

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА
ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Пояснювальна записка
до кваліфікаційної роботи
магістра
на тему:

**ПЕЙЗАЖНА КОМПОЗИЦІЯ «ПРОСТОРИ».
КОЛЬОРИ В КИТАЙСЬКОМУ ПЕЙЗАЖНОМУ ЖИВОПИСІ**

*Текст містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і
текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело*

ШІ

Виконав:

Шень Іцзе

студент 2 курсу 20 мгом
спеціальності 023 Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація

Керівник:

Кравченко Наталія Іванівна,

кандидат мистецтва, доцент,
доцент кафедри образотворчого мистецтва
УДУ імені Михайла Драгоманова

Рецензент

Радько Катерина Володимирівна,

член Національної спілки художників України,
старший викладач кафедри дизайну Київського
столичного університету імені Бориса Грінченка

КИЇВ 2024

1

1

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА

Педагогічний факультет

Кафедра образотворчого мистецтва

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

Напрямок підготовки 02 Культура і мистецтво

Спеціальність 023 Образотворче мистецтва, декоративне мистецтво, реставрація

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри
професор Шевнюк О.Л.

“ 29 ” листопада 2023 року

З А В Д А Н Н Я
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Шень Іцзе

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи (проекту) Пейзажна композиція «Простори». Колір у китайському пейзажному живописі

керівник роботи (проекту) Кравченко Наталія Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва УДУ імені Михайла Драгоманова

(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом від “ “ 29 ” листопада 2023 року № 7

2. Строк подання студентом роботи (проекту) **26 листопада 2024 року**

3. Вихідні дані до роботи (проекту) створити авторську композицію «Простори» у техніці олійного живопису на полотні з використанням акрилу.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити) на основі аналізу традиційного зеленого пейзажного живопису Китаю створено сучасну інтерпретацію відомого мотиву із зображенням гірського пейзажу з водоспадом

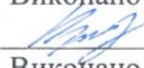

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)

1 Композиція, полотно, олійні та акрилові фарби.

6. Консультанти розділів роботи (проекту)

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів дипломної роботи (проекту)	Строк виконання етапів роботи (проекту)	Примітка
1.	Затвердження теми кваліфікаційної роботи	листопад 2023	Виконано
2.	Збір теоретичного, практичного та творчого матеріалу до кваліфікаційної роботи	грудень 2023 – травень 2024	Виконано
3.	Затвердження ескізів кваліфікаційної роботи	травень 2024	Виконано
4.	Творча робота над кваліфікаційної роботи	травень - вересень 2024	Виконано
5.	Формулювання висновків кваліфікаційної роботи	вересень 2024	Виконано
6.	Попередній захист кваліфікаційної роботи	листопад 2024	Виконано

7. Дата видачі завдання 29.11.2023 р.

Студент Шень Іцзе
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи (проекту) Кравченко Наталія Іванівна,
кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри образотворчого мистецтва
УДУ імені Михайла Драгоманова
(підпис) (прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання)

Примітки:

1. Форму призначено для видачі завдання студенту на виконання дипломної роботи (проекту) і контролю за ходом роботи з боку кафедри і директора інституту (декана факультету).
2. Розробляється керівником дипломної роботи (проекту). Видається кафедрою.
3. Формат бланка А4 (210 × 297 мм), 2 сторінки

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА

ПОДАННЯ
ГОЛОВІ КОМІСІЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ
ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Направляється студент Шень Іцзе
(прізвище та ініціали)
до захисту кваліфікаційної роботи (проекту)
за напрямом підготовки **02 Культура і мистецтво**
спеціальністю **023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація**
на тему: Пейзажна композиція «Простори». Колір у китайському
пейзажному живописі

Кваліфікаційна робота та рецензія додаються.

Декан Факультету проф. Тарас ОЛЕФІРЕНКО
(підпис)

Довідка про успішність

Шень Іцзе

(прізвище та ініціали студента)

за період навчання на педагогічному факультеті з 2023 року до 2024 року
повністю виконав навчальний план за напрямом підготовки, спеціальністю з
таким розподілом оцінок за:

національною шкалою: відмінно **17 %**, добре **55 %**, задовільно **28 %**;
шкалою ECTS: A **17 %**; B **33 %**; C **22 %**; D **6 %**; E22%.

Секретар факультету

А. Адамченко
(підпис)

Адаменко Л.О.

(прізвище та ініціали)

Вказ

Висновок керівника кваліфікаційної роботи

Студент

Шень Іцзе відповідально та систематично працював над кваліфікаційною роботою, продемонструвавши допитливість в науковому дослідженні і творчу креативність в практичній роботі. Роботу виконав у повному обсязі і в зазначений термін.

Керівник роботи (проекту)

(підпис)

“23” листопада 2024 року

Висновок кафедри про кваліфікаційну роботу (проект)

Кваліфікаційну роботу розглянуто.

Студент ШІ Шень Іцзе
(прізвище та ініціали)

допускається до захисту даного проекту в комісії підсумкової атестації.

Завідувач кафедри

образотворчого мистецтва

професор О.Л.Шевнюк

Примітки:

1. Зазначаються дані щодо навчальних досягнень студента за період навчання у вищому навчальному закладі, висновок керівника дипломної роботи (проекту) та висновок кафедри про дипломну роботу (проект).

2. Формат бланка А5 (148×210 мм), 2 сторінки.

ВІДГУК НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

Шеня Іцзе

(прізвище, ініціали)

Зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво і реставрація

Освітній рівень другий (магістерський)

Тема дипломної роботи Пейзажна композиція «Простори». Колір у китайському пейзажному живописі

Матеріали полотно, олійні фарби, акрил

1. **Актуальність теми** Відродження традиційного зеленого пейзажного живопису в сучасному мистецтві Китаю набуло актуального значення. Популяризація мистецької спадщини Китаю в світі сприяє розвитку культурних зв'язків та туристичної індустрії країни. Багато сучасних китайських митців звертаються до традицій живопису, але з позиції переосмислення, розвитку та внесення новацій в технології та художньому трактуванні.

2. **Позитивні якості роботи** Автор демонструє новий творчий підхід до використання традиційних форм зеленого пейзажу Китаю. Обравши відомий твір «Тисячі миль річок і гір» для нової інтерпретації, автор занурився у дослідження значення кольору в китайському пейзажному мистецтві. Також автор здійснив цікавий аналіз мистецької спадщини Китаю в жанрі пейзажу, визначив основні твори і персоналії як сучасного та давнього Китаю.

3. **Практична цінність висновків і рекомендацій** Теоретичні результати дослідження можуть бути використанні при читанні курсу з історії пейзажного живопису Китаю, а також в подальшій науковій роботі автора.

4. **Наявність недоліків** В теоретичній частині автор мало приділяє увагу опису етапів своєї роботи над творчою композицією «Простори»

5. **Загальна оцінка роботи** Дипломний проєкт повністю відповідає вимогам щодо кваліфікаційної роботи другого (магістерського) освітнього рівня. Робота заслуговує позитивного оцінювання, а її автор присвоєння ступеня магістра.

Науковий керівник:

Кравченко Каталія Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва УДУ імені Михайла Драгоманова

Кравченко К.Т.
(прізвище, ініціали)

«20» жовтня 2024р.

РЕЦЕНЗІЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

Шеня Іцзе

(прізвище, ім'я, по-батькові)

Зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво і реставрація

Освітній рівень другий (магістерський)

1. Тема дипломної роботи Пейзажна композиція «Простори». Колір у китайському пейзажному живописі

2. Висновок про ступінь відповідності виконаної роботи дипломній кваліфікації і профілюючій спеціальності Дипломний проєкт відповідає усім вимогам до кваліфікаційної роботи освітнього рівня магістра

3. Перелік позитивних якостей роботи (з виділенням елементів творчості) Автор на основі дослідження традицій зеленого пейзажного живопису Китаю створив цікаву сучасну інтерпретацію відомого твору «Тисячі миль річок і гір». Також автор проаналізував використання сучасними китайськими пейзажистами мистецької спадщини у пейзажі.

4. Перелік основних недоліків роботи У дослідженні автору варто було б розширити перелік використаних джерел

5. Загальна оцінка роботи Кваліфікаційна робота здійснена на високому професійному рівні у поєднанні наукового дослідження із творчою практикою.

5. Висновок про можливість присвоєння випускнику кваліфікації Магістерська робота Шеня Іцзе «Пейзажна композиція «Простори». Колір у китайському пейзажному живописі» може бути представлена до захисту, дипломант заслуговує на присвоєння ступеня магістра

Рецензент Радько Катерина Володимирівна, член Національної спілки художників України, старший викладач кафедри дизайну Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

(підпис)

(прізвище, ініціали)

«

20

Довідка
про результати антиплагіатної перевірки магістерської роботи

Комісією з академічної етики педагогічного факультету Українського державного університету імені Михайла Драгоманова здійснено перевірку магістерської роботи на тему: **Пейзажна композиція «Простори». Колір у китайському пейзажному живописі.**

студентки (та) 2 курсу спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація щодо дотримання норм академічної етики.

ППП студента **Шень Ідзе.**

За результатами аналізу роботи та аналізу звіту подібності, який було згенеровано з метою виявлення текстових збігів/ідентичності/схожості з використанням антиплагіатної програми Turnitin (0%), а також аналізу звіту подібності з метою виявлення візуальних збігів з використанням платформ Google I Pinterest, комісія дійшла до наступного висновку (*вибрати один з варіантів*):

1) Комісією *не виявлено* академічного плагіату. Виявлені текстові збіги є загальноживаними фразами та повторювальними елементами оформлення наукового тексту. Візуальні збіги відсутні. Дана магістерська робота може бути допущена до захисту на засіданні Екзаменаційної Комісії.

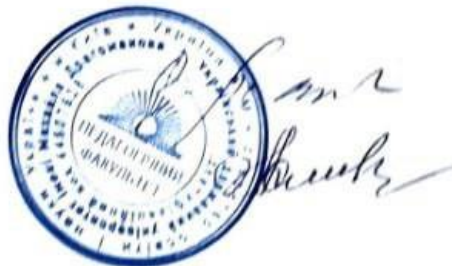
2) Комісією частково виявлений академічний плагіат. Дана магістерська робота може бути допущена до захисту на засіданні Екзаменаційної Комісії.

3) Комісією виявлено академічний плагіат (обґрунтування факту академічного плагіату додається). Дана магістерська робота не може бути допущена до захисту на засіданні Екзаменаційної Комісії.

4) Інше

Голова комісії

Секретар комісії

Матвієнко О.В.
(прізвище, ініціали)

Шулігіна Р.А.
(прізвище, ініціали)

Дата 11 листопада 2024 р.

PAPER NAME

Шень_Ідзе_ukr论色彩在青绿山水画中的作用_без_Додатків.docx

WORD COUNT

8156 Words

CHARACTER COUNT

49810 Characters

PAGE COUNT

46 Pages

FILE SIZE

104.8KB

SUBMISSION DATE

Nov 9, 2024 5:52 PM GMT+2

REPORT DATE

Nov 9, 2024 5:53 PM GMT+2**● 0% Overall Similarity**

This submission did not match any of the content we compared it against.

- 0% Internet database
- 0% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 10 words)

Звіт подібності

метадані

Заголовок

Шень_Ідзе_ukr论色彩在青绿山水画中的作用_без_Додатків

Автор

Науковий керівник / Експерт

Шень Ідзе

Олена Матвієнко

підрозділ

Dragomanov Ukrainian State University

Тривога

У цьому розділі ви знайдете інформацію щодо текстових спотворень. Ці спотворення в тексті можуть говорити про МОЖЛИВІ маніпуляції в тексті. Спотворення в тексті можуть мати навмисний характер, але частіше характер технічних помилок при конвертації документа та його збереженні, тому ми рекомендуємо вам підходити до аналізу цього модуля відповідально. У разі виникнення запитань, просимо звертатися до нашої служби підтримки.

