

Значение традиционной китайской каллиграфии в современном обществе

© 2019

А.И. Донченко

Искусство китайской каллиграфии имеет долгую и непрерывную историю развития и по-прежнему является важной частью культуры Китая. В статье затрагиваются некоторые вопросы, связанные с местом и ролью каллиграфии в современном китайском обществе.

Ключевые слова: Китай, каллиграфия, традиционная культура, изобразительное искусство.

DOI: 10.31857/S013128120004651-7

Сохранение традиционной культуры и ее лучших достижений является одним из приоритетных направлений внутренней политики в современном Китае. Особое место в китайской культуре занимает каллиграфия, имеющая долгую и непрерывную историю развития, продолжающуюся по сей день.

В традиции каллиграфии можно выделить два основных аспекта:

Первый — это внешняя красота каллиграфического произведения. В процессе развития китайской письменности каллиграфия трансформировалась в благороднейшее из всех искусств и стала главной составляющей традиционной культуры Китая. Написание любых текстов — писем, заметок, объявлений, перепись канонических текстов, рукописи стихов и т.д. стало не только записью и передачей информации, но в то же время превратилось в занятие, приносящее высокое эстетическое удовольствие.

Второй — духовная красота каллиграфии, ее внутренний смысл и содержание. Каллиграфия не только дает человеку эстетические ощущения, но и благодаря слиянию различных компонентов, таких, как мастерство владения кистью и тушью, строения иероглифа и композиции текста передает заложенные в работу глубокое внутреннее содержание и эмоции. Эта духовная красота каллиграфического произведения отражает характер личности каллиграфа, его переживания, знания и чувства. Каллиграфия выступает как зеркало душевного состояния человека¹.

Эти два аспекта взаимодействуют и дополняют друг друга. Как единство традиции каллиграфии, они были унаследованы с древних времен и продолжают изменяться и развиваться.

От узелкового письма и почерка *да-чжуань* китайская письменность постепенно, шаг за шагом, эволюционировала до нынешнего вида. Выделяют шесть категорий иероглифов: пиктограммы, символы, идеограммы, фонограммы, заимствования и видоизменённые иероглифы².

Создавая иероглифы, древние китайцы осмысливали и использовали законы природы, при этом сложились некоторые дуальные категории для создания гармонично-

Донченко Анна Ильинична, переводчик Центра научной информации и документации ИДВ РАН, художник китайской живописи тушью. E-mail: an.donchenko@gmail.com.

го иероглифа, такие, как открытое-закрытое, разъединяющее-соединяющее, пустое-заполненное, длинное-короткое, легкое-тяжелое, жирное-тощее, кривое-прямое и др.³ В способности комбинировать и удерживать эти категории в состоянии равновесия заключается мастерство каллиграфа. Отражение личностных качеств, темперамента и эстетических идеалов каллиграфов в их произведениях создавало особые индивидуальные стили, отличные друг от друга и обладающие ярко выраженной идентичностью, что имеет большую эстетическую ценность. В XX веке в результате крупных политических потрясений в китайском обществе возникли идеи реформирования письменности. Культурные элиты «Движения 4 мая» призывали отказаться от традиционной письменности и использования китайских иероглифов, заменив их алфавитом. Они ошибочно полагали, что иероглифическая письменность тормозит прогресс китайского общества, однако подобные идеи не нашли поддержки большинства, и проект не был реализован.

Последующее развитие Китая, его успехи в политике, экономике и культуре доказали, что иероглифическая письменность не препятствует прогрессу страны. На самом деле она не только служит практическим инструментом для выражения и обмена информацией, но и поддерживает чувство единства китайской нации. Эмигрировавшие из страны китайцы сохраняют и передают последующим поколениям традиционную культуру и иероглифическую письменность. Посредством каллиграфии сохраняются устойчивая связь с историческими корнями и национальная самоидентификация.

Отсюда следует, что каллиграфия способствует воспитанию высокоморальной личности и всестороннему образованию. Существует такое выражение: если сердце правильное, тогда и кисть правильная. Это свойство каллиграфии имеет положительную социальную значимость, поскольку способствует построению сегодняшней социальной морали и культивированию всеобщих ценностей — истины, добра и красоты.

Одна из проблем развития каллиграфии в современном Китае — все больше проявляющийся «соревновательный» характер. Увеличение проводимых в последние годы выставок и всевозможных конкурсов по каллиграфии привело к обеднению внутреннего содержания каллиграфических произведений. Чрезмерное сосредоточение на внешней форме ведет к тому, что каллиграфы пренебрегают совершенствованием своих моральных и этических качеств, зачастую оправдывая это нехваткой времени. Это может вызвать вырождение истинной сущности искусства каллиграфии.

