
Панова О.С.

ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИКА В КИТАЕ X–XI ВВ.*

Panova O.S.

Artist's profession in China X–XI centuries

В 960 г. под властью правящего дома Чжао была основана империя Сун, первые правители которой объединили страну и положили начало централизованному государству со столицей Кайфэн. Это государство сохранит свою целостность вплоть до 1127 г. К концу X в. Кайфэн превратился в один из самых процветающих и богатых городов империи. В столице располагался императорский двор, здесь была сосредоточена дворцовая гвардия, проживал многочисленный класс чиновников и представители торгово-ремесленных профессий.

Благодаря концентрации богатств, в столице стремительно развивался спрос на предметы роскоши, включая произведения каллиграфии и живописи. Строительство монастырей и частных резиденций привлекало большое число мастеров прикладного искусства со всей империи, в том числе ранее служивших при дворе правителей покоренных государств. Это способствовало обмену опытом, росту конкуренции, смешению региональных традиций и индивидуальных художественных стилей.

Обучение ремеслу художника начиналось в юном возрасте. Часто мастерство передавалось от отца к сыну. В истории живописи Китая этого периода известно немало родов, насчитывающих два-три, а иногда и четыре-пять поколений живописцев.

*Панова О.С. Профессия художника в Китае X–XI вв. // Культура и искусство. – М., 2019. – № 3. – С. 1–8.

Распространенной формой обучения художника в эпоху Северная Сун, как и в прежние периоды, оставалось изучение и копирование образцов живописи старых мастеров. Особенно важную роль копирование играло в обучении мастеров живописи на религиозные сюжеты. Монастыри, богато украшенные росписями, служили местами паломничества для художников, желавших изучить манеру великих мастеров древности и современности. В X–XI вв. моделью для подражания среди художников-монументалистов считался танский мастер рубежа VII–VIII вв. У Даоцзы. В конце X – начале XI столетия в некоторых монастырях в окрестностях Лояна (бывшей «Восточной столицы» империи Тан) еще можно было увидеть оригинальные фрагменты его стенописей. Живописцы со всех окраин приезжали в эти монастыри, чтобы скопировать образцы росписей у Даоцзы. Непосредственный контакт с оригинальным рисунком позволял художнику изучить технику линейного рисунка и индивидуальный стиль мастера.

В эпоху Северная Сун в Кайфэне работали представители самых разных жанровых направлений: художники, «изображавшие людей»; «горы, воды, леса и деревья»; «чужеземных лошадей и четвероногих»; «цветы, бамбук, пернатых и пушистых»; «демонов и духов»; «строевые и [сооружения] из дерева». Многие художники владели несколькими жанрами одновременно, а подавляющее большинство художников специализировались на нескольких тематических направлениях внутри одного отдельного жанра. Так, мастера фигуративной живописи обычно умели писать божеств буддийского и даосского пантеона, мифологических персонажей, фигуры людей, произведения на исторические сюжеты и портреты. Некоторые художники, напротив, выбирали узкий круг тем или вовсе специализировались на одном сюжете.

Благодаря покровительству императорского двора, в эпоху Северная Сун (960–1127) была усовершенствована система государственного управления сферой живописи. При дворе был открыт Департамент живописи Тухуаюань, отвечавший за художественные заказы двора, благодаря которому немало профессиональных мастеров было зачислено на службу сунскому двору. Но все же за пределами двора художников оставалось еще очень много.

В отличие от Западной Европы XIII–XIV вв., в сунском Китае не существовало системы цеха или гильдии, регламентирующей деятельность художников. Там, где требовался коллективный труд, например роспись храмового комплекса, художники работали в парах с

помощниками или объединялись во временные коллективы. Известно также о существовании художественных мастерских, занимавшихся росписью монастырей, усыпальниц и выполнением разнообразных ремесленных работ. Деятельность художественных мастерских, очевидно, ассоциировалась с ремесленным трудом, поэтому художники, работавшие в подобных коллективах, не упоминаются в источниках как живописцы. Большинство профессиональных живописцев, известных из сунских трактатов, работали в Кайфэне в одиночку.

У профессионального художника было несколько способов заработка: наняться для росписи монастырей, что делали обычно мастера религиозной живописи, писать на продажу или по заказу частных лиц.

Строительство или восстановление отдельных монастырей в столице спонсировалось императорским двором. В крупных проектах по декорированию таких построек могло участвовать до ста и более живописцев.

Стремительное развитие торгово-ремесленной сферы в сунском Кайфэне обеспечивало благоприятные условия для продажи произведений живописи. Свои работы художники продавали на городских рынках и прихрамовых ярмарках. Самая крупная ярмарка устраивалась пять раз в месяц на территории буддийского храмового комплекса Сянгосы. Кроме торговли своими произведениями, живописцы продавали книги, предметы антиквариата, специи и привозные редкости. Торговля в общественных местах города позволяла художнику продемонстрировать свой талант и привлечь покупателей.

Живопись пользовалась большим спросом среди зажиточных жителей Кайфэна, поэтому одной из распространенных форм заработка художников был частный заказ. Основными заказчиками художественной продукции были представители служилой элиты, родственники императорского двора, а также зажиточные торговцы и землевладельцы.

В первой половине XI в. большим спросом пользовались работы мастера жанра «цветы и птицы» Чжао Чана. Работы другого мастера «цветов и птиц» Лю Вэньхуэя настолько высоко ценились в столице, что некоторые покупатели были готовы «обменять на них золото и нефрит, но все равно не могли заполучить их». Кроме этого, известно немало случаев, когда высокопоставленные сановники приглашали художников расписывать стены или ширмы в своих резиденциях.

Также чрезвычайно популярным мотивом декора интерьеров в XI в. был пейзаж.

Благодаря высокому спросу на произведения искусства талантливые мастера имели возможность прославиться, обеспечить себе достаточно стабильный доход и независимость от покровительства императорского двора.

Фетисова Т.А.