Заміна букв	Б	0
Інтервали	A→	0
Мікропробіли	␣	0
Білі знаки	Б	0
Парафрази (SmartMarks)	a	0

Обсяг знайдених подібностей

Коефіцієнт подібності визначає, який відсоток тексту по відношенню до загального обсягу тексту було знайдено в різних джерелах. Зверніть увагу, що високі значення коефіцієнта не автоматично означають плагіат. Звіт має аналізувати компетентна / уповноважена особа.

0.17%

0.17%

КП 1

25

Довжина фрази для коефіцієнта подібності 2

8.11%

8.11%

КЦ

8209

Кількість слів

59010

Кількість символів

Подібності за списком джерел

Нижче наведений список джерел. В цьому списку є джерела із різних баз даних. Колір тексту означає в якому джерелі він був знайдений. Ці джерела і значення Коефіцієнту Подібності не відображають прямого плагіату. Необхідно відкрити кожне джерело і проаналізувати зміст і правильність оформлення джерела.

10 найдовших фраз

Колір тексту

ПОРЯДКОВИЙ НОМЕР	НАЗВА ТА АДРЕСА ДЖЕРЕЛА URL (НАЗВА БАЗИ)	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)	
1	Фей Цзюань original 26062024 112631 11/14/2024 Dragomanov Ukrainian State University (Dragomanov Ukrainian State University)	14	0.17 %

з домашньої бази даних (0.17 %)

ПОРЯДКОВИЙ НОМЕР	ЗАГОЛОВОК	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)	
---------------------	-----------	---	--

1	Фей Цзюань_original_26062024_112631 11/14/2024 Dragomanov Ukrainian State University (Dragomanov Ukrainian State University)	14 (1)	0.17 %
---	--	--------	--------

3 Інтернету

ПОРЯДКОВИЙ НОМЕР	ДЖЕРЕЛО URL	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
 Результати перевірки в цій базі даних доступні після придбання відповідного пакета. Просимо звернутися до свого Адміністратора		

Список прийнятих фрагментів (немає прийнятих фрагментів)

ПОРЯДКОВИЙ НОМЕР	ЗМІСТ	КІЛЬКІСТЬ ОДНАКОВИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
------------------	-------	---------------------------------------

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені **МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА**
ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Пояснювальна записка

до дипломного проекту
магістра
на тему
КОЛЬОРИ В КИТАЙСЬКОМУ ПЕЙЗАЖНОМУ ЖИВОПИСІ

2024

РЕЗЮМЕ

Сьогодні ми обговоримо роль кольору в китайському живописі. Колір є важливою складовою китайського пейзажного живопису, особливо у зелених пейзажах, де він використовується для створення глибоких художніх образів. Дослідження кольору в зелених пейзажах дозволяє краще зрозуміти розвиток китайського живопису та оцінити його естетичну цінність, що робить цю тему актуальною для сучасного мистецтва.

Метою цього дослідження є аналіз ролі кольору у китайському пейзажному живописі, зокрема в зелених пейзажах, з акцентом на використанні основних пігментів, таких як азурит, зелений камінь і чорнило, для створення гармонійних і виразних художніх образів.

У цій статті будуть розібрані принципи нанесення кольору і креативність його використання. Основними завданнями дослідження є вивчення історичного розвитку зеленого пейзажного живопису, аналіз творчості Ван Сімена та його внеску у розвиток цього напрямку, а також оцінка художньої цінності картини «Тисяча миль річок і гір» з точки зору кольорової композиції. Також буде розглянуто особливості використання кольору для передачі естетичних образів та індивідуальності стилю.

Об'єктом дослідження є китайський пейзажний живопис, зокрема зелені пейзажі, а предметом - використання кольору в цих пейзажах та його вплив на художню виразність творів. Зелені пейзажі в основному використовують три кольори: азурит, зелений камінь і чорнило як основні пігменти, звідси й назва «зелені пейзажі». Художники використовують ці пігменти, щоб виразити велич гір і густоту лісів, роблячи картини живими і насиченими.

Практичне значення цього дослідження полягає в можливості його використання у мистецькій освіті, розширенні знань про кольорову техніку в китайському живописі, а також у сприянні розвитку сучасних художніх підходів. Дослідження кольору у зелених пейзажах може надихнути художників на використання традиційних методів у сучасних творах.

Наукова новизна дослідження полягає у детальному аналізі художніх прийомів та використання кольору у зелених пейзажах, зокрема у творчості Ван Сімена, а також у підкресленні нових підходів до композиції та технічних аспектів, які роблять ці твори видатними у світовому мистецтві.

Аналізуючи відомий приклад китайського живопису «Тисячі миль річок і гір», розглядається художня цінність і колірний виразність кольорів зеленого пейзажу та особливості кольору. Зверніть увагу на новизну його композиції та вигляду, глибоко вивчіть використання техніки та індивідуальність кольорів. Глибоке розуміння світлого і темного кольору, художнього стилю і технічних характеристик, а колорит відіграє незамінну роль у живописі зеленого пейзажу. Передача кольору робить представлені роботи унікальними і відіграє важливу роль у творчості сучасного мистецтва.

Ключові слова: китайський пейзажний живопис; «Тисяча миль річок і гір»; зелений пейзаж; використання кольору

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ТА РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОГО ПЕЙЗАЖНОГО ЖИВОПИСУ 6

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ЗЕЛЕНИХ ПЕЙЗАЖІВ, 6

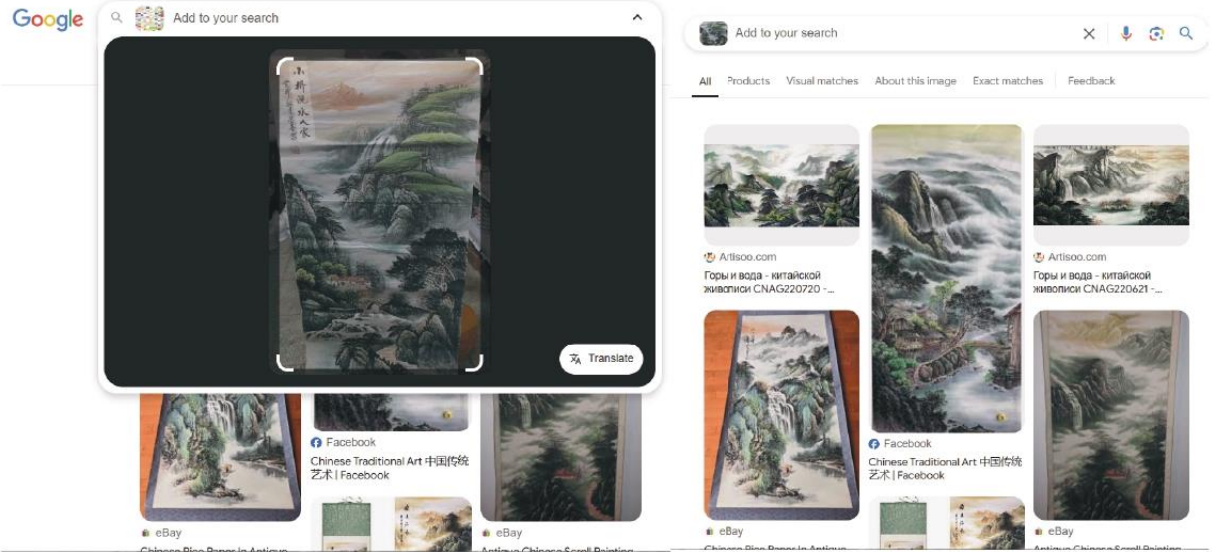
1.1 Визначення зеленого пейзажу 7

1.2 Розвиток зеленого пейзажного живопису 7

РОЗДІЛ 2. ПРИЧИНИ, ЧОМУ ЗЕЛЕНИЙ ПЕЙЗАЖНИЙ ЖИВОПИС ДОСЯГ СВОГО ПІКУ 8

2.1 вивчіть художню цінність кольору зелених пейзажів 9

2.2 вхід у «тисячу миль річок і гір» 11

РЕЗЮМЕ

Завдяки дослідженню та аналізу картини зеленого пейзажу «Тисячі миль річок і гір» ми зрозуміємо джерела, типи та комплексне використання кольорів у поєднанні з практичним використанням сучасного ескізу зеленого пейзажу, а також узагальнимо роль кольору в зеленому пейзажі. Пейзажі, написані його художниками, переважно використовують фарби пігментів, щоб виразити велич гірських вершин і густоту дерев. Є багато зелених пейзажів у різних категоріях. Найбільш репрезентативною серед них є «Тисяча миль річок і гір», яку ми всі знайомі. Стиль живопису художника базується на соціальній практиці, починаючи з життя та відстежуючи назад до історичних традицій. З плином часу в зелених ландшафтах з'явилися нові мистецькі інновації. Як викладачі мистецтва, ми також повинні прагнути та впроваджувати інновації, прагнути розвивати виразну силу нових зелених пейзажів у мистецтві та показувати художню цінність кольору в новому зеленому пейзажній картині.

ЗМІСТ

ВСТУП	3
РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ТА РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОГО ПЕЙЗАЖНОГО ЖИВОПИСУ В МИСТЕЦТВІ КИТАЮ	6
1.1 Популярність жанру пейзажу в мистецтві Китаю, зокрема його різновиду – зеленого пейзажного живопису.....	6
1.2 Класифікація та розвиток зелених пейзажів.....	8
1.3 Особливості композиційного та колірною вирішення традиційного зеленого пейзажного живопису.....	20
РОЗДІЛ 2. КОЛЬОРИ В КИТАЙСЬКОМУ ПЕЙЗАЖНОМУ ЖИВОПИСІ	
2.1 Аналіз традиційного пейзажу «Тисячі миль річок і гір». Характеристика композиційного, художнього і колірною вирішення твору.....	23
2.2 Застосування кольорів та прийомів традиційного зеленого пейзажу в сучасній мистецькій практиці Китаю.....	27
2.3 Творчість сучасних китайських пейзажистів Ліня Жуншена і Ніу Кеченга. Реалізація авторської творчої робота «Простори».....	35
ВИСНОВКИ	40
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	43
ДОДАТКИ	45

ВСТУП

Актуальність теми. Сьогодні ми обговоримо роль кольору в китайському живописі. Колір є важливою складовою китайського пейзажного живопису, особливо у зелених пейзажах, де він використовується для створення глибоких художніх образів. Дослідження кольору в зелених пейзажах дозволяє краще зрозуміти розвиток китайського живопису та оцінити його естетичну цінність, що робить цю тему актуальною для сучасного мистецтва.

Метою цього дослідження є аналіз ролі кольору у китайському пейзажному живописі, зокрема в зелених пейзажах, з акцентом на використання основних пігментів, таких як азурит, зелений камінь і чорнило, для створення гармонійних і виразних художніх образів.

У цьому дослідженні будуть розібрані принципи нанесення кольору і креативність його використання. Основними завданнями дослідження є вивчення історичного розвитку зеленого пейзажного живопису, аналіз творчості Ван Сімена та його внеску у розвиток цього напрямку, а також оцінка художньої цінності картини «Тисяча миль річок і гір» з точки зору кольорової композиції. Також буде розглянуто особливості використання кольору для передачі естетичних образів та індивідуальності стилю.

