

КОНЦЕПЦИЯ «ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ» В ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ ТЕОРИИ ИСКУССТВ

Ван Мэнжун,

*соискатель ученой степени кандидата наук учреждения
образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусств»*

Аннотация. Данная статья посвящена анализу одной из важных концепций древнекитайского искусства – концепции «Золотой середины», которая требует уравновешенности в выражении эмоций. В статье раскрываются происхождение и значение концепции «Золотой середины» и ее интерпретация Конфуцием, уточняется ее конкретный смысл в теории искусства, а также на примерах музыкального и изобразительного искусства анализируется воплощение этой концепции во время династии Тан.

Ключевые слова: концепция «Золотой середины», Конфуций, теория искусства, поэзия, живопись, Древний Китай.

THE CONCEPT OF «GOLDEN MIDDLE» IN ANCIENT CHINESE ART THEORY

Wang Mengrong,

*Competitor of a Scientific Degree of Candidate of Sciences
of the Educational Institution «The Belarusian State University
of Culture and Arts»*

Abstract. This article is devoted to the analysis of one of the important concepts of ancient Chinese art – the concept of «Golden Middle», which requires balance in the expression of emotions. The article reveals the origin and meaning of the concept of «Golden Middle» and its interpretation by Confucius, clarifies its specific meaning in the theory of art, and analyses the embodiment of this concept during the Tang dynasty using examples of musical and fine arts.

Keywords: concept of «Golden Middle», Confucius, art theory, poetry, painting, Ancient China.

Теория искусства начала развиваться в Древнем Китае, о чем свидетельствуют «Заметки о категориях старинной живописи» Се Хэ, «Цзо чжуань» Цзо Цюмина, а также философское учение Конфуция. В высказываниях Конфуция определилась основная концепция теории древнекитайского искусства, которая получила название «Золотая середина».

Начало концепции «Золотой середины» было положено в книге «Шу-цзин» («Книга исторических преданий»). В этом трактате раскрыта идея «срединности» [5, с. 46]. В книге «Лунь Юй» («Беседы и суждения») Конфуция утверждает, что «путь срединности» – это благородный стандарт добродетели и процесс воспитания характера человека. В разделе «Чжун юн» в «Книге обрядов» отмечается, что сердце человека не должно быть подвержено чрезмерному влиянию эмоций, а должно сохранять состояние покоя и умиротворения, которое является основой всего сущего [Там же]. Поддержание настроения в спокойном состоянии можно назвать самым благородным состоянием человека.

С помощью произведений искусства выражаются эмоции. Однако Конфуций рекомендовал сдерживаться и не предаваться излишней эмоциональности при выражении радости, а когда искусство передает печаль, не стоит слишком сокрушаться. Эти мысли великого философа и учителя китайской нации изложены в книге «Лунь юй». В разделе «Ба и» этой книги Конфуций охарактеризовал стихотворение «Гуань Цзю»: «В нем были одновременно и радость, и печаль, но не в чрезмерной степени» [4, с. 146]. Конфуций связывал человеческое достоинство с умеренностью [Там же].

Так и поэзия, и музыка должны быть умеренными в выражении эмоций, которые не должны быть чрезмерно сильными [1, с. 64], что может помочь людям сохранять ровное настроение и избегать раздражительности, гнева и агрессии.

Концепция «Золотой середины» требует не только единства характера и поведения, но и взаимодействия разума и эмоций, что отражает стремление людей к красоте умеренности, равновесия и гармонии.

«Золотая середина» стала эстетической концепцией, которая влияла на создателей музыки, используемой в религиозных и аристократических церемониях, а также превратилась в универсальный принцип стихосложения.

Эта концепция влияла и на древнюю китайскую живопись. Китайская живопись редко характеризуется интенсивной экспрессией или чрезмерно экстремальными направлениями, именно потому,

что это противоречит требованиям концепции «Золотой середины». В процессе передачи эмоций и в выборе форм выражения художники находились под влиянием этой концепции.

С точки зрения эстетики китайской живописи художники должны воспринимать все сущее в мире с искренностью собственного сердца и стремиться к созданию художественных образов, которые были бы неагрессивными, но нежными и великодушными [3]. Тогда в сердцах зрителей воцарится покой, и они смогут достичь идеального состояния жизни в гармонии.

Работая в контексте концепции «Золотой середины», художники не усложняли форму своих произведений, избегая чрезмерного стремления к великолепию и деталям и сосредотачиваясь на выражении глубоких настроений и идей через простоту выражения.

Живописцам приходится искать равновесие между сложными и даже противоположными художественными компонентами, такими как композиция, цвет, свет и тень, движение и статичность, фигуративность и абстракция, то есть находить «золотую середину».

Рис. 1. Фреска из пещеры Могао в г. Дуньхуана

Одним из прекраснейших творений периода средней династии Тан (781–847) являются фрески в пещере № 112 Могао. На одной из фресок (рис. 1) отображены творческие поиски танских художников в воплощении концепции «Золотой середины». На этой фреске изоб-

ражена фея (божественная дева), которая танцует на пиру с лютней на спине. Танцовщица находится в движении, ее фигура пластично изогнута. Разноцветные ленты скользят вокруг ее плеч, а ожерелье и браслеты, кажется, сейчас зазвонят [2].

Танцовщица двигается неторопливо, грациозно, ее тело трепещет и летит, а шлейф платья напоминает плывущих дракона и феникса (символы китайской нации). Линии рисунка фрески яркие и четкие, а изгибы тела изящно подчеркнуты художником. Цвета фрески зеленые, желтые, белые и коричнево-красные, символизирующие жизнерадостность образа танцовщицы.

Создатель фрески поместил танцующую фею в середине композиции, которая изображает пир. Образы пирующих сановников, великодушных и элегантных, расположены на втором плане фрески. На переднем же плане этой картины находится изображение оркестра. Музыканты увлеченно музицируют на флейте, цзюлоу (鸡娄鼓), арфе, лютне (pipa 琵琶), жуани (阮), кастаньетах (пайбань 拍板), аккомпанируя танцовщице. Образ из трансцендентного мира и образы из реального, имманентного мира находятся в гармонии благодаря симметричному горизонтальному расположению групп музыкантов и сановников (реальный мир), которые объединяются фигурой танцующей божественной девы, выполняющей в изображении функцию вертикальной оси, на которой сходятся все линии рисунка.

Итак, в древнем китайском искусстве концепция «Золотой середины» является важнейшей; она нашла отражение в художественной практике и теории всех видов искусства. Кроме того, эта концепция оказала влияние на все аспекты китайской культуры. Она также является высшим стандартом поведения для древних китайских императоров и всего китайского народа. Только те, кто придерживается в поведении «Золотой середины», могут считаться «цзюнь цзы» (благородными людьми).

Нужно подчеркнуть, что принцип «Золотой середины» – это не просто стремление к спокойствию и комфорту, а постижение гармонии между существующими явлениями и сохранение состояния равновесности.

Таким образом, гармония – это идеальное состояние, к которому стремилось древнекитайское искусство, а концепция «Золотой середины» определяла принцип гармонии в художественных произведениях, подчеркивала нравственно-назидательную функцию искусства и делала эту концепцию одной из важных художественных особенностей традиционного китайского искусства.

1. Гао Сяочэн. Взаимосвязь между характером и поэтическим смыслом в поэзии династии Тан: фокусируясь на материале «поэтического характера» / Гао Сяочэн // Журн. Цзянсу. нормал. ун-та (изд. по филос. и соц. наукам). – 2017. – Т. 43. – № 5. – С. 60–66. = 高晓成.唐代诗歌品格与诗意之关系——以“诗格”材料为中心.江苏师范大学学报(哲学社会科学版), 2017,43(05):60–66.

2. Лю И. Китайская храмовая живопись пещерных комплексов Могао и Юйлинь в эпоху правления династии Тан / Лю И // Культура и цивилизация. – 2022. – Т. 12. – № 2–1. – С. 399.

3. Нейтрализация, просветление и природа: китайская каллиграфия и живопись под влиянием конфуцианства, чань-буддизма и даосизма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://wapbaike.baidu.com/tashuo/browse/content?id=f490c02019cd2e10c8bcc538>. – Дата доступа: 09.04.2024.

4. Сюй Баофэн // Энцикл. слов. кит. культуры / Баофэн Сюй, Цзя Ли. – М., 2023. – С. 146.

5. Чэнь Лай. Статус, влияние и историческая интерпретация «серединь» / Чэнь Лай // Серия дискуссий Дунъюэ. – 2018. – Т. 39. – № 11. – С. 46–55. = 陈来.《中庸》的地位、影响与历史诠释.东岳论丛,2018,39(11):46–55.