познакомиться с их страной поближе. Со второй половины 20 века данному полуострову уделяется все больше и больше внимания. Однако с ее стремительным развитием, мы можем наблюдать изменения в культуре, жизни, торговле, экономике и других отраслях. Но, недостаточно внимания уделяется именно изобразительному искусству. Данное направление представлено менее широко и обстоятельно, чем другие сферы исследования. В чем отличие востоковедения от других профессий? В том что мы изучаем не только язык, но и культуру, историю, общественное развитие и многое другое. Так почему же нам не попробовать изучить что-то новое, чему уделяется мало внимания. В связи с этим актуальной является задача осмысления связи между искусством и культурой Кореи. Исследуя произведения корейских художников, мы можем сопоставить свое видение о повседневной жизни, о духовных особенностях, окружающей среде. В чем корейские мастера находили вдохновение, и какой тайный смысл несут в себе их работы. К настоящему времени изучены отдельные периоды

развития искусства, однако нет последовательного изложения основных тенденций исторического развития, от зарождения до настоящего времени, учитывающего особенности каждого этапа. Есть много решающих факторов, которые меняли ход истории и вследствие чего мышление людей и их видения мира. Поэтому, манера создания работ художников и затрагиваемые ими проблемы всегда менялись с учетом реалий разных эпох. В одно время было популярно рисование пейзажей, в другое портретов и т.д. В картинах присутствует и тема религии, хотя на первый взгляд вам может показаться обычный пейзаж. С помощью искусства, художник находил самого себя, и сквозь призму своих убеждений пытался достучаться до зрителя. Почему-то данное направление духовной культуры человека чаще всего недостаточно рассматривается учеными. В масштабах всего общества, искусство является познанием и восприятием действительности, и неотъемлемой частью творческого самовыражения. С помощью произведений, дошедших до наших дней, мы можем увидеть своими глазами прошлое в особой форме, как бы используя машину времени. Сказанным можно определить актуальность данной статьи.

Актуальность данной статьи состоит в том, что выделяется одно из направлений научных дисциплин востоковедения. В данном случае искусство в взаимодействии с духовной культурой Кореи. Практическая составляющая данной статьи: применение похожих тенденций и исследований в нашей стране, стимулирование участие в культурных мероприятиях направленных на поддержку искусства и духовного развития, повышение интереса молодежи к проблеме культурного наследия и сохранения истории. В пример берется Корея, так как она изучаемая мной страна. Однако, главной целью является вопрос изучения не только искусства Кореи, но и нашей страны. Несмотря на то, что обе страны были под гнетом колониальных держав, они смогли сохранить собственную культуру, язык и преодолели множество препятствий на своем пути. Пути к просвещению, духовному развитию и независимости. Такие программы как «Рухани жаңғыру» помогают реализовать мечты наших предков. Как и Корея старается достойно представлять и прославлять свою культуру на весь мир, так и с помощью проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире» наша страна создает условия для представления своих лучших произведений для мировой общественности. Поэтому важно уделять внимание не только языку, культуре и истории изучаемой страны, но и брать для себя и своей страны что-то полезное и актуальное.

Объектом исследования является изобразительное искусство Кореи, предметом – его определенные особенности, закономерности исторического развития и современное положение.

Цель исследования: Выявление основных особенностей и закономерностей исторического развития традиционного корейского изобразительного искусства. Основное внимание уделяется живописи. Цель определяет следующие задачи:

Выявление особенностей и основных этапов развития изобразительного искусства Кореи с древнейших времен до наших дней.

Изучение и анализ работ корейских мастеров.

Степень разработанности проблемы. Благодаря широкому развитию культуры и искусства были проведены исследования культурологами, искусствоведами и востоковедами Кореи и за ее пределами.

Основу исследования составили опубликованные труды, статьи, и материалы которые раскрывают состояние корейской культуры в разных эпохах. А также в современный период. Учитывается также постоянное взаимодействие корейской культуры с культурами Китая и Японии.