Завдання дослідження:

- проаналізувати етапи історії та розвитку зеленого пейзажного живопису в мистецтві Китаю;

- визначити причини популярності жанру пейзажу в мистецтві Китаю, зокрема його різновиду – зеленого пейзажного живопису;
- здійснити класифікацію зелених пейзажів;
- виявити особливості композиційного та колірною вирішення традиційного зеленого пейзажного живопису;
- провести аналіз традиційного пейзажу «Тисячі миль річок і гір». характеристика композиційного, художнього і колірною вирішення твору;
- розглянути застосування кольорів та прийомів традиційного зеленого пейзажу в сучасній мистецькій практиці Китаю на основі аналізу творчості китайських пейзажистів Ліня Жуншена і Ніу Кеченга;
- провести творчу роботу над художнім образом, композиційним і колористичним вирішенням у роботі «Простори»..

Об'єктом дослідження є китайський пейзажний живопис, зокрема зелені пейзажі, а предметом — використання кольору в цих пейзажах та його вплив на художню виразність творів. Зелені пейзажі в основному використовують три кольори: азурит, зелений камінь і чорнило як основні пігменти, звідси й назва «зелені пейзажі». Художники використовують ці пігменти, щоб виразити велич гір і густоту лісів, роблячи картини живими і насиченими.

Предметом дослідження є особливості використання кольорів в традиційному зеленому пейзажному живописі Китаю.

Практичне значення цього дослідження полягає в можливості його використання у мистецькій освіті, розширенні знань про кольорову техніку в китайському живописі, а також у сприянні розвитку сучасних художніх підходів. Дослідження кольору у зелених пейзажах може надихнути художників на використання традиційних методів у сучасних творах.

Наукова новизна дослідження полягає у детальному аналізі художніх прийомів та використання кольору у зелених пейзажах, зокрема у творчості Ван Сімена, а також у підкресленні нових підходів до композиції та технічних аспектів, які роблять ці твори видатними у світовому мистецтві.

Аналізуючи відомий приклад китайського живопису «Тисячі миль річок і гір», розглядається художня цінність і колірنا виразність кольорів зеленого пейзажу та особливості кольору. Зверніть увагу на новизну його композиції та вигляду, глибоко вивчіть використання техніки та індивідуальність кольорів. Глибоке розуміння світлого і темного кольору, художнього стилю і технічних характеристик, а колорит відіграє незамінну роль у живописі зеленого пейзажу. Передача кольору робить представлені роботи унікальними і відіграє важливу роль у творчості сучасного мистецтва.

Ключові слова: китайський пейзажний живопис; «Тисяча миль річок і гір»; зелений пейзаж; використання кольору

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ТА РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОГО ПЕЙЗАЖНОГО ЖИВОПИСУ В МИСТЕЦТВІ КИТАЮ

1.1 Популярність жанру пейзажу в мистецтві Китаю, зокрема його різновиду – зеленого пейзажного живопису

Розвиток зеленого пейзажного живопису в основному сформувався в династії Вей і Цзінь , процвітав в династії Суї і Тан і продовжував процвітати і розвиватися, і досяг нової слави в династії Південна Сун. Китайський живопис має довгу історію, і художники всіх віків залишили багато чудових і цінних робіт . Різноманітні школи і техніки живопису схожі на потік чистих джерел, що з часом утворює нескінченну річку. Зелений пейзаж — як притока в річці . Історія появи зеленого пейзажного живопису. До появи пейзажного живопису тушшю , з появою живопису тушшю та зрілістю живопису літераторів, люди не любили зелений пейзажний живопис . Незалежно від того, який це період , зелений ландшафт залишив славетну главу та яскраво сяє. Багато художників доклали чимало зусиль для того, щоб розвивати зелений пейзажний живопис. Розвиток зеленого пейзажного живопису пройшов через незліченні мінливості часу, перш ніж він був розроблений до сьогодення і був визнаний людьми.

Визначення зеленого пейзажу за враженнями більшості людей, традиційні китайські картини - це переважно чорнило та миття, і зверніть увагу на чарівність чорного та білого. Це переважно чорний, білий та сірий

без зайвих тонів; тоді як зелені пейзажні картини, які проросли у Вей, Цзінь Південні та Північні династії почали пробувати такі кольори, як зелений, зелений і білий, також стали проривом у традиційному живописі літераторів, хоча техніки того часу були ще відносно примітивними.

Серед китайських пейзажів зелені пейзажі є унікальною живописною дисципліною в області пейзажів тушшю та відіграють дуже важливу роль в історії китайського мистецтва та ринку сучасного китайського мистецтва.

З точки зору кольору, зелені ландшафти використовують блакитний і зелений для вираження гір, річок і дерев, що є його відмінною рисою. Тут нам необхідно представити еволюцію кольору в китайському живописі.

Стародавній китайський живопис також називають «Даньцин», що свідчить про те, що ранній китайський живопис надавав великого значення кольору. До династії Хань кольори китайського живопису були переважно зеленим, червоним, чорним, білим і жовтим. Серед цих п'яти кольорів основними були чорний і червоний. Стародавні китайські художники успадкували початкову тенденцію монохроматичного фарбування. Цю точку зору можна підтвердити існуючими культурними реліквіями, такими як «Глиняний посуд із розписом людського обличчя та риби», знайдений у Банпо, місто Сіань, провінція Шеньсі, та «Візерунок риби з людським обличчям». Басейн розписної кераміки", знайдений у Шансуньцзячжай, округ Датун, провінція Цінхай. "Танцююча розписна кераміка" тощо. Більшість цих керамічних виробів розписані геометричними візерунками, тваринами та

рослинами чорного та червоного кольорів, які просто та правдиво відображають сцени праці та життя людей, такі як риболовля, полювання та збиральництво того часу. (Додаток А Рис.1.1)

1.2 Класифікація та розвиток зелених пейзажів

Старовинний розписний гончарний басейн із зображенням людського обличчя та риби.

У лакових розписах за часів Воюючих царств і династій Хань також використовувалися чорний і червоний як основні кольори. Наприклад, у гробниці Лінгір часів Східної династії Хань є «зображення пастухів коней», «зображення музики і танців» і «пари». банкетні малюнки», на яких зображено власника гробниці, який подорожує в кареті. Ці картини спочатку обведені чорними лініями, а потім заповнені червоним або чорним. До династій Південної та Північної династій чорний і червоний все ще були основними кольорами в картинах. Наприклад, у «Цзун Гун Ту» Сяо І та «Підручник Північної школи Ци Ту» Ян Цзихуа використовували чорний і червоний як основні кольори. У цьому процесі стародавні китайці показали свій грубий і сміливий естетичний характер.

Однак блакитний і зелений розглядаються як «проміжні кольори» і «основні кольори» в традиційному конфуціанському погляді на колір. У період до Цінь існувала ритуальна система офіційних кольорів для одягу та

проміжних кольорів для одягу. Зелений був класифікований як «проміжний колір» і був «проміжним кольором». Найогидніший колір серед «кольорів». У «Сімі категоріях переглянутих рукописів» каліграфа часів династії Мін Ланг Їнга записано: «Якщо посадова особа винна, її не покарають палицею, але її принизять, загорнувши в зелений шарф, і майбутні покоління будуть соромитися носити це».

Проте з появою буддизму підбір кольорів у китайському живописі почав зазнавати певних змін. Під час династії Хань було представлено буддійське мистецтво, і буддійські картини привнесли нове сприйняття кольору в китайський живопис. У той час Дуньхуан був центром буддійської діяльності в Січен. Зелені тони фресок у гротах Дуньхуан вплинули на традиційний живопис на Центральних рівнинах і сприяли появі зелених пейзажів.(Додаток А Рис. 1.2)

Буддійські розписи.

На фресках у Дуньхуані вплинув стиль живопису Гандхара та використовувалася велика кількість зеленого кольору. Під впливом буддійського мистецтва, стилю живопису Цюці та інших факторів у ранніх фресках у Дуньхуані використовувалися холодні кольори, що склалися з азуриту та зеленого каменю як основних кольорів, таких як Північна династія Вей 248. «Оферта Бодхісаттві», «П'ятсот розбійників, які стають Буддою» в печері 249 династії Західна Вей, «П'ятсот розбійників, які стають Буддою» в печері 285, «Легенда про Будду, частина 5» в печері 290 династії Північна

Чжоу та ін. Художник Лі Гуан'юань одного разу зазначив: «Найбільш очевидною особливістю використання кольору в стилі живопису Цюці, представленому фресками Кізіль, є тенденція холодних тонів, що складається з індиго та зеленого каменю. Ця колірна особливість узгоджується з усім Західним регіоном і архітектурні кольори Індії тісно пов'язані». Ці візерунки зеленого та зеленого кольорів мали великий вплив на китайський живопис того часу.

Тому вплив буддійського мистецтва на місцеве мистецтво Китаю — це перш за все зміна колірному тону, тобто зміна чорного і червоного тону кольорів ханських картин. Це факт в історії мистецтва, що колірний тон зелених пейзажів позначається кольоровим баченням буддійського мистецтва.

Мало того, що фрески в гротах у західних регіонах моєї країни перебувають під впливом буддійського мистецтва та стилю живопису Цюці, з азуриком і зеленим каменем як основними кольорами, але також деякі прототипи зелених пейзажів з'явилися в деяких фресках буддійських гrotів на Заході. Регіони за часів династій Вей і Цзінь. Наприклад, характеристики зелених пейзажів можна побачити в «Сутрі Лотоса, яка трансформує метафору міста» в печері 217 і 103 гrotів Могао.(Додаток А Рис. 1.3)

«Метафора мінливого міста в сутрі Лотоса» в гротах Могао.

Зелені ландшафти виникли під час династій Вей, Цзінь, Південної та Північної через впровадження буддизму, і були найбільш популярними під

час династій Суй і Тан. Найбільш ранній і найповніший пейзажний живопис, який ми можемо бачити зараз, — це пейзажний живопис із зеленим і густим кольорами, написаний Чжань Цзицянем із династії Суй. Зелені пейзажі Лі Сісюня та Лі Чжаодао часів династії Тан є найбільш репрезентативними.

Поява та розвиток зеленого пейзажу в династіях Суй і Тан, а також зміни від династії Суй до ранньої династії Тан, процвітаючої династії Тан, а потім до середньої та пізньої династії Тан, були поступовим і всеосяжним процесом. За часів династії Суй Чжань Цзицянь вперше започаткував концепцію зеленого пейзажного живопису. Коли пейзажний живопис розвинувся в процвітаючу династію Тан, він був відокремлений від персонажів та історій і сформував самостійну живописну дисципліну. Зелений пейзажний живопис демонстрував характеристики ретельної техніки малювання і насичені кольори. Художники, які безпосередньо успадкували та розвинули мистецтво пейзажного живопису Цянь і сформували характерну школу живопису зеленого пейзажу, включають Лі Сісюня та Лі Чжаодао. У «Старій книзі династії Тан» записано: «Сі Сюнь особливо добре малює. Дотепер пейзажний живопис генерала Лі є найпопулярнішим». У «Записах знаменитих художників минулих династій» також говориться, що він «вже у той час був відомий своїм мистецтвом. П'ятеро членів його сім'ї вміли малювати, і він користувався повагою в усьому світі». Тому можна сказати, що каліграфія та живопис — це диво моменту». Його син Лі Чжаодао безпосередньо успадкував техніку малювання Лі Сісюня. Чжан Янюань

сказав про нього: «Перетворення його батька є більш чудовим, ніж будь-що інше.» Ер Лі та його син підштовхнули зелені пейзажі Чжана Цзіцяня до кульмінації та сформували найвпливовішу школу пейзажного живопису в процвітаючій династії Тан.(Додаток А Рис. 1.4)

«Весняна прогулянка» Чжана Цзіцяня.