Также существует большая проблема, связанная с подделками. Есть случаи, когда ради достижения высоких наград, повышения статуса или получения должности на выставки или конкурсы представляются работы, которые написаны за участника другим человеком или являются копией чужой работы. Такие действия вызывают неприязнь в китайском обществе и беспокойство о будущем каллиграфической традиции. На всем протяжении развития каллиграфия была искусством, которое сочетало в себе внешнюю и духовную красоту. Если же развитие каллиграфии продолжит идти путем соревнования, это может привести к плачевным результатам. Этой тенденции также способствует современный механизм оценки выставок и конкурсов. В ряде случаев, чтобы получить высокие оценки и выиграть призы, молодые каллиграфы вынуждены создавать произведения, отвечающие эстетическим предпочтениям и каллиграфическому стилю судей. Подобная практика существует повсеместно, и это серьезная угроза обесценивания духовной составляющей каллиграфии⁴.

В последние 30 лет развитие каллиграфии в Китае происходило особенно бурно. Глобализация и поиски новых форм приводят ко все большей абстракции. Зачастую это вызывает появление произведений, чрезвычайно далеких от традиционной каллиграфии и вызывающих недоумение и непонимание зрителей. В стремлении поиска новых форм необходимо соблюдать тонкую грань между новаторством и разрывом с традицией. При этом пластичность китайской культуры и открытость всему новому дает большие воз-

можности для развития и открывает новое пространство для традиционной каллиграфии, она также обеспечивает уникальную перспективу для абстрактного искусства⁵.

Также существует направление в современной китайской каллиграфии, где искусство создается ради искусства. Такая форма современной каллиграфии пытается прорваться сквозь традиционную каллиграфию, но по-прежнему связана иероглифической основой. Она не обращает внимания на содержание, навыки и окончательные результаты написания.

Степень человеческого совершенствования определяет эстетическую высоту каллиграфической работы. Изящество, красота и элегантность надписи опирается на длительный процесс самосовершенствования каллиграфа, поэтому поспешность и торопливость не дает положительных результатов. Попытки заменить длительный процесс внутренней работы красивой внешней формой подобны подделке, которую специалист определит с первого взгляда. Поэтому интеллигенция, деятели искусства, ученые и люди, обладающие чувством исторической ответственности, должны уделять особое внимание этому вопросу. Необходимо сохранять и продолжать традицию каллиграфии в ее истинном предназначении. Участие в различных конкурсах не способствует самосовершенствованию. Фундаментальной целью каллиграфии является развитие художественного вкуса и высоких моральных качеств: если заниматься ею с таким намерением, то можно достигнуть больших успехов не только в искусстве каллиграфии, но и в своем духовном развитии.

Например, к почерку некоторых поэтов и писателей, не являющихся каллиграфами, могут быть нарекания с точки зрения методов и способов написания иероглифов, но их образование и богатый духовный мир делают каллиграфическую надпись произведением искусства. Их жизненный опыт, чувства и переживания отражаются в туши и кисти, что вызывает интерес и особые эмоции. Об этом стоит подумать многим каллиграфам, которые уделяют основное внимание внешним формам, а не внутреннему содержанию. Таким образом, изящный вкус в каллиграфии достигается путем всестороннего самосовершенствования, а не только за счет практики. Это длительный процесс, требующий многих лет сознательной работы.

Говоря о практическом применении каллиграфии и ее месте в современном обществе, можно сказать, что сохранение традиции каллиграфии имеет важное практическое значение. В нынешнюю эпоху китайская каллиграфия выполняет четыре функции: культурную, гуманистическую, социальную и международную. Каллиграфия является носителем культурной памяти китайского народа, несет многовековую мудрость и способствует развитию правильного эстетического восприятия.

В прежние времена практические занятия каллиграфией были неотъемлемой частью обучения чиновников: считалось, что человек, занимающийся каллиграфией, имеет высокий уровень образования и культуры, а также обладает высокими моральными качествами, поэтому каллиграфия всегда ценилась в их среде. По мнению многих китайских ученых и деятелей культуры, сегодня наследование и развитие традиции каллиграфии также может положительно влиять на качество обучения государственных служащих: через «правильные слова» происходит исправление мыслей и поведения; обогащение культурных знаний и всестороннее совершенствование; повышение уровня грамотности и расширение словарного запаса; появление друзей из всех слоев общества, противодействие плохим увлечениям; уравновешенный характер, спокойствие, здоровье и долголетие. Практика каллиграфии может исправить характер чиновников, установить модель социальной морали и улучшить деловые способности⁶.

Занятия каллиграфией способствуют воспитанию высоких моральных качеств в человеке, помогают раскрывать лучшие стороны человеческой души — доброту, стремление к истине. В каллиграфии внешняя форма произведения является носителем и выражением внутреннего содержания, в которое автором вкладывается понимание и стремление к истине, доброте и красоте.

Каллиграфия благотворно влияет на здоровье человека, что особенно актуально в современном стареющем обществе Китая. Занятия каллиграфией являются удобной формой для самосовершенствования, проведения досуга и укрепления здоровья, они популярны среди всех слоев населения.

Опираясь на многолетнюю практику, директор Пекинской центральной школы района Хайдянь Юй Вэнь считает, что в результате занятий живописью и каллиграфией у детей с аутизмом стабилизируется эмоциональное состояние и развивается координация. Это позволяет им легче интегрироваться в общество⁷.

В своей статье о влиянии каллиграфии на здоровье человека преподаватель живописи Пекинской центральной школы района Хайдянь Ху Бинь, который имеет богатый опыт работы с «особенными» детьми, пишет о том, что в связи со специфическим процессом двигательной активности во время занятий каллиграфией в течении длительного времени улучшается физическое и психическое состояние человека. В подтверждение этого приводятся результаты исследования продолжительности жизни известных каллиграфов времен династий Тан, Сун, Юань, Мин и Цин (табл.1)⁸.

Таблица 1

**Продолжительность жизни 132-х известных каллиграфов,
живших во времена династий Тан, Сун, Юань, Мин и Цин**

Продолжительность жизни	Количество человек	% от общего количества человек
40–50 лет	3	2,3
50–60 лет	22	16,7
60–70 лет	41	31,1
70–80 лет	39	29,5
80–90 лет	25	18,9
Свыше 90 лет	2	1,5

Составлено автором.

Согласно табл. 1 средняя продолжительность жизни в данной группе составила 69,4 года.

Также проведенные в настоящее время статистические исследования продолжительности жизни 140 каллиграфов и писателей современного периода показали, что средняя продолжительность жизни этой категории граждан превышает среднюю продолжительность жизни на 11,9 лет⁹.

Для того чтобы выразить свои мысли и чувства в каллиграфическом произведении, автор должен быть высоко и всесторонне образованным.

Красота искусства каллиграфии и ее глубокие культурные традиции способны развивать в человеке благородные качества, такие, как честность и добросовестность. С каллиграфией тесно связано изучение традиционной китайской классической поэзии, что повышает эрудицию в национальной культуре. В процессе овладения искусством каллиграфии улучшается эстетический вкус и приобретаются новые знания, к тому же каллиграфия способствует укреплению физического и психического здоровья.

В настоящее время в Китае широко распространены социальные занятия каллиграфией для населения, по всей стране в программу начальной и средней школы снова введены уроки каллиграфии. Этот вид изобразительного искусства становится все более популярным среди всех слоев населения.

Правительство Китая уделяет большое внимание сохранению, изучению и развитию традиционной китайской культуры. В программу обучения школьников вводятся обязательные занятия по традиционному искусству. Принят целый ряд документов,

направленных на обеспечение качественного преподавания традиционной живописи и каллиграфии.

В июле 2002 г. Министерством образования КНР были приняты «Правила работы в области художественного образования в школах», действующие до сих пор. В этом документе говорится, что художественное образование способствует эстетическому воспитанию учащихся и является неотъемлемой частью качественного образования, поэтому каждый школьник должен получить знания в области искусства в надлежащем объеме и принять участие хотя бы в одном художественном мероприятии. Для этого в школах необходимо создавать художественные кружки для всех учащихся. Особое внимание должно уделяться внеклассной работе, включающей в себя формирование культуры и художественной среды в школе, а также деятельность по художественному образованию за пределами учебного заведения¹⁰.

В июле 2010 г. ЦК КПК и Госсовет КНР опубликовали «Национальный среднесрочный и долгосрочный план реформирования и развития образования на период 2010–2020 гг.». Согласно этому плану во всех школах в расписание должны быть введены уроки каллиграфии¹¹.

В феврале 2011 г. Министерство образования КНР ввело в действие «Руководство по преподаванию каллиграфии в начальных и средних школах», требующее включить обучение каллиграфии в систему начального и среднего образования. Согласно этому документу учащиеся должны разделяться на возрастные и фазовые уровни, что позволит применять в процессе обучения дифференцированный подход. В каждой школе необходимо создать специальные классы по обучению каллиграфии и обеспечить качественное и высококвалифицированное преподавание.

В продолжение принятой на XIX съезде КПК основной линии развития КНР под лозунгом «великое возрождение китайской нации» в рамках реализации «Национального плана развития и реформирования образования в среднесрочном и долгосрочном периоде (2010–2020)» Министерством образования КНР принят «Пятилетний план развития преподавания каллиграфии (2018–2022)»¹².

В этом плане говорится о важности преподавания каллиграфии в начальной и средней школе, подчеркивается, что уроки каллиграфии будут стимулировать изучение традиционной китайской культуры и способствовать непрерывному процессу передачи традиционной письменности.

Для продвижения обучения каллиграфии среди молодежи проводятся выставки и конкурсы на различных уровнях. Ежегодно проводится Всекитайский конкурс для учащихся начальных и средних школ¹³.

Во многих высших учебных заведениях Китая проводят бесплатные мастер-классы по каллиграфии для пожилых людей. Например, в январе 2018 г. в одном из университетов известный каллиграф Сянь Чжицзян провел такой урок по каллиграфии для пожилых кадровых работников¹⁴.

Также многие известные каллиграфы часто проводят в своих мастерских социальные занятия для пенсионеров на безвозмездной основе либо за символическую плату¹⁵.

В конце 2018 г. Национальным управлением по делам пожилых людей был организован Национальный конкурс каллиграфии и живописи среди людей, чей возраст превышает 60 лет¹⁶.

Можно сказать, что значение традиции каллиграфии в Китае в настоящее время заключается прежде всего в ее положительной роли в улучшении всего общества в целом. Кроме того, более глубокое изучение письменной культуры будет способствовать улучшению и развитию духовного мира человека, изменит его характер в лучшую сторону.

1. *Соколов-Ремизов С.Н.* Литература — каллиграфия — живопись. К проблеме синтеза искусств в художественной культуре Дальнего Востока. М.: Наука, 1985. С. 178.
2. *Соколов-Ремизов С.Н.* Каллиграфия // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. + доп. том / гл.ред.М.Л. Титаренко; Ин-т Дальнего Востока РАН. М.: Вост.лит., 2006 [Т.6 (дополнительный):] Искусство / ред. М.Л. Титаренко и др. 2010. С. 121.
3. *Белозёрова В.Г.* Искусство китайской каллиграфии. М.: Российск. гос. гуманит.ун-т, 2007. С. 105–110.
4. *Ван Наньмин.* Сяньдай шуфа сюйяо хуэйгу: [Современной каллиграфии необходимо обращаться к прошлому] // Мэйшубао. URL: http://msb.zjol.com.cn/html/2017-06/24/content_3537030.htm?div=-1
5. Сяньдай шуфа: Жухэ цун чуаньтун чжун чжуаньхуаньчу синь: [Современная каллиграфия: как трансформировать новые идеи из традиции / Мэйшубао. 24.06.2017] URL: http://msb.zjol.com.cn/html/2017-06/24/content_3536025.htm?div=-1
6. Там же.
7. *Ван Чжэньхун.* Бэйцзин Хайдянь пэйчжи чжунсинь сюэсяо сюэшэн шухуа цзопинь хунбогуань кайчжань: [В реабилитационном центре для особых детей пекинского района Хайдянь открылась выставка работ школьников]. URL: http://news.china.com.cn/2016-01/08/content_37533411.htm
8. *Ху Бинь.* Шуфа ишу юй шэньсинь цзянькан: [Искусство каллиграфии и физическое и психическое здоровье]. URL: http://www.sohu.com/a/207933918_100014621
9. Там же.
10. URL: <https://max.book118.com/html/2018/1019/8073111106001127.shtm>
11. Гоцзя чжунчанци цзяюй гайгэ хэ фачжань гуйхуа ганьяо (2010–2020 нянь): [Национальный среднесрочный и долгосрочный план реформирования и развития образования на период 2010–2020 гг.]. URL: http://www.hprc.org.cn/gsgl/zggk/guijiajg/xiangguanwenjian/201007/t20100730_56482.html
12. URL: http://www.gov.cn/jrzq/2013-08/25/content_2473508.htm
13. URL: <http://www.eshufa.com/html/2/category-catid-2.html>
14. *Чэнь Цинли, Ван Юэ.* И тан бекай шэньмяндэ лаонянь шуфа кэ—цзи чжимин шуфацзя Сянь Чжицзян лай лао ганьбу дасюэ гуньшю шуокэ: [Урок каллиграфии для пожилых людей по-новому—известный каллиграф Сянь Чжицзян дает уроки каллиграфии для пожилых кадровых работников]. URL: <http://www.crt.com.cn/news2007/News/tgix/2018/1/181261418387DD1JF40CD2J1C5GF1A3.html>
15. *Ли Фань.* Лаожэнь туйсю хоу кай гуңцзоши мяньфэй цзяо шуфа цзяньши ши нянь: [Мастерская для пенсионеров—10 лет бесплатного преподавания каллиграфии]. URL: <http://www.cncaprc.gov.cn/contents/31/15830.html>
16. URL: <http://www.shgcw.com.cn/html/2018106421.htm>