

АНАЛИЗ СИМВОЛОВ ВОДЫ В ДАОССКОЙ ЖИВОПИСИ С ФИЛОСОФСКОЙ И СЕМИОТИЧЕСКОЙ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ

Шэн Миньчжи

Аспирант, Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна
3minzhi@gmail.com

Робинов Олег Юрьевич

Кандидат педагогических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна
robinov.oleg@gmail.com

ANALYSIS OF WATER SYMBOLS IN TAOIST PAINTING FROM PHILOSOPHICAL AND SEMIOTIC POINTS OF VIEW

**Sheng Minzhi
O. Robinov**

Summary: The article analyzes the symbolism of the water element in Taoist painting. Various aspects and symbolic meanings of the water substance in the religious and philosophical teaching of Taoism are highlighted. A number of iconic works related to the direction of Taoist painting and containing "water" symbolism are considered. The main genres in which artists turn to the image of water are characterized. The conclusion is made about the originality and uniqueness of Taoist painting, which puts in the first place not the search in the field of artistic form, but the symbolic expression of the spiritual ideas of the religious and philosophical teachings of Taoism.

Keywords: water, symbol, Taoism, philosophy, Taoist painting.

Аннотация: В статье анализируется символика водной стихии в даосской живописи. Освещены разнообразные аспекты и символические значения водной субстанции в религиозно-философском учении даосизма. Рассмотрен ряд знаковых произведений, относящихся к направлению даосской живописи и содержащих «водную» символику. Охарактеризованы основные жанры, в которых художники обращаются к образу воды. Сделан вывод о самобытности и уникальности даосской живописи, ставящей на первое место не поиски в области художественной формы, а символическое выражение духовных идей религиозно-философского учения даосизма.

Ключевые слова: вода, символ, даосизм, философия, даосская живопись.

Даосская живопись представляет собой вид изобразительного искусства, основанного на мировоззренческих концепциях религиозно-философского учения даосизма. Даосская живопись получила распространение в Китае. Идеино-содержательная сторона занимает в ней очень важное место. Каждая картина, относящаяся к направлению даосской живописи, содержит целый комплекс глубоких и многозначных символов [2, 3, 4, 8].

Ключевая идея даосизма и, соответственно, даосской живописи – поклонение природному миру. Для даосизма природа является высшим учителем. Поэтому в даосской живописи ведущим жанром является пейзаж, показывающий различные природные субстанции, явления и стихии: воду, горы, облака, гром, солнце, луну, звезды [6-10, 12].

Вода – один из самых главных символов в даосской живописи. Она – источник жизни и один из элементов древнекитайского учения о пяти элементах. Значение образа воды в даосской живописи рассматривают с философской и семиотической точек зрения [10, 13]. С философской точки зрения водная стихия анализируется в контексте глубоких вопросов мироздания – жизни и смерти, добра и зла, светлого и темного начала. С семиотической – она рассматривается как знак, символ, вы-

ражающий разнообразные идеи.

Вода – очень многозначный символ. В первую очередь, она выступает как метафора долголетия и исцеления. Даосизм – религия, прославляющая идею бессмертия, а вода – необходимый ресурс для выживания на земле людей, зверей, птиц, насекомых, растений, важнейший компонент живых организмов. «Жизненная» символика воды связана с ее цикличностью и бесконечностью. Благодаря своей текучести, водная субстанция обладает способностью преодолевать препятствия. Поэтому она часто выступает аллегорией мудрости, гибкости мышления, мягкости, податливости. Вода обтекает помехи, словно умный человек, искусно побеждающий в споре [1, 7, 11, 13].

Несмотря на содержание некоторых устойчивых свойств, черты, водная стихия непостоянна и вероломна. Она может быть текучей и слабой и, вместе с тем, обладать мощной силой, выходить из берегов и затапливать землю.

Вода в даосизме одновременно выступает и как объект реального мира, и как духовная субстанция. Она присутствует в энергетическом поле людей. Если ее содержание в норме, то человек живет в гармонии с собой и природой. Если воды меньше, чем надо, то человек обладает сниженным запасом жизненных сил, а если ее

слишком много, то он мучается с проблемой выбора, так как видит много разных возможностей для себя, но не знает, что ему по-настоящему нужно. Позитивные эмоции, которые связываются в даосизме с водой – ощущение гармонии и радости и жизни, а негативные – тревожность и страх [1].

В даосизме, как и в других мировых религиях, вода связана с проведением важных духовных ритуалов. Например, в даосизме омовение водой является ритуалом очищения тела, разума и духа. Благодаря своей текучей и бесконечной субстанции вода связана с идеями долголетия, переселения душ и бессмертия. Так как в даосизме присутствует идея ценности жизни, это определяет уважительное отношение к стихии воды как к жизненно-му источнику [1, 7, 11, 13].

Рассматривая символ воды с философской точки зрения, следует подчеркнуть также ее противоречивость и двойственную природу. Так как вода в даосском учении воспринимается как низшая точка материи, она может трактоваться и как стадия умирания, исчезновения вещественного мира.

Кроме того, водная стихия в даосизме тесно связана с женским началом – инь. Вода постоянно находится в динамичном состоянии, однако ее движение направлено внутрь и вниз, поэтому в некоторых аспектах даосизма она связывается с неподвижностью и сохранением ресурсов и выступает инструментом накопления жизненной энергии ци [1, 13]. В даосском учении вода часто ассоциируется с холодом и мрачными красками: зимней погодой, Севером, лунным светом, черным цветом [8].

В целом, вода в даосском учении олицетворяет собой вечную динамику и самотрансформацию мировых процессов и выступает метафорой космического Дао [1, 7, 11, 13].

Анализируя особенности изображения водной субстанции, как и всех остальных элементов пейзажа, в даосской живописи, следует подчеркнуть уникальность ее подхода, совершенно отличного от европейского. Если западные мастера стремятся реалистично изображать природный мир, то представители даосской живописи используют совершенно другие методы. Для них красота и многообразие природы не важны сами по себе. Мастера воспринимают их как инструменты для выражения глубоких философских идей. Поэтому пейзаж в даосских картинах выступает как набор иконографических схем, как система символических знаков [9].

В пейзажных произведениях даосской живописи образ воды часто занимает центральной место. На такую иконографию повлияло два фактора: следование даосской философии и территориальное расположение Под-

небесной, являющей морской державой и окруженной тремя морями [5].

В даосской живописи существует множество вариантов изображения водной стихии: в форме водохранилищ (ручьев, рек, прудов, озер, морей, океанов) и в виде природных феноменов (снега, дождя, льда, облаков). Кроме того, вода изображается в очень разных состояниях (покой, безмятежность, взволнованность, круговорот, падение струй и низвержение каскадами) [10].

Когда водная стихия изображается в качестве ручья либо реки, она находится в движении и ассоциируется с космическим потоком. Если вода показывается в виде пруда или озера, она пребывает в замкнутом, стоячем положении, которое связывается с накоплением энергии ци [3].

Когда даосские живописцы изображают Поднебесную, омываемую тремя морями, впадающими в Тихий океан, они воплощают множественность составляющих материального мира, которые стремятся к целостности и абсолютному единству Дао. Такие природные явления, как дождь и снег и дождь, связанные с водой, являются метафорами мифических рек, которые текут с небес на землю и соединяют их. Символы рек в даосских картинах – аллегории источников, связывающих реальные и потусторонний миры [10].

Следует подчеркнуть, что к образу воды мастера даосской живописи обращались с древних времен. Однако длительный период времени это были только изображения рек, озер, прудов, водопадов, природных явлений. А вот к образу моря художники обратились лишь в XX столетии. Объясняется это тем, что море – очень изменчивая и непостоянная субстанция, которую крайне сложно запечатлеть в сиюминутном моменте. Мастера обратились к образу моря в тот момент, когда китайская живопись несколько освободилась от жестких канонов и строгих иконографических схем и стала стремиться к реалистичности изображений, свободе манеры и новым поискам [1, 5].

Следует отметить, что в некоторых старинных даосских картинах изображения моря все же встречаются: например, в цикле картин «Водная карта» художника Ма Юаня, написанная в период Южной династии Сун. Однако море здесь показано очень схематично, в традициях даосской живописи, – в виде морской ряби или рыбьей чешуи.

Вообще, «Водная карта» Ма Юаня – это воплощение целой Вселенной и апофеоз даосского мировоззрения. Водная стихия здесь показана крайне разнообразной, во множестве проявлений – от спокойного течения до бурных волн. Художник изображает водную субстан-

цию в большом количестве физических состояний – в виде ручьев, рек, горных потоков, водопадов, облаков, туманов, морей, снега, инея, льда [6]. Через очень разные изображения водной стихии живописец стремится показать все разнообразие трактовки символического образа воды из даосской философии.

Серия картин «Водная карта» написана в традиционной технике даосской живописи. Здесь все художественно-выразительные средства – композиция, цветовая гамма, линейный и ритмический рисунок – отличаются предельной строгостью, лаконичностью, выразительным схематизмом и призваны выразить глубокие духовные идеи религиозно-философского учения даосизма.

Важно отметить, что, помимо традиционных выразительных средств – колорита, рисунка, предметной композиции, освещения – в живописном цикле Ма Юаня присутствует еще один важный элемент –

пустое пространство. Включение пустоты в общий композиционный строй – одна из доминантных черт традиционной даосской живописи. Пространство олицетворяет бесконечность и незримую энергию природы и жизненных ресурсов человека.

В цикле «Водна карта» вода воспринимается как живой организм, наделенный собственной душой, миром чувств, эмоций, ощущений. И живописец Ма Юань, как внимательный ученый, словно под микроскопом исследует глубину этой души и разнообразие ее проявлений. И в этом ему помогает определенная техника. Стремясь показать разные стороны и аспекты водной стихии, мастер смело работает с формой. Он выстраивает композицию «одного угла», размещая изображение в одной части свитка, а вторую часть оставляет пустой, приглашающей зрителя к размышлениям, погружению в глубокий мир даосской философии.

В цикле Ма Юаня водная концепция даосизма воды выражена во всей своей полноте. На картинах мастера она то отличается мягкостью и смирением, то показывает свою гибкость, умение преодолевать препятствия и преграды, то проявляет свой норовистый и бескомпромиссный нрав, нарушая сдержанность и гармонию восприятия. Кроме того, живописец выражает идею, что, несмотря на свой динамизм и перманентную изменчивость, водная стихия сохраняет внутреннюю целостность. Это очень соответствует философским идеям даосизма [5, 6].

Цикл признан во всем мире подлинным шедевром даосской живописи. В наше время он пользуется большой популярностью среди представителей творческих профессий – художников, дизайнеров, поэтов, музыкантов, а также представителей философской мысли.

«Водная карта» учит находить величие в обыденном, красоту в малом, гармонию среди беспорядка. Цикл по праву считается не только живописным произведением, но и своеобразным художественным «трактатом», рассказывающим зрителю все тонкости философии даосизма.

Кроме цикла Ма Юаня, сохранился целый ряд живописных произведений, демонстрирующих концептуальные идеи даосского учения. Есть среди них и картины, содержащие изображение моря, но только в схематичной, традиционной для даосской философии манере: «Водный дом Лунгун» Чжу Юя, «Три горы на море» и «Карта погружения в морской дом» Юань Цзяна, «Карта наблюдения за приливами» Юань Яо, «Осенний прилив в Цяньтане» Ся Гуя и др. Изображение моря в них создано с помощью линейного рисунка. Данные работы представляют набор схем изображений разных состояний морской стихии в соответствии с возможностями пера и туши.

В даосской живописи, помимо чисто «водного» жанра, существуют и смежные жанровые категории. Например, это жанр – «горы-воды» («шань-шуй»). Его яркой иллюстрацией служит пейзаж «На озере» написанный мастером Цао Куйинь в XVIII столетии. Картина включает в себя не только изображение воды в виде озера, но гор в форме холмов и скал. Работа исполнена в типичной для даосской живописи манере – лаконичной, схематичной и идейно концептуальной. Картина символизирует гармонию мужского и женского начал. Горы олицетворяет ян, а вода – инь. В композиции они занимают равноценное положение и находятся в равновесном единстве.

Еще один смежный жанр даосской живописи, в котором художники часто обращаются к образу воды, – «сады и парки». Примером такого жанра является картина, запечатленная на лаковой ширме, выполненная неизвестным мастером во второй половине XVII века в эпоху царствования императора Канси из династии Цин. Композиция картины состоит из большого числа объектов реального мира, каждый из которых служит определенным духовным символом. В произведении запечатлен цветущий сад, где имеются пруды, деревья, цветы, изображения прекрасных девушек и фантастических птиц. В картине создан образ гармоничной Вселенной, в которой все находится в изобилии, единстве и равновесии сил. Значимое место здесь занимает и образ водной стихии, представленной изображениями спокойных прудов. Вода в данном случае выступает как объединяющая субстанция, поддерживающая гармонию этого мира, как источник жизненных сил и энергетических ресурсов ци.

Даосская философия – цельный и загадочный феномен, по-настоящему понятное этносам, проживающим

на территории Восточной Азии, и, в первую очередь, китайскому народу, и несколько далекое для европейцев. Это религиозно-философское учение породило яркое и самобытное направление в изобразительном искусстве – даосскую живопись, не ставящая своей основной целью поиски в области художественной формы,

а верная традициям, устойчивым, сложившемся много веков назад иконографическим схемам, которые по сути служат инструментом для символического выражения духовных идей даосизма через изображение разнообразных природных элементов, среди которых одним из главных является образ водной стихии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ван С. Образ воды в культуре и искусстве Европы и Китая: обзор русскоязычных научных источников // Universum: филология и искусствоведение: электронный научный журнал. – 2022. – 12 (102). – С. 22-25. – URL: <https://7universum.com/ru/philology/archive/item/14719> (дата обращения: 05.03.2025).
2. Ван Цзянь. Отражение философии даосизма в живописи Китая: кандидатская диссертация. – Чита, 2012. – 164 с.
3. Галкина Н.М. Даосизм и его влияние на китайскую культуру // Вестник КРСУ. – 2009. – № 3. – Т. 9. – С. 59-63.
4. Лебедев Н.С. Китайская живопись в контексте философских идей даосизма // Известия Уральского федерального университета. – 2018. – № 2 (174). – С. 185-192.
5. Ли Юе. Зарождение жанра марина в китайской живописи // Научный аспект. – 2022. – № 6. – Т. 1. – С. 66-70.
6. Ли Юе. Духовная сущность китайского морского пейзажного искусства // Культура и искусство. – 2024. – № 3. – С. 40-49.
7. Ли Юе, Алексеева Г.В. «Формула воды» в иконографии пейзажной живописи средневекового Китая // Обсерватория культуры. – 2023. – Т. 20. – № 5. – С. 550-559.
8. Ломов С.П., Ли Фугуй. Конфуцианская и даосская идеологии в китайской живописи // Право и практика. – 2018. № 4. – С. 331-336.
9. Медкова Е. В сравнении с европейской живописью // Искусство. – 2009. – № 15.
10. Медкова Е. Символика китайского пейзажа // Искусство. – 2009. – № 15.
11. «Наблюдать за водой – искусство». Бездонная тайна в древнекитайской мысли // LA CIVILTA CATTOLICA [Электронный ресурс]. – URL: <https://laciviltacattolica.ru/2023/11/10/наблюдать-за-водой-искусство-без/> (дата обращения: 05.04.2025).
12. Сурина М.О., Сурин А.А. Философия и символизм китайской пейзажной живописи // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2014. – № 5 (61). – С. 294-297.
13. Филимонова Е.Н. Стихия воды и ее символический код в дальневосточной ментальности // Язык, сознание, коммуникация / Сборник статей. – Вып. 37. – М.: ООО «МАКС Пресс», 2009. – С. 4-29.

© Шэн Миньчжи (3minzhi@gmail.com), Робин Олэг Юрьевич (robinov.oleg@gmail.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»