Чжань Цзіцянь добре малював пейзажі. У «Посібнику з живопису Сюаньхе» записано, що він «особливо добре писав про силу гір і річок, далеких і близьких, і виникає відчуття, що ти поруч і за тисячі миль». Його шедевр «Весняна прогулянка» використовує тонкі, округлі лінії та насичені кольори, щоб зобразити пейзажі вельмож і дам, які катаються на конях і човнах, і насолоджуються весняними прогулянками в сільській місцевості в березні, коли цвітуть персики в повному розквіті, гори та води зелені. Йому вдається виразити глибоке відчуття простору природних ландшафтів. У просторовій обробці картини він змінив дисбаланс пропорцій у попередніх картинах, де люди були більші за гори, а підводний об'єм був величезним. Використовував рівномірні лінії. окреслити мікрохвилі озера.

Лі Сісюнь малював пейзажі насиченими кольорами золота, зеленого та зеленого, сильним пензлем і багатими кольорами, показуючи процес еволюції пейзажних картин від маленького зеленого до великого зеленого. Його пейзажні картини в основному дотримувалися стилю живопису Чжань Цзіду часів династії Суй, розвинули й внесли інновації в нього, щоб сформувати подвійний стиль золотих і зелених пейзажів із красивою

художньою концепцією, енергійним пензлем, крутим характером і однорідним кольором. Крім переважного зображення природних гір і річок, Лі Сісюнь також добре виражає чудові палаци та павільйони, створюючи делікатну та елегантну сферу пейзажного живопису. (Додаток А Рис. 1.5)

Лі Чжаодао з династії Тан використовував більш багату техніку пензля та колористики в «Візит імператора Мін до Шу». Білі хмари були окреслені м'якими тонкими лініями, гори та скелі були чітко намальовані в центрі, а водні візерунки були рівними. і гладка. «Зображення павільйону Цзянфань» і «Зображення візиту імператора Мін до Шу» відрізняються від «Шість династій», у яких пейзажі окреслюють лише зовнішні контури. Вони зображують гори та скелі, а їхні структури поділені на великі контури. Лінії або рідкісні, або щільні, а прожилки гір і скель чіткі.

Пізніші покоління високо оцінювали зелених пейзажистів династії Тан. Лі Сісюня навіть називали «найкращим художником-пейзажистом країни», а Дун Цічан з династії Мін прославив його як родоначальника «північної школи» пейзажного живопису. Чжан Яньюань описав свої картини як «енергійну роботу пензлем, туманні хмари та іноді бачення речей, як безсмертні». Його найбільш еротичні зображення гір і річок сформували його власний стиль. Після цього його син Лі Чжаодао успадкував і розвинув стиль живопису свого батька, щоб сформувати ретельний і елегантний стиль, який високо оцінював народ династії Тан того часу. Це також записано у «Відомих

картинах минулих династій»: «Зміна стилю його батька, чудовий і красивий. Подолайте це».

На «Картині павільйонів з вітрилами на річці», яка зараз зберігається в Національному палацовому музеї в Тайбеї, використовується панорамна композиція для зображення багатьох сцен, включаючи сосни, скелі, річки, павільйони, а водний і береговий пейзаж рівномірно розділяє два кути всю картину. Насправді Лі Сісюнь мав згадати композицію «Весняної прогулянки» Чжана Цзицяня, коли писав цю картину. (Додаток А Рис. 1.6)

Тому зелені ландшафти династії Тан надають великого значення використанню кольору. Загальний тон яскравий, блискучий, але не кричущий і липкий, що відповідає естетиці королівської родини та громадськості процвітаючої династії Тан. Крім того, лінії сповнені змін: довгі й короткі, чергуються щільність, товсті й тонкі, а також кісткова структура. Перо унікальне по-своєму, воно сповнене поезії та чарівності у відповідь на піктограми об'єктів. Крім того, панорамна композиція всеосяжна, показує красу барвистих пейзажів і поезію високих гір і довгих доріг, має декоративний ефект.

Зелені та зелені пейзажі династії Тан завершили попередню структуру китайського пейзажного живопису, зробивши пейзажі більше не просто фольгою для фігур. Презентація вечірньої краси в зелених і зелених пейзажах династії Тан подолала обмеження зображення дійсності, формування

неповторного формального стилю та художніх характеристик, з високою естетичною цінністю та естетичним значенням.

Живопис династії Сун є вершиною в історії китайського живопису. Живопис внутрішнього двору династії Сун є представником живопису династії Сун, особливо пейзажний живопис внутрішнього двору династії Сун, представлений Ван Сіменом, Лі Таном, Чжао Боцзю та іншими художниками, який зображує чудовий атмосфера, чудові та красиві кольори. Вираження символічного значення та інтересу стало пам'яткою в історії розвитку зеленого пейзажного живопису після династії Тан.(Додаток А Рис. 1.7)

Частина "Ta Ge Tu" Ма Юаня династії Південна Сун.

Звернення уваги на композицію, текстуру та цікавість, а також справжнє відображення речей – це відмінні риси внутрішніх пейзажів династії Сун. Простір на картині обробляється належним чином, вершини та гори є зубчастими, а дерева, скелі та будинки вміло оброблені, демонструючи певний ступінь візуального реалізму. «Реалізм» тут не стосується так званого реалістичного методу вираження західного мистецтва, а стосується розуміння та вираження справжньої та природної поезії, виявленої у творі. Порівняно з «елегантністю» літераторів династії Юань, «цінуванням як вишуканих, так і популярних смаків» за ринкової економіки династії Мін та «відчуженням» у сучасному західному культурному середовищі, зелені пейзажі живопису Song Dynasty демонструє сторону, яка більше поважає природу та є ближчою до неї, демонструючи її унікальний «реалізм».

За формою зелені ландшафти П'яти династій та Сун мають більший декоративний характер і більшою мірою є проявом суб'єктивних внутрішніх думок людей, тоді як дистанція від природи поступово зникає. З точки зору художньої концепції та естетики, зелені пейзажі династії Сун, незалежно від того, чи є вони химерними та красивими чи блискучими, відображають естетичний смак королівського двору.

Ван Сімен «Тисячі миль річок і гір» династії Сун зображує тисячі гір і долин, річки, що перетинають, і величезний туман. Він успадковує техніку зелених пейзажів династій Суй і Тан. Загальний макет приймає композиційний метод далекосяжних, великих відстаней і плоских відстаней у круговій манері, а пензлик делікатний і суворий. , пунктири ретельно розмиті, контури окреслені, а схили пунктирні. Кольори використовуються в чистому синьому та зеленому для пошуку змін, які є густими та легкими. Охра використовується як фольга між блакитним, блакитним каменем і зеленим, а порошок змішується з вохрою, щоб зробити картину чіткою та багат шаровою. Відчуття зелених, густих, ситних і насичених людей являє собою мистецьке досягнення скрупульозного зеленого ландшафту епохи Хуйцзун. «Тисяча миль річок і гір» вказує на те, що ретельний зелений пейзаж досяг нового піку. Це репрезентативний твір зеленого пейзажного живопису китайської династії Північна Сун. Він став одним із десяти найвідоміших картин Китаю, що передаються з покоління в покоління. до покоління і має глибокий вплив на наступні покоління. (Додаток А Рис. 1.8)

Ван Сімен «Тисячі миль річок і гір».

Якщо «Тисяча миль річок і гір» Ван Сімена підкреслює реалістичні, акуратні та раціональні естетичні характеристики династії Сун з її чудовим імпульсом, то Чжао Боцзю, який був членом королівської родини династії Сун, інтегрував ідеї "письменного живопису" з пейзажним живописом. Для академії династії Сун Що стосується зеленого пейзажного живопису, він вплив нову кров. Пейзаж внутрішнього двору династії Сун продемонстрував елегантні естетичні характеристики та сформував більш витончений і детальний художній стиль, зробивши зелений пейзажний живопис династії Сун більш досконалим в історії китайського живопису. «Осінні кольори річок і гір» Чжао Боцзю успадковує за композицією та концепцією «Картину тисяч миль річок і гір» Ван Сімена. Вона приймає форму горизонтального сувою. Картина зображує північні пейзажі. Її свіжий, красивий, розкішний та елегантний стиль живопису відображає зелені зміни ландшафту від династії Тан до династії Сун.

На початку династії Юань Цянь був відомий своїми зеленими ландшафтами. «Життя в плаваючій нефритовій горі» — це спроба Цянь Сюаня дослідити зв'язок між кольором і чорнилом, шукаючи взаємної координації між прозорим кольором і чорнилом для об'єднання зображення. Колір тут, чи то великий зелений із порожньою галочкою, чи «експериментальний» маленький зелений, насправді перебуває в стані розвитку та розширення. Тенденція ретро з часів династії Північна Сун

вплинула на Цянь Сюаня у пошуках свіжого та елегантного нова художня концепція Вимога тонкої і делікатної обробки кольору завершує перехід від царства «багатих богів» до царства «відлюдних богів».

За часів династії Мін тими, хто прославився живописом зелених пейзажів, були Шень Чжоу, Вень Чженмін, Тан Ін і Цю Ін. Шень Чжоу та Вень Чженмін успадкували техніку пензля та туші стилю живопису династії Юань, і їхня художня концепція була спокійною, ясною та елегантною. Зелені пейзажі Вень Чженміна відрізняються від величних зелених пейзажів династій Тан і Сун. Хоча використовуються важкі кольори азуриту та зеленого каменю, метод малювання простий, природний і невимушений, а зелений колір розкриває відчуття чорнила. На картинах часто зустрічається мох кольору чорнила, вишуканий малюнок. Багатий і лаконічний стиль став новою типовою рисою зелених пейзажів. (Додаток А Рис. 1.9)

Реальні пейзажі та села.

Хоча Цю Ін заробляє на життя продажем картин і має низький статус, він є відомою фігурою у світі живопису. Навіть Дун Цічан, який дуже захоплювався пейзажним живописом літераторів Нанцзун, також багато хвалив його, вихваляючи його як «наступника Чжао Боцзю, навіть Вень (Вей Мін) і Шень (Чжоу) не вичерпали його метод» і «він є майстер номер один сучасності». Таке позиціонування аж ніяк не є помилковим твердженням. Зелені пейзажі Цю Ін є одними не лише з найкращих в династії Мін, але й за всю історію живопису. У «Записах живопису династії Мін» говориться:

«Волосся зелене й золоте, а шовк червоний і однотонний. Воно вишукане й елегантне, не соромлячись стародавніх».(Додаток А Рис. 2.1)

Цю Ін успадкував мантию Лі Сісюня та Лі Чжаодао від династії Тан і братів Чжао Боцзю та Чжао Босяна від династії Південна Сун, передаючи та поширюючи цю категорію майбутнім поколінням. На жаль, зелені пейзажі є нішевою категорією китайського живопису перед пейзажними картинами літераторів, і Цю Ін також розглядається наступними поколіннями як останній зелений пейзажист. Епоха розквіту зелених пейзажів у династії Мін, яку він створив, може бути лише приписується йому процвітаючих часів.(Додаток А Рис. 2.2)

Реальні пейзажі Цю Ін.

На сучасному мистецькому ринку естетика пейзажних картин упереджена до реальних сцен. Хоча світські та комерційні зелені пейзажі обслуговують ринкову публіку, їм бракує свідомого мистецького пошуку та культурних досягнень стародавніх художників зелених пейзажів. Огляд історії розвитку зелених ландшафтів Китаю має певне довідкове та просвітницьке значення для художнього створення реальних пейзажів, які популярні на сучасному арт-ринку.

Зелені пейзажі відносяться до однієї категорії пейзажного живопису, а основними пігментами є азурит і азурит. Велика зелень і мала зелень є підрозділами зеленого ландшафту. Великий зелений колір має важкі контури та менш розмиті мазки, важкі кольори та сильний декор; малий зелений колір

базується на чорнилі та світлих кольорах , а потім покривається тонким шаром зеленого кольору. Репрезентативним твором зеленого пейзажного живопису є «Тисяча миль річок і гір» Ван Сіменга часів династії Північна Сун. Цей твір загалом виходить із традицій у малярстві та ґрунтується на традиціях життя. Види на картині представлені людям життєво й життєво, що свідчить про прискіпливість живопису.

1.3 Особливості композиційного та колірною вирішення традиційного зеленого пейзажного живопису

Завдяки огляду та вивченню літератури було виявлено, що зелений пейзажний живопис досяг свого історичного піку під час династії Північна Сун. Перш ніж зрозуміти причини, чому зелений ландшафт досяг свого піку, необхідно мати глибоке розуміння стародавніх академій живопису, особливо академій живопису династії Сун. Тому що зелений пейзажний живопис династії Сун добре розвивався, оскільки отримав сильну підтримку та заохочення з боку імператорського двору того часу , особливо Сун Хуйцзун.

Королівська академія живопису династії Північна Сун (Академія живопису та каліграфії Ханьлін) була навчальним закладом, який спеціалізувався на створенні художнього живопису. Її створення дозволило двору залучити багатьох видатних художників з усієї країни , а також забезпечило сильну підтримку для швидкого розвитку зеленого пейзажного

живопису. Відповідно до відповідних історичних записів, заснування Академії палацового живопису почалося за часів п'яти династій. Під час п'яти династій Королівська живописна академія була офіційно заснована в Західній Шу та Південній династії Тан. Після того, як династія Сун об'єднала Центральні рівнини, нарешті була створена Академія живопису Ханьлінь, і найкращі художники з усієї країни були викликані до неї. Академія живопису Bianliang для навчання. Серед них були відомі художники, такі як Хуан Цюань і його сини, Дун Юань і Чжоу Веньцзю. Завдяки доданню цих могутніх художників академія живопису династії Сун мала дуже сильний вплив із самого дитинства.

Стиль живопису династії Сун використовував яскраві кольори як основні теми, тому наступні покоління мали багато барвистих картин. Правління імператора Хуейцзун з династії Сун також було піковим періодом розвитку Академії живопису. У цей час імператор Хуейцзун з династії Сун вніс багато змін і нововведень у всю Академію живопису. Згідно з історичними записами, Академія живопису була перетворена із простого творчого закладу імператором Хуейцзуном династії Сун на академію живопису з освітніми та естетичними функціями. Прийом та іспити проводилися в суворій відповідності до відповідних систем Академії живопису .

час, і методи навчання та навчальні цілі Академії живопису суворо дотримувалися тощо, щоб керувати та виховувати студентів. Оскільки Хуейцзун із династії Сун був головним керівником художньої академії того

часу, художники , які навчалися в художній академії, згодом стали видатними майстрами, одним із яких був відомий художник Ван Сімен. Оскільки пан Ван Сімен мав надзвичайний живописний потенціал у молодому віці, він був включений до списку представників « Повторів Імператора » імператором Хуейцзуном із династії Сун . Нарешті, коли йому було вісімнадцять років , він створив «Тисячу миль Річки і гори», яка шокувала світ.

РОЗДІЛ 2. КОЛЬОРИ В КИТАЙСЬКОМУ ПЕЙЗАЖНОМУ ЖИВОПИСІ

2.1 Аналіз традиційного пейзажу «Тисячі миль річок і гір».

Характеристика композиційного, художнього і колірною вирішення твору

Зелений пейзаж вважається унікальним і художнім пейзажним живописом, який займає високе місце в історії мистецтва від найдавніших часів до сьогодення. Як невід'ємна частина життя, зелений колір символізує життєву силу та життєву силу, а також несе людям надію на бурхливий розвиток. Однак пігменти, які використовуються під час малювання зелених пейзажів, також є більш суворими та складними, ніж процес малювання пейзажів тушшю. Завдяки модуляції кольорів і використанню світла й тіні картини зеленого пейзажу представляють простір, сповнений уяви. Насичені кольорові зелені пейзажі створюють сильний візуальний ефект і непомітно створюють благородний і чудовий образ.

З плином часу різноманітні техніки зеленого пейзажного живопису також постійно розвиваються, особливо техніки пензля, туші та паперу дотримуються закону забарвлення та важкого кольору. Твір насичений новаторським мисленням автора, продовжує суть традиційного розвитку, барви картини суцільні, густі, яскраві. Живопис зеленого пейзажу має довгу історію розвитку, понад тисячу років тому. Його справжня художня цінність

полягає в розумному об'єднанні людей і природи в одне ціле. Роботи мають унікальний шарм, сповнені індивідуальних пошуків і духу часи, а зображення мають здатність перетворювати зображення та тексти . , людям показують, що тиша зображення краща, ніж звук .

Пейзаж «Тисяча миль річок і гір» Ван Сімена має важливий художній історичний статус у нашій країні. Вона відома як одна з десяти найкращих відомих картин Китаю. Зараз вона зібрана в палацовому музеї в Пекіні. «Тисяча миль річок і гір» — це картина в сувої (Додаток А Рис. 2.3). У сувої немає портрета Ван Сімена. На печатці видно, що сувій має 51,5 см в довжину і 1191,5 см в ширину . Пізніше Цай Цзін написав його як роботу Ван Сімена. Деякі попередники вважають, що «Тисяча миль річок і гір» — це композиція гармонійного співіснування людини і природи, ідеальне середовище, до якого прагне людство, і співіснування природи і людини. Малюнки представлені переважно у вигляді пейзажів, що також визначає орієнтацію людини на навколишнє середовище. Деякі люди також вважають, що зображення зелених гір і зелених вод у «Тисячі миль річок і гір» може відображати прагнення королівської родини династії Сун до довголіття. Пан Ван Бомін одного разу похвалив «Тисячу миль річок і гір» як картину гір, сіл і річок, які дарують людям щастя. Він також обговорив техніку вираження китайських пейзажів і спробував запропонувати «Метод семи поглядів » , тобто перший крок - дивитися на це крок за кроком, другий - дивитися на все, третій - зосереджуватися на цьому. Дивитися, четвертий - дивитися далеко,

п'ятий - дивитися зблизька, шостий — відвести погляд, а сьомий — поєднати шість дистанцій.

Пейзажі на картині оброблені відповідно азуридом і зеленим каменем. Усе дає людям відчуття яскравих кольорів, високої композиції та чітких шарів. Кольори пейзажів інтегровані в цілу картину, але виглядають чудовими, а не звичайними. Гу Мін також детально описав вишукані предмети в «Тисячі миль річок і гір» ^[2]. Колірна палітра розпису повністю підкреслює насиченість мінеральних пігментів та їх декоративність.

За часів династій Вей і Цзінь художники-письменники вже надавали великого значення ставленню та формі природних кольорів. Протягом цього періоду картини були сповнені величких і яскравих кольорів, а художники-письменники наголошували на живописі тушшю, що заклало міцну основу для розвитку зелених пейзажів. Колірне вираження "Тисячі миль річок і гір" в основному відображено в його величчї та художній привабливості. Що стосується матеріалів, (Додаток А Рис. 2.4) в основному використовуються три пігменти: азурит, зелений камінь і охра. Ван Шуан також докладно описав склад і використання пігментів у «Тисячі миль річок і гір», які в основному включають блакитний, зелений, червоний, жовтий, золотий, білий і чорний пігменти.

З іншого боку, по картині можна оцінити делікатність колориту художника. Майстерність автора і вишуканість малюнка повною мірою відображені в «Тисячі миль річок і гір». Незважаючи на те, що «Тисяча миль

річок і гір» має тисячолітню історію, деякі кольори на цьому творі зблякли (Мал. 4-1-1), але загальний метод малювання залишився незмінним.

Зелений пейзаж «Тисячі миль річок і гір» успадковує «зелений метод» Чжаня Цзицяня, Лі Сісюня та Лі Чжаодао часів династій Суй і Тан. Цей метод в основному використовує азурит і зелений камінь, а використання кольорів є перебільшеним і має певний ступінь декоративності (Додаток А Рис. 2.5).

«Тисяча миль гір і річок» називають «зеленим ландшафтом». Під час малювання каменів спочатку використовуйте товсті й тонкі чорнильні лінії, щоб окреслити контур і загальну форму, а потім використовуйте м'які круглі довгі й короткі лінії, щоб нанести їх чорнилом. Метод скошування гірської вершини схожий на лист лотоса. Лінії не є ані шорсткими, ані жорсткими. Потім його скошують світлими чорнилами та охрою або блакитним кольором. Фарбування в основному використовується на тильній (Додаток А Рис. 2.6) стороні двох каменів спереду та ззаду. Використовуйте ручку, щоб написати чутливі гірські камені тонкими лініями у вигляді товстих штрихів і дотримуйтеся кольору каменю у формі загального фарбування. Верхня частина пофарбована гірко-зеленим. Наприклад, нижня частина гірських скель переважно охриста, вершина гори та вершина каменю гірко-зелені, і, нарешті, вона покрита густим азуритом або кам'яно-зеленим. Чим важчий азурит або зелений камінь, тим світлішим він буде на стику гірко-зеленого, і тим вищою буде здаватися вершина гори. Більшість цих кольорів потрібно

використовувати по черзі. Коли гора попереду блакитна, то гора позаду або прилегла гора мають бути блакитними. Сусідні або подальші вершини продовжують забарвлюватися азуритом, що підкреслює очевидні шари спереду, ззаду, ліворуч і праворуч. Колір на стику азуриту та азуриту прозорий і густий. З часом колір, здається, падає шматками. Нарешті, те, що відображається людям, - це оригінальний колір, який є дуже яскравим і яскравим. Лі Цисе також запропонував зелений колір у «Тисячі миль річок і гір» та метод скошування гір.

Колірний тон декоративний. До цього це було майже рідкісне видовище на зелених пейзажах. Чітко видно близькі, середні та дальні види, на далеких горах використана охра, а вершина гори покрита світлою фарбою гірко-зеленого кольору. Водяні лінії тонкі ручкою, а пікові лінії нескінченні. Більшість будинків на картині виконано світлою охрою, а дахи – густою тушшю та важкими фарбами, що також додає ваги картині. Вся картина має гармонійну атмосферу та впорядковане поєднання кольорів. Поява цієї картини символізує досягнення розвитку пейзажного живопису і знаменує вершину епохи в розвитку зеленого пейзажного живопису.

2.2 Застосування кольорів та прийомів традиційного зеленого пейзажу в сучасній мистецькій практиці Китаю

З розвитком зеленого пейзажного живопису його живописні техніки також стали на шлях зрілості. З «Тисячі миль річок і гір» можна побачити,

що гори та скелі на картинах Ван Сімена в основному розташовані по центру та з боків, а лінії можна розділити на віртуальні та суцільні відтінки. Обриси скель (Додаток А Рис. 2.5)

здебільшого зображені дугоподібно. Процес фарбування Ван Сімен суворо дотримується традиційних кроків крок за кроком до кінця, тобто зачеплення, натирання, сасафразинг, розведення та фарбування.

Малюнок 5-1 Тисячі миль річок і гір для малювання Wang Ximeng є гнучкою та стійкою, а сухі та вологі відтінки чорнила можна вільно змінювати під час малювання. Коли Ван Сімен малював скелі, він спочатку використовував товсті та світлі лінії чорнилом, щоб окреслити грубу форму скель, а потім використовував довгі та короткі лінії, щоб вирізати візерунки каменю. Межі кам'яної поверхні вкриті коноплями, зосереджені на потрісканих гірських ямах та увігнутих і опуклих частинах спереду і ззаду. Існують також зміни в сухих і вологих сухих мазках пензлем, але метод розтріскування простий і нескладний, а текстура не особливо насичена, але це залишає місце для подальшого фарбування. Вода на картині, як терези, педантична і точна. У живописі охра використовується для регулювання кольору фону. Кольори біля підніжжя хребта від важких до світлих. Густий азурит і кам'яна зелень покривають скелі. Трохи залишків охри біля підніжжя схилу. Увігнута поверхня породи злегка пофарбована шаром світлого чорнила. Світло-зелений фон на вершині гори поступово тьмяніє і нарешті з'єднується з вохрою. Для того, щоб зробити просторові відносини чіткішими, художник

використав метод накопичення чорнила, щоб зобразити товщу скелі через шар за шаром кольорового змазування . Древа оброблені густою тушшю і насиченими фарбами: густою тушшю зображено стовбур дерева, а азурином і салатовим кольором – гілки дерева. Ван Сімен дуже витончений щодо методу фарбування всієї картини.

Мох і кущі намальовані, спочатку окресливши їх чорнилом , а потім перетворивши їх на зелений. Лише темніші кольори можуть підкреслити зелений камінь на шовковій основі. Хмари намальовані в порожньому форматі, що демонструє думку Ван Сімена щодо обробки Надзвичайно деталізований, з тонким малюнком і багатими кольорами. Вода на зображенні використовує "метод сітчастого рушника". Поверхня води поступово забарвлюється у світло-зелений колір , що надає людям візуального ефекту. Бірюза відбивається на поверхні води, а небо, яке показують людям, яскраво-блакитне. Перетин води й неба тонко пофарбовано охрою, а кольори узгоджені. У порівнянні з попередніми картинами, Ван Сімен досяг значного прогресу на цій основі, і тому залишив унікальний скарб в історії династії Північна Сун.

Традиційний китайський живопис приділяє велику увагу композиції. Композиція в традиційному китайському живописі називається « композицією » , а в «Шести методах Шейха» вона називається « операційною позицією ». Цей метод забезпечує нове розуміння та підсумок для вивчення композиції художника. У практиці художньої творчості дуже важливо вивчати

та успадковувати чудові твори, які залишили нам наші попередники. Тому що в роботах приховані певні принципи і закони, і лише зрозумівши і засвоївши принципи і закони, ми можемо мати важливе керівне значення для наших власних робіт.

Китайський живопис звертає увагу на красу форми, а композиція не обмежена часом і простором, а також не обмежена фокусною точкою зору. Його унікальною родзинкою є використання порожнього простору, в процесі малювання переважно використовується розсіяна перспектива, яка ефективно долає обмеження часу та простору. «Тисяча миль річок і гір» складається з 5 частин, кожна частина впорядковано пов'язана та доповнює одна одну. Переглядаючи п'ять частин «Тисячі миль річок і гір» Ван Сімена, ми бачимо, що Ван Сімен успадкував і розвинув метод Го Сі «Три далеко» . «Тисячі миль річок і гір» — це панорамна композиція з горами, горами та долинами, і вона чудова. Головна вершина має хмари, що піднімаються, підйоми та спуски, різні рівні та унікальні форми. Вся картина надзвичайно вражаюча. Художник яскраво і гнучко виражає свою суб'єктивну волю і вміло використовує в картині високі, далекоюсяжні і горизонтальні дистанції, щоб прорвати межі часу і простору. Колись пан Юй Хуей вивчав природний ландшафт і культурний ландшафт Тисячі миль річок і гір. Природний ландшафт конкретно стосується зв'язку зображень між горами, водоспадами, водно-болотними угіддями, річками й озерами та рослинністю на живописі та природним об'єктив; у той час як культурний ландшафт відноситься до

будівель і кораблів того часу, водяних коліс і різноманітних видів діяльності персонажів , усе це нерозривно пов'язане з відповідними регіонами ^[5] . Вся картина демонструє поєднання повноти, товщини, легкості та елегантності. Зображення слабо, але тісно пов'язані між собою , з дивними вершинами та небезпечними ущелинами, які з'являються на найвидатніших місцях зображення, створюючи у людей відчуття точки. Вершини зубчасті, острови накладаються одна на одну, річки з'єднані, вершини складені, а річки їх відображають; якщо ви подивитесь здалеку між двома горами, ви побачите круті скелі, зелену воду та зелені гори, величні ; якщо ви станете на найвищій точці й подивіться вперед, ви побачите безперервні хвилі. Гори підсвічуються зламами , туманом і звивистими поворотами. Вся картина являє собою масштабну сцену, яка є детальним спостереженням автора над водними містами на півдні річки Янцзи, остаточно вдосконалена та сублимована з неї. Для цілої картини людям потрібна поетична уява, щоб використати свою уяву з картини, щоб краще зрозуміти напрямок і, нарешті, приплисти до далекого берега мистецтва живопису. Це характеристика Академії живопису Huizong і найкращий опис «Тисячі миль річок і гір» . Форма гори в « Тисячі миль річок і гір » нагадує ширяючого дракона. Деякі з гір схожі на лютого тигра чи лева, який щойно прокинувся. Її зовнішній вигляд надає людям гарну прикрасу, але сповнений яскравих чарівність, як сильна, так і стійка. Можливо, це так званий живий і спокійний світ природи.

У процесі успадкування та розвитку зеленого пейзажного живопису

сучасний зелений пейзажний живопис успадкував ідеї стародавніх зелених пейзажистів. Водночас, у контексті дедалі частіших міжнародних обмінів під впливом естетики західного живопису та живописних технік і матеріалів, китайські художники вперше засвоїли моделювання та колірну основу західного мистецтва, і їхнє ставлення до кольору в китайському живописі було зовсім іншим, ніж попередніх художників.. В очах сучасних художників, занепад зелених пейзажів у традиційних пейзажних картинах , очевидно, невіддільний від концепції письменницьких картин, які виступають за чорнило та придушення кольорів , і, таким чином, піднялися на інший рівень.

Відображаючи дух часу, художні твори також повинні бути багаті характеристиками сучасних картин, вчитися у стародавніх, прориватися через себе та звертати увагу на особистий стиль . Вона має власну здатність виражати мову . Наприклад, дивлячись на картини Хуан Бінхона та Лі Керана, люди можуть визначити, яка з них Хуан Бінхонг, а яка Лі Керана, не дивлячись на назви печаток. Тому що їхні твори були наділені унікальною художньою мовою та сповнені персоналізованого вираження. Ця художня мова та виражальні здібності повільно накопичувалися та прискорювалися майстрами в довготривалому творчому процесі, поступово розвивалися та, нарешті, сформували культуру. Лише роботи, сповнені персоналізації, можуть принести сильне мистецьке почуття художнику. Твір мистецтва зі зрілим стилем не може бути замінений чи перевершений жодним іншим твором , у цьому полягає його так звана художня цінність. Погляд на весь

процес розвитку, процвітання та занепаду зеленого пейзажного живопису з точки зору розвитку та змін може допомогти нам проаналізувати стиль живопису династій Тан і Сун, допомогти нам розкрити таємничу завісу та повернутися до традиційного китайського пейзажу Живопис Відносно повні факти, щоб продовжити чудову традиційну культуру нації, були побудовані у високій будівлі мистецтва, завдяки чому китайське національне мистецтво стоїть високо у світі.

На багатьох сучасних художників Китаю вплинула західна культура. Серед відомих художників-представників Чжан Дацянь, Хуан Бінхун, Лі Керан та інші. Завдяки вивченню та інтеграції західної культури вони об'єднали власні думки та сильну уяву, щоб додати своїм картинам насичених кольорів . Деякі з них також поїхали за кордон, щоб вивчати живопис, а деякі навіть закохалися в імпресіонізм. Що стосується кольору, вони вважають, що їхні роботи мають багато схожості з китайським малюнком від руки. Наприклад, такі західні художники, як Ван Гог, Моне та Сезанн, мають багато подібності у використанні кольору, особливо з точки зору естетики кольору. Хоча всі художники цього періоду дотримувалися традицій живопису та рис живопису різних країн, їх подібність була очевидною в естетиці кольорів картин того часу.

Коли сучасні художники створюють пейзажні картини, вони успадковують творчі концепції традиційних пейзажистів з точки зору мінливих концепцій і виражають свої справжні почуття. Малюючи, вони

робили узагальнення на основі реалістичних пейзажів, але вони не були цілком реалістичними. Вони продовжують естетичний смак традиційного пейзажного живопису в духовній формі, завжди прагнучи до духовної спадщини. У той же час сучасне світове мистецтво зазнає частих обмінів у поєднанні зі зіткненням і поглинанням східного та західного мистецтва, китайські художники-пейзажисти також більш-менш увібрали деякі основи західного живопису, але коли вони створюють свої роботи, він робить не дотримуються єдиної системи живопису, а поєднують китайські та західні характеристики та стилі живопису в повне ціле, що відіграє велику роль у сучасному живописному мистецтві. З аналізу кольорів традиційних китайських матеріалів для живопису видно, що пігменти кольору каменю все ще є характерним стилем сучасних зелених пейзажів, а традиційна китайська мова живопису все ще зберігається в зелених пейзажах. Акварель на картині чистий, колір каменю густий, колірна манера рівна, але не суха, яскрава, але не яскрава. З прогресом часу технології фарбування постійно змінюються, і у малярів є багато вибору матеріалів, що вже не так нудно, як у минулому. Але не розвиток західних пігментів для живопису є основним пігментом для наших пейзажних картин. Китайські художники використовували західні пігменти лише для зелених пейзажів, щоб надати їм яскравого та таємничого шару.

Найбільший вплив на китайський пейзажний живопис мають японські пігменти важкого кольору, які схожі на китайські кольори. В основному вони

складаються з двох кольорів: азури та зеленого каменю. З розвитком китайського жанру живопису тушшю колір скелі та камінь у китайському живописі поступово послабшав.

Він був представлений Японії під час династій Суй і Тан і сформував новий жанр . На початку 20-го століття японські художники запровадили інновації та розвинули його , і , нарешті , придумали синтетичний колір , а саме колір металік та колір імітації каменю. Японські художники назвали це новим кольором каменю, який прорвав традиційні три основні кольори в кольорових матеріалах. а саме азури, азури і вохра. Нині існує понад 3000 типів пігментів, які зазвичай використовують художники. Такі насичені та барвисті пігменти забезпечують важливу базову умову живопису для сучасних художників, які займаються створенням важких кольорів, відкривають нові ідеї для створення зелених пейзажів , і створити безпрецедентний новий стиль зелених пейзажів.

2.3 Творчість сучасних китайських пейзажистів Ліня Жуншена і Ніу

Кеченга. Реалізація авторської творчої роботи «Простори»

Живопис зеленого пейзажу пережив процвітання династій Суй і Тан і славу династії Південна Сун. Однак із піднесенням і зрілістю живопису літераторів і живопису тушшю зелений пейзажний живопис поступово замовк. Однак він володіє строгим моделюванням, досконалою технікою,

античними кольорами та елегантною атмосферою, яка постійно приваблює сутність художників усіх віків, інтегруючи це у творчість живопису, змушуючи його текти тихо та безперервно . Він пройшов крізь тисячі років історії, але продовжує розвиватися вперед. З безперервним розвитком політики, економіки, культури, соціальної екології змінювалися й естетичні уявлення людей, формувалася різноманітний зразок живописної творчості. У процесі вивчення трансформації та розвитку пейзажного живопису все більше і більше художників почали вивчати зелені пейзажі, повертатися до природи, занурюватися в навколишнє середовище та починати практикувати цей стародавній та дуже адаптивний стиль пейзажного живопису. Основні художники, які сьогодні займаються живописом зеленого пейзажу, включають Лінь Жуншена, Ніу Кечена та інших. Їхні нескінченні дослідження та дослідження зеленого пейзажного живопису зробили великі досягнення у створенні сучасного зеленого пейзажного живопису.

Зелені пейзажі Лінь Жуншена.

Пейзажні картини Лінь Жуншена мають два стилі, а саме ретельну роботу пензлем і ручну роботу. Сцени в роботах Лінь Жуншен здебільшого засновані на невеликих сільських сценах у східній і північній частині Фуцзяня. Старий будинок на картині зроблено зі скель, а на березі річки є сільськогосподарські угіддя. Більшість дикої трави та дерев на сільськогосподарських угіддях поширені в нижніх частинах заходу. Це

виглядає просто, стабільно та вільно від будь-яких зовнішніх втручання. Колір неба в основному визначається такими методами, (Додаток А Рис. 2.7)

як розбиття чорнила та накопичення чорнила, воно багат шарове й не одноманітне. З точки зору використання пера, його перо та чорнило невимушені та невимушені, а його лінії прості та делікатні; з точки зору кольору, він в основному використовує три кольори: кіновар, азурит та кам'яно-зелений. Він постійно іннує теми живопису, зображення композиції та форми візерунків, так що з точки зору виробництва кольору та текстури в основному використовується поєднання жовтого та білого або фіолетового та білого. Наприклад, у «Mayday» існує тонкий баланс між кольором і живописом. Гори на картині переважно блакитні, з невеликою кількістю кіноварі між ними. Кам'яний будинок має чорно-білі стіни, а теплі та холодні тони сильно контрастують, у певному

Отримав контроль. Крім того, гори, річки, будинки, дерева та інші ландшафти змушують людей відчувати смак рідного сільського міста з усієї картини, особливо викликаючи сильну тугу за домом у мандрівників.

Якщо робота є правдивим зображенням прагнення художника до життєвих мрій, то роботи пана Лінь Жуншена є зброєю, яка поширює пристрась до життя серед аудиторії. Спираючись на соціальну дійсність, він викопував культуру з традицій, розумів пейзаж з природи, шукав нову мову живопису на власному досвіді, і врешті створив пейзаж із сильним сучасним колоритом і літературними почуттями. Він прагне до елегантності та вміє

використовувати один-два простих тони, щоб підкреслити атмосферу. Він вважає, що картини мають бути «яскравішими, теплішими, але не надто гарячими, і не дуже гарячими. Кольори виглядають яскраво, але вони також можуть бути дуже спокійними та мати книжкову атмосферу». Кольори виглядають яскраво, але не виглядають такий яскравий, громіздкий. Пан Лінь Жуншен перетворив чудову красу старовинних зелених пейзажів у сучасний, яскравий і яскравий стиль. Через багаті теми, геніальну техніку та ніжні тони він інтегрував власні культурні якості художника, особистий глибокий досвід природи та глибокі почуття до свого рідного міста у своїх роботах, досягнувши таким чином шляхетної елегантності та об'єднавши красу зелених пейзажів. представлені сучасним учням.

«Заміна чорнила кольором» Ніу Кеченга.

Ніу Кечен є одним із важливих представників сучасного зеленого пейзажного живопису. Що стосується творчості, він успадковує класичні стилі, водночас інтегруючи сучасні стилі, щоб створити власний стиль живопису. Він виступає за концепцію живопису «заміна чорнила кольором», і відновлення та оживлення позиції кольору в історії китайського живопису завжди було його метою всього життя. Він змінив попередню концепцію «заміни кольору чорнилом» у живописі літераторів. Взнявши зелений пейзажний живопис як відправну точку, він зосередився на розумінні та інновації двох елементів живопису кольору, гір і скель у творінні, і був відданий створення нового покоління зеленого ландшафту з естетичним

почуттям.

Ніу Кеченг виступає за застосування сучасної колірної естетики до практики традиційних яскравих кольорів зеленого та зеленого пейзажів. Використовуючи найновіші пігменти в нових зелених пейзажах , а також комбіновані та прозорі методи малювання, ми створюємо роботи з новим відчуттям кольору . Ніу Кечен підкреслював, що створювані роботи мають бути класичними з сучасним колоритом, і виступав за те, щоб роботи були насиченими кольорами, красивими та сміливими.

Зелений колір, сповнений життєвої сили та життєвої сили, відображає те, що національний художній дух знаходиться на шляху до омолодження, приносячи людям візуальну красу та гордість за безперервний розвиток національної культури, а також демонструючи похвалу та оцінку зеленого ландшафту сучасними діячами мистецтва. Вдячність викликала у молодого покоління незрівнянний ентузіазм зелених пейзажів. Ця мистецька концепція є основною течією сучасного китайського пейзажного живопису, а також буде неминучою тенденцією розвитку пейзажного живопису в майбутньому.

ВИСНОВКИ

Завдяки вивченню та дослідженню техніки пензля та туші та використання кольору в «Тисячі миль річок і гір» я дізнався про процес розвитку зелених ландшафтів, оцінив колірну експресію та художню цінність мистецтва та отримав нове розуміння ролі кольору в зелених пейзажах. Ця стаття в основному вивчає використання кольору у «Тисячі миль річок і гір» Ван Сімена. Шляхом порівняння стародавніх і сучасних зелених ландшафтів обговорюється важлива роль кольору в зелених пейзажах.

Актуальність теми полягає у вивченні унікальної ролі кольору в китайському пейзажному живописі, зокрема у зелених пейзажах, що є важливою складовою китайської культурної спадщини. Аналіз використання кольору дозволяє нам краще зрозуміти розвиток мистецтва та його естетичну цінність.

Мета дослідження полягала у визначенні та аналізі ролі кольору у створенні виразності та емоційного впливу зелених пейзажів, з акцентом на творчість Ван Сімена.

Завдання дослідження включали дослідження техніки використання кольору, аналіз історичного розвитку зелених пейзажів, оцінку художньої цінності картини «Тисяча миль річок і гір» та визначення ролі кольору у створенні естетичної виразності пейзажів.

Мистецтво походить від життя і вище за життя. Сувій картини «Тисяча

миль річок і гір» зображує людей, які живуть у щасливому середовищі в оточенні гір і річок. В історії живопису Ван Сімен відомий як талановитий юнак. Він є наймолодшим художником в історії живопису, який досяг найбільших досягнень. Ван Сімен, якому було лише 18 років, мабуть, не мав життєвого досвіду, коли створював «Тисячу миль річок і гір», але створені ним зелені пейзажі були такого високого рівня.

Об'єкт дослідження є зелений пейзажний живопис, зокрема картина «Тисяча миль річок і гір» Ван Сімена, а предметом – використання кольору та його вплив на художню виразність творів. Тому я сподіваюся, що завдяки цьому дослідженню я зможу зрозуміти важливу роль кольору в живописі зелених пейзажів і продовжувати популяризувати та розвивати культурну теорію та практичні інновації зеленого ландшафту. Практичне значення цього дослідження полягає у можливості використання отриманих результатів у мистецькій освіті, розширенні знань про кольорову техніку в китайському живописі, а також у сприянні розвитку сучасних художніх підходів до створення пейзажів.

Наукова новизна дослідження полягає у детальному аналізі використання кольору у зелених пейзажах, зокрема у творчості Ван Сімена, та підкресленні його значущості у формуванні унікального стилю, який зберігає свою актуальність до сьогодні.

Зокрема, наші студенти художньої освіти повинні активно використовувати цю можливість і поглиблено вивчати традиції, завжди бути

готовими успадкувати традиції та сміливо впроваджувати інновації. Художники повинні розглядати інновації як нормальну частину свого життя. Саме спільними зусиллями митців та духом співробітництва та дослідження стали розквіти мистецькі перспективи сучасного зеленого пейзажного живопису. Тому майбутні покоління науковців мають наполегливо працювати над вивченням мистецького духу та творчих здобутків і втрат стародавніх китайських майстрів і сучасних художників, щоб зелені гори і ріки залишалися славними навіки.

СПИТСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ван Бомін. Сім поглядів китайського пейзажного живопису // Нове мистецтво. 1980. № 2. С. 45.
2. Греченко В. А., Чорний І. В. Світова та українська культура, К., Літера ЛТД, 2009.
3. Гу Мін. Дослідження «Плямистих видів» у пейзажних картинах двох династій Сун : дис. ... канд. мистецтв. наук. Сіань: Педагогічний університет Шеньсі, 2008.
4. Жиров В.В. Пошуки образу в живописі: шляхи та засоби // Арт-простір. №2, 2017. С. 75-80.
5. Миропольська Н. Є. та ін. Художня культура світу (Європейський культурний регіон). Навч. посіб. Київ: Вища школа, 2007. 191 с.
6. Мистецтво Азії та ісламського світу. Київ:Сафран, 2023. 352 с.
7. Печенюк Т. Г. Кольорознавство: підручник для студентів ВНЗ. Київ: Грані-Т, 2009. 191 с.
8. Фартінг Стівен. Історія мистецтва від найдавніших часів до сьогодення. Харків: Віват, 2023. 576 с.
9. Художня культура: підручник. Назаренко Н. В., Харків: Оберіг, 2011.
10. Ю Хуей. Ближчий погляд на Ван Сімена та його «Тисячу миль річок і гір» // Журнал палацового музею. 2017. № 5. С. 6-34.
11. Chen Chuanxi. Історія китайського пейзажного живопису. Тяньцзінь:

Видавництво народного мистецтва Тяньцзіня, 2001. С. 25-26.

12. Cheng Xinyuan. Дослідження регіональних питань у розвитку китайського пейзажного живопису : дис. ... канд. мистецтв. наук. Гуйлінь: Guangxi Normal University, 2011.
13. Jiang Qingcheng. Погляд китайців на колір. Нанкін: Jiangsu Education Press, 2000. С. 163-167.
14. Li Qise. Дивлячись на естетику колірного оформлення зелених пейзажних картин Ван Сімена «Тисяча миль річок і гір» династії Північна Сун // Світ каліграфії та живопису. 2013. № 3. С. 30-36.
15. Lin Rongsheng. Silent Wind: Archives of Lin Rongsheng's Art and Life. Фуцзянь: Fine Arts Publishing House, 2010.
16. Niu Kecheng. Барвистий китайський живопис. Чанша: Хунаньське видавництво образотворчого мистецтва, 2002. С. 80-84.
17. Wang Shuang. Дослідження колірних характеристик і пігментного складу зелених ландшафтів із книги «Тисяча миль річок і гір» // Beauty and Times. 2017. № 11. С. 26-27.
18. Xu Huili. Мої думки про створення зелених пейзажів : дис. ... канд. мистецтв. наук. Гуанчжоу: Університет Гуанчжоу, 2013.

ДОДАТКИ

Додаток А Рис. 1.1

Додаток А Рис. 1.2

Додаток А Рис. 1.3

Додаток А Рис. 1.4

Додаток А Рис. 1.5

Додаток А Рис. 1.6

Додаток А Рис. 1.7

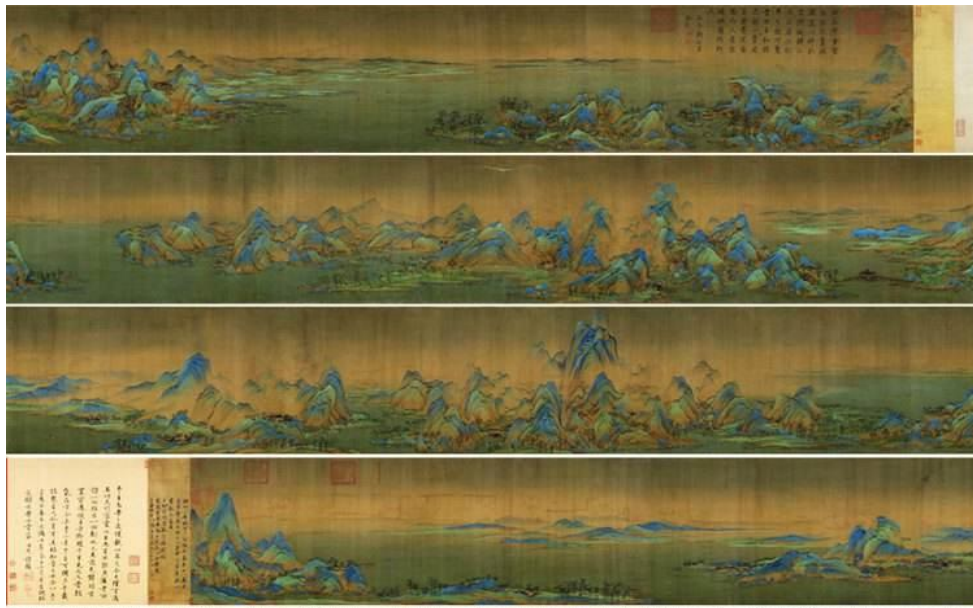
Додаток А Рис. 1.8

Додаток А Рис. 1.9

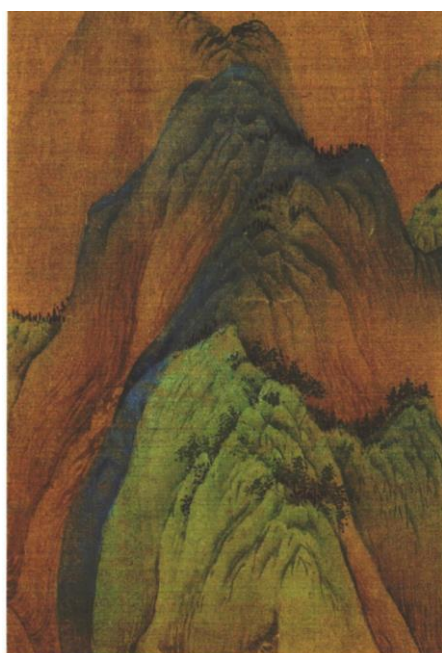
Додаток А Рис. 2.1

Додаток А Рис. 2.2

Додаток А Рис. 2.3

Додаток А Рис. 2.4

Додаток А Рис. 2.5

Додаток А Рис. 2.6

Додаток А Рис. 2.7

Додаток А Рис. 2.8. Авторська творча робота «Простори»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА
ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СЕРТИФІКАТ/CERTIFICATE

Засвідчує, що

Шень Іцзе

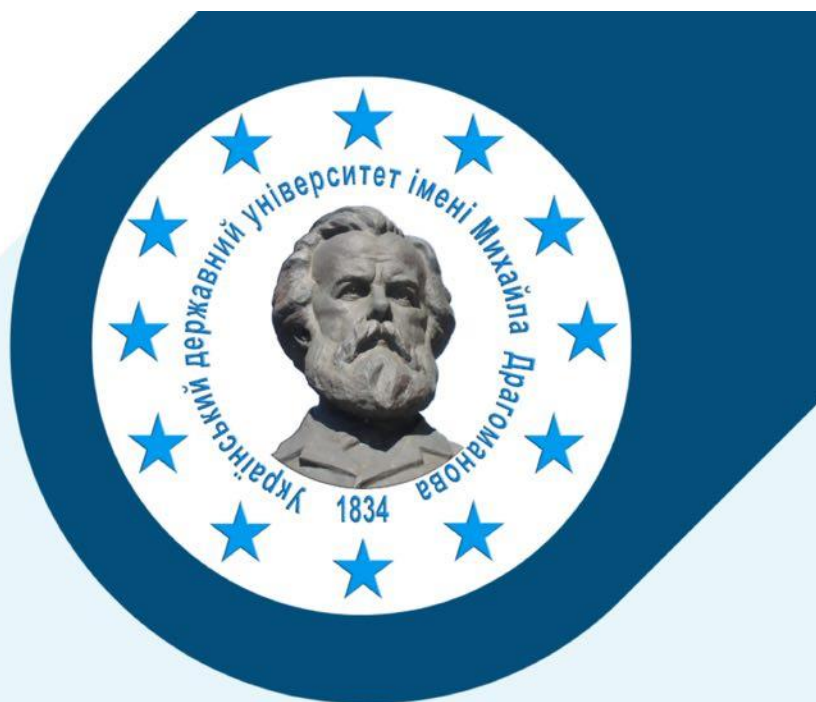
*Взяв участь у XI Всеукраїнській науково-практичній студентській
інтернет-конференції «Науковий простір студента: пошуки і знахідки»*

Тарас ОЛЕФІРЕНКО
Декан Педагогічного
факультету професор,
кандидат педагогічних наук

Тетяна ЗОЛОТАРЕНКО
Голова НТСА Педагогічного
факультету

*29 березня
2024 р.
м. Київ*

НАУКОВИЙ ПРОСТІР СТУДЕНТА

ПОШУКИ І ЗНАХІДКИ

Частина 2

НАУКОВИЙ ПРОСТІР СТУДЕНТА: ПОШУКИ І ЗНАХІДКИ 2024

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА
ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

**НАУКОВИЙ ПРОСТІР СТУДЕНТА:
ПОШУКИ І ЗНАХІДКИ**

**матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної студентської інтернет-
конференції (29 березня 2024 року)**

(ЧАСТИНА 2)

Київ, 2024

◀

НАУКОВИЙ ПРОСТІР СТУДЕНТА: ПОШУКИ І ЗНАХІДКИ 2024

Коваленко Вікторія ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД В ПІДГОТОВЦІ КОМПЕТЕНТНОГО ДИЗАЙНЕРА 348

Колісна Анастасія ІМПРЕСІОНІЗМ ЯК СПОСІБ ВІДТВОРЕННЯ МОМЕНТУ: ВПЛИВ НА КОНЦЕПЦІЮ ЧАСУ ТА РУХУ У СУЧАСНОМУ ЖИВОПИСІ 353

Наговіцина Вікторія АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ РІЗНИХ ХУДОЖНІХ ТЕХНІК У РОБОТІ З ДІТЬМИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЛИ НА ТЕРИТОРІЇ БОЙОВИХ ДІЙ 358

Пашикіна Карина ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПЕЙЗАЖНОГО ЖИВОПИСУ 362

Романюк Софія ФОРМУВАННЯ МИСТЕЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІСІ В ПРОЦЕСІ ТВОРЧОЇ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 367

Сенчак Аліна ТРАФАРЕТНИЙ РОЗПИС В ОЗДОБЛЕННІ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ПІВДЕННОГО ПОДІЛЛЯ..... 369

Чжан Мен НОВОВВЕДЕННЯ В СИСТЕМІ НАВЧАННЯ 1930-Х РОКІВ У КИЇВСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ІНСТИТУТІ 372

Шень Іцзе ЗЕЛЕНИЙ ПЕЙЗАЖНИЙ ЖИВОПИС В ТРАДИЦІЙНОМУ МИСТЕЦТВІ КИТАЮ..... 379

ЗЕЛЕНИЙ ПЕЙЗАЖНИЙ ЖИВОПИС В ТРАДИЦІЙНОМУ МИСТЕЦТВІ КИТАЮ

Шень Іцзе,

379

НАУКОВИЙ ПРОСТІР СТУДЕНТА: ПОШУКИ І ЗНАХІДКИ 2024

Український державний університет

імені Михайла Драгоманова,

м. Київ

Науковий керівник: Шевнюк О.Л.,

доктор педагогічних наук, професор

***Анотація.** У статті виокремлено провідні етапи формування зеленого пейзажного живопису Китаю. Так званий «зелений пейзаж» в основному передбачає використання трьох кольорів: азури, зеленого камію і чорнило як основних пігментів, звідси й назва. У дослідженні представлено класифікацію зелених пейзажів середньовічного Китаю та історичний розвиток цього напрямку живопису. Розглядаються його особливості, художня цінність і колірна виразність.*

***Ключові слова:** традиційне мистецтво Китаю, пейзажний живопис, зелений пейзажний живопис Китаю*

Серед китайських пейзажів зелені пейзажі є унікальним живописним жанром в області пейзажів тушшю та відіграють дуже важливу роль в історії китайського мистецтва та ринку сучасного китайського мистецтва. Для зображення ландшафтів, його гір, річок і дерев використовують блакитний і зелений, що є його відмінною рисою цього жанру.

Формування та розвиток зеленого пейзажного живопису Китаю досліджувався рядом дослідників, серед яких Wang Shuang [3], Li Qise [2] Chen Chuanxi [1] в основному в аспекті регіональних традицій. Метою нашої наукової розвідки є ~~структурування основних етапів~~ формування художньої

НАУКОВИЙ ПРОСТІР СТУДЕНТА: ПОШУКИ І ЗНАХІДКИ 2024

вплинули на традиційний живопис і сприяли появі зелених пейзажів. Зелений колір визначений кольоровим баченням буддійського мистецтва.

Зелені ландшафти виникли під час династій Вей, Цзінь і були найбільш популярними під час династій Суй і Тан. Найбільш ранній пейзажний живопис написаний Чжань Цзицянем із династії Сун. Зелені пейзажі Лі Сісюня та Лі Чжаодао часів династії Тан є найбільш репрезентативними.

Поява та розвиток зеленого пейзажу в династіях Суй і Тан були поступовим процесом. За часів династії Суй Чжань Цзицянь вперше започаткував концепцію зеленого пейзажного живопису. Коли пейзажний живопис розвинувся в процвітаючу династію Тан, він був відокремлений від персонажів та історій і сформував самостійну живописну дисципліну. Зелений пейзажний живопис демонстрував характеристики ретельної техніки малювання і насичені кольори. Художники, які безпосередньо успадкували та розвинули мистецтво пейзажного живопису і сформували характерну школу живопису зеленого пейзажу - Лі Сісюнь та Лі Чжаодао.

Художник Чжань Цзицянь добре малював пейзажі. Його шедевр «Весняна прогулянка» характерний тонкими, округлими лініями та насиченими кольорами. Він зобразив вельмож і дам, які катаються на конях і човнах, насолоджуються весняними прогулянками в сільській місцевості в березні, коли цвітуть персики. Йому вдається виразити глибоке відчуття простору природних ландшафтів.

Лі Сісюнь малював пейзажі насиченими кольорами золота, зеленого сильним енергійним пензлем. Крім переважного зображення гір і річок, він також добре малював чудові палаци та павільйони, створюючи делікатну та елегантну сферу пейзажного живопису.

Лі Чжаодао з династії Тан використовував більш багату техніку пензля та колористики у своєