

А.А. Харитошкина
Независимый исследователь

**Роль зрительного восприятия
в анализе традиционной китайской живописи**

Аннотация. В статье представлен подход к анализу китайской традиционной живописи с точки зрения воздействия её специфической технологии на зрителя. В основу легли как исследования по китайской традиционной живописи, так и исследования, посвящённые природе и особенностям визуального восприятия искусства.

Ключевые слова: искусство Китая, китайская традиционная живопись, физиология зрения.

A. Kharitoshkina
Independent researcher

**The role of visual perception
for the analysis of traditional chinese painting**

Abstract. The article presents an approach to the analysis of Chinese traditional painting in view of the influencing effect of its specific technology on the viewer. It is based on both research on Chinese traditional painting and research on the nature and peculiarities of visual perception of art.

Keywords: Chinese art, Chinese traditional painting, physiology of vision.

Китайская традиционная живопись «кисти и туши» давно очаровала западную культуру своей манерой и образами. Однако её индивидуальность по сей день не поддаётся включению в западную теорию систематизации изобразительного искусства. В данной работе автор пытается сделать шаг в развитии анализа и интерпретации китайской традиционной живописи, обращая особое внимание на значимость процесса зрительного восприятия.

Отправной точкой выбрана физиология зрения, так как оперирование понятиями «универсальных» изобразительных средств в случае китайской традиционной живописи имеет крайне ограниченный потенциал, более того, приводит к существенным ошибкам в описании особенностей художественно-выразительного языка.

Рассмотрению, прежде всего, подлежит соотношение работы кистью и тушью на бумаге с некоторыми важными физиологическими особенностями функционирования зрительного аппарата (бинокулярностью, стереопсисом, латеральным торможением [Подробнее о физиологии явле-

ний см. Ливингстон 2020, 24—37, 48—55, 148—189)) и то, как эти связи отразились в эстетической теории китайской традиционной живописи.

Бинокулярное зрение — это первое, что необходимо принимать во внимание, создавая иллюзию пространства на плоскости. Бинокулярное зрение приспособлено для того, чтобы воспринимать мир в движении, чему мало соответствуют перспективы с единой точкой схода. Перспективу можно считать одной из главных условностей живописного искусства, цена которого «решительное абстрагирование от живого зрительного опыта» [Даниэль 2006, 88]. «От неподвижного созерцателя итальянской перспективы реальный зритель отличается тем, что воспринимает мир в движении — в движении глаз и тела» [Даниэль 2006, 88]. Китайская многоточечная перспектива активно воплощает потребность зрения двигаться, используя не только совмещение и чередование областей, выстроенных разными перспективными приёмами, но и преобразование их друг в друга. Безусловно, значение здесь играет и красочный слой, чьё строение и структура, в этом аспекте, несомненно, наследуют технику письменности, позволяют осуществлять необходимую связность переходов. Строгие геометрические структуры в китайской традиционной живописи не отвечали за формирование целостности изображаемого пространства, хотя и могли возникать в отдельных планах, фрагментах. Данная функция принадлежала явлению, носящему название «Единой черты», которое объединило в себе эстетизацию в живописи каллиграфической связной техники письма, требующей последовательного прочтения всех элементов, и способ структурирования изображаемых предметных масс, планов: «Так же и Единая черта — она охватывает все, вплоть до отдалённого и самого недоступного. И в десяти тысячах миллионов ударов кисти нет ни одного, начало которого и завершение не находилось бы в конечном счете в этой Единой черте, контроль над которой принадлежит только человеку» [Завадская 1978, 60—62].

Непосредственно связанным с бинокулярным зрением является стереопсис — способность зрительной системы интерпретировать расхождение между двумя изображениями (диспаратность) как глубину, а отсутствие расхождения, как отсутствие глубины. Любовь китайской живописи к повторяющимся элементам (будь то листья, камни, цветы, ветви и пр.), благодаря этому свойству зрения, усиливает эффект движения и жизни в произведениях.

Латеральное торможение — первый, обобщающий этап зрительной обработки информации о свете, получаемой с сетчатки. Несомненно, что лучше всего воспринимаются границы света и тени, точнее их чередование. Однако, излишняя детализация претерпевает обязательный процесс обобщения, иначе не будет возможности оформить сигналы сетчатки в определённую форму. Большие же однородные области утрачивают ин-

формационную содержательность для смотрящего. Техника китайской традиционной живописи является золотой серединой между однородными плоскостями и беспорядочным набором светлых и тёмных точек, поскольку материалы способны отображать тончайшие изменения красочного слоя. В данном случае созерцание максимально задействует зрительную функцию.

Китайская традиционная живопись — это также тональная живопись, в силу особенностей красящего вещества (туши). Главную роль в построении её пространства играет тональная перспектива. С точки зрения физиологии тональная перспектива важна для лучшей ориентации в пространстве и поэтому оказывает большее визуальное влияние, чем кажется на первый взгляд, кроме того, создаёт не только глубину картинного пространства, но позволяет пространству картины выступать в пространство зрителя [Подробнее см. Лапин 2016, 35—60].

Сложная взаимообусловленность технологии живописи и физиологии зрения в своё время сформировала основные эстетические установки традиционной китайской живописи, сохраняющие актуальность на протяжении веков. Анализ художественных принципов на этом уровне даёт сегодня возможность проводить более обоснованные параллели между китайской традиционной живописью и станковыми видами западноевропейского искусства. Этот анализ также позволит лучше понять внутреннее развитие китайской традиционной живописи, в особенности изменения, постигшие её в XX веке, и оценить дальнейшие перспективы данного вида искусства.

Библиографический список

Даниэль С. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя / Сергей Даниэль. СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2006. С. 206.

Завадская Е.В. «Беседы о живописи» Ши-тао / Е.В. Завадская. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1978. 208 с.

Лапин А.И. Плоскость и пространство, или Жизнь квадратом / Александр Лапин. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. М.: Л. Гусев, 2016. 148 с.

Ливингстон М. Искусство и восприятие: Биология зрения / Маргарет Ливингстон; [пер. с англ. А.Д. Громовой]. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2020. 240 с.