Корейская культура подверглась огромному влиянию со стороны таких стран как Китай и Япония. Однако с течением времени Корея выработала свои особенности в стиле, манере и технике исполнения. Таким образом, достигнув мировой славы и признания во всем мире. Красота Корейского искусства отражается в простоте, спонтанности, и гармонии с природой. А также имеет свою оригинальную подачу или же «характер», который сложно

спутать с западными мотивами, так как техника создания работ в корне отличается. В современное время корейские художники сохраняют свой стиль и формы в традиционном искусстве или же добавляют новые, свежие мотивы, навеянные современными тенденциями. Как художники разных стран обучались мастерству у друг друга, так и Корейские живописцы в то время путешествовали за границу с целью познания выдающихся достижений мастеров в сфере изобразительного искусства. Например, многие Корейские художники отправлялись в Китай, что бы усовершенствовать не только свой стиль, но и научиться современным Китайским техникам рисования. То, чему они обучались, влияло не только на произведения Кореи, но и на искусство Японии, так как большинство из них мигрировало в Японию. Произведения корейских художников, возможно отличить по их технике и разнообразии примененных методов живописи и самовыражения. К примеру, используются тонкие линии, а не мазки, яркие краски, четкость и легкость, нежность, одухотворенная природными мотивами и многое другое. Мастера сохраняют тонкую грань между реальностью и фантазией, выражают гармонию и единство тонов с помощью равномерного распределения тонов. В качестве материала используется шелк или тонкая бумага, тем самым олицетворяя легкость. Краски легко и быстро впитываются, за счет чего испортить картину практически не составляет возможным. Техника выполнения различалась на три вида: акварель, черно-белая живопись тушью, хромолитография. Живопись «Страны утренней свежести» передавала очарование природы, а также мысли чувства людей, духовный мир. Различались не только темные краски, но и светлые тона, золотистые краски и прочее.

В современном мире недостаточно внимания уделяется именно эстетике и развитию искусства. Именно культура и искусство помогают человеку отвлечься от бытовой суеты и почувствовать духовное умиротворение. Следовательно, посещая различные выставки и музеи, вы обоготворяйте не только свой внутренний мир, но и впитывайте дыхание веков через призму картин. В первую очередь изменения страны начинаются с изменения сознания каждого человека. Одухотворяясь духовно, мы развиваемся и не стоим на месте. Несмотря на угнетения со стороны имперской Японии, Корея сумела возродить утерянные артефакты, письма и произведения до нашего времени. В тяжелые времена для Кореи, живопись была почти утеряна. Так и для Казахстана важно духовное развитие, поэтому, то что для нас ценно сейчас и тогда, мы должны сохранить и передать будущему поколению сквозь века. Хотелось бы обратить внимание на всевозможные культурные мероприятия, которые проводятся Корейскими культурными центрами в Казахстане. В свою очередь наша страна может продвигать нашу культуру, в том числе и различные нововведения в всевозможных отраслях и в других странах. Сохраняя свой исторический код, тем самым мы защищаем наш народ и открываем для него широкие просторы.

История Корейской живописи берет начало с настенных рисунков на стенах гробниц датируемых 4 веком нашей эры. Однако первыми образцами корейской живописи являются наскальные рисунки или изображения во времена бронзового века. Сильное развитие началось с периода Трех государств, или Троецарствия. Данный период в истории состоит из историй таких государств как Силла, которое позднее захватило и объединило Когуре и Пэкче в 668 году. В каждом государстве были свои отличительные особенности развития. К примеру, живопись Когуре отличается динамичностью форм и ритма, в то же время как для произведений Силлы характерны созерцательность и сдержанное внимание к мельчайшим деталям. Несмотря на то что ранние работы художников Силлы уступали по технике живописи Когуре и Пэкче, они в итоге отличались своим причудливым и самобытным стилем. Мастера Пэкчене стремились к выражению реализма, наоборот предпочитая элегантный стиль. Когуре же впечатляла своими активными сюжетами, например, захватывающие сцены с тиграми, которые спасаются от лучников на лошадях. Каменные стены гробниц Когурерасписаны картинами, передающие жизнь знатных людей. В усыпальнице Санъен-чон запечатлены торжественные процессии и сцены из жизни усопших. Изображения нанесены по сухому грунту, смешанному с соломой. Мастер в качестве

материала использовал минеральные краски, смешанные с клеем. Благодаря чему они сохранили свой блеск. Поверх нарисованного контура, наносились краски, тем самым закрашивая поверхность. Такие гробницы были обнаружены на юге Маньчжурии и под Пхеньном, и в столице Силла – Кенджу.

Живопись «рассказывала» о жизни после смерти. Тем самым раскрывая завесу загробного мира, о котором мы ничего не знаем. Довольно часто изображали ценные для человека понятия, то без чего его жизнь была бы невыносимой: семья, дом, слуг и свиту.

Сюжет подвергался влиянию в зависимости от постепенной смены религиозных взглядов. В ход пошли духи-хранители. К сожалению, корейская живопись периода Пэкче почти потеряна. Из-за того, что покрытие стен было украшено штукатуркой, нанесенное поверх него изображение в последствии стерлось с течением времени. По уцелевшим остаткам можно угадать очертания духов-хранителей – тигра и дракона. В живописи Силлы проскальзывают фрагменты природы, такие как лошади, лотосы, люди.

Эпоха развития живописи данного периода разделяется на два разных направления: религиозную (небуддийскую и буддийскую) и бытовую (добуддийскую и буддийскую). В чем же их отличительные особенности? Религиозную небуддийскую живопись можно узнать по таким символам как солнце, луна, звезды, духам-хранителям (дракон, феникс, змея и черепаха, тигр). Религиозное буддийское направление тесно связано с изображением лотоса. Добуддийские произведения проявляются в сюжетах ежедневной трудовой жизни, пейзажах. А вот буддийские мотивы не поддаются легкому описанию, чаще всего они характеризовались особыми узорами или кусочками пейзажей в виде облаков.

Единый стиль живописи был выработан после объединения трех государств. В итоге, его необычное слияние из предшествующих особенностей каждого государства, преобразовало его в нечто уникальное. К сожалению, эта эпоха почти не изучена, из-за небольшого количества оставшихся до наших дней работ.

Пейзаж как жанр живописи сложился в Корее довольно давно. Первые письменные памятники сообщают о его существовании в VI в., например в «Самгук саги» («Исторические записи о Трех государствах», 1145 г.) говорится о живописце Сольго времен Силла, прославившемся изображением сосны [1]. Согласно легенде, он 1200 лет назад изобразил на стене храма сосну, да так ярко и правдиво, что ничего не понимающие птицы стали слетаться к рисунку, ударяясь о стену. Однако, к большому сожалению ни одна из работ Сальго не сохранилась, как и произведения других художников, живших позже. Количество представленных современных публикаций пейзажа в различных каталогах, альбомах составляет треть или же половину от всех произведений [2]. Данный факт доказывает всю важность пейзажа, среди других живописных жанров. Так, в пхеньянском альбоме «Собрание шедевров живописи периода Ли» из опубликованных 69 произведений живописи 27 составляют пейзажи. В сеульском каталоге «Шедевры пяти веков корейской живописи» приведены 98 пейзажей из 186 произведений.

Пейзаж в средневековой корейской культуре, как и в словесном творчестве, воплощал представления человека о природе, его место в мироздании. Согласно пространственно-временным представлениям, пейзаж воспроизводит «наглядно конструктивное» воспроизведение мироздания.

При выявлении закономерности концепции корейского пейзажа в живописи, важно учитывать особенности пространства, которые напрямую связаны с ролью человека, как одним из его важных элементов.

Пейзажные произведения XV- первой половины XIX в., которые хранятся в музеях и галереях Пхеньяна и Сеула, выполнены в традиционных для Дальнего востока формах горизонтальных и вертикальных свитков, альбомного листа и росписи вееров. Они составляют около 50% пейзажных произведений данного периода времени.

При рассмотрении большого количества пейзажных произведений, были замечены элементы, которые присутствуют практически во всех жанрах пейзажа.

По данным исследования, в картинах преобладают вертикальные элементы: горы, деревья, камни, водопады, дублирующие гору. Так или иначе, акцентируется вертикаль. Луна фиксирует высшую точку вертикали. Значительно важную роль играет вода, однако чаще замкнутая водная поверхность, нежели море или его берег.

Искусство средневековья было сильно взаимосвязано между собой. Например, поэзия сиджо и хянган находит свое отражение в живописи. Так как присутствуют общие элементы и закономерности. То, что описано в поэзии, широко показано в пейзажных работах того времени.

Вода занимает огромное место, и является «центром притяжения» прочих элементов пейзажа. Так как большинство элементов ориентировано на воду.

Переходим к «человеку» в пейзаже. В данном контексте следует рассматривать не только самого человека, но и семантически связанные с ним элементы. Так, постройка является «статистическим дублем» человека. Следовательно, любой результат деятельности человека можно считать, как воплощение его динамических возможностей. Таким образом, не только само присутствие человека, но и его влияние и труд в картинах можно считать за элементы пейзажа. Будь это «дорога», «мост», «беседка», «дом» или «лодка» и многое другое. Животные тесно связаны с передвижениями людей. В первую очередь домашние животные, выполняющие роль «транспортного средства» - ослик, лошадь, вол являются «динамическими дублями» человека. Для перемещения используется и лодка, которая так же является «динамическим дублем», в отличие от неподвижного моста.

«Человек» затрагивает множество элементов, даже если физически его нет, он все равно «присутствует» на картинах. Дом, мост, дорога, лодка могут свидетельствовать о несущей им активной роли, так как они считаются творениями рук человека.

Чаще всего он изображен таким образом, где видна его взаимосвязь с водой. К примеру, в левой части композиции вода, в центре – человек, на берегу, в правой части находятся гора и дерево. Эта схема пользовалась популярностью. Как Хиан (1419-1465) в своем альбомном листе «Находясь не у дел, созерцает воду» ученый – отшельник лежит на камне над речкой, созерцая воду. За его спиной – на крутой скале растет дерево, листья которого ниспадают вплоть до поверхности воды [3]. Это статичное изображение. Так же человек изображен идущим по берегу справа налево, за ним – деревья или же горы. Примером может послужить пейзаж «Возвращение в дождь» Чон Сона (1676-1759), у реки простирается дорога на которой ученый едет на ослике верхом налево, за ним мальчик слуга с поклажей, позади резко акцентированные ивы.

Напротив, есть и произведения, отраженные горизонтально. Но человек почти всегда находится в центре картины. Человек смотрит на воду, за спиной гора или дерево. На листе из альбома Ли Джона (1578- 1607), человек стоит возле изогнутой старой сосны, смотря на диких гусей. Так же относится картина Чон Сона «Снежный пейзаж», движущийся вправо [4].

На третьей композиции человек плывет в лодке, или же в беседке, которая расположена на озере или мосту. В пейзаже «Крестьянин в рисовом поле» Ким Хондо (1745 - ?) крестьянин, виден сквозь толщу деревьев, сидящим на воле погруженном в воду [5].

В ходе исследования были использованы различные труды касательно корейского изобразительного искусства. Таким образом, рассмотрели данное направление с разных сторон и выявили следующие тенденции. В Корее, как и во всех странах искусство зародилось с наскальных рисунков и стало стремительно развиваться. Чаще всего изображались пейзажи, однако эти самые пейзажи несли в себе очень глубокий смысл и необычную подачу. Анализирую несколько картин можно рассмотреть картину сложившуюся в определенное время в Корее.

Список использованных источников

1. Глухарева О.Н. Искусство Кореи с древнейших времен до конца XIX века. М.: «Искусство» 1982. - 255 с.

2. Киреева Л.И. Статьи по искусству Кореи: сборник избранных статей и заметок. - Магнитогорск: МАГУ, 2006. - 204 с.
3. Гутарева Ю.И. Чингён сансухва – корейский пейзаж «реального вида» эпохи Поздний Чосон (XVIII – середина XIX вв.). Поиск национальной самобытности. Автореферат дисс. на соиск.уч.ст. к.искусствоведения. - Санкт-Петербург, 2014. -24 с.
4. Новикова И. – Искусство Японии, Китая и Кореи. М.: Эксмо, 2013. - 385 с.
5. Корейское классическое искусство. Сборник статей. Front Cover. Наука,, 1972 - Art, Korean - 96 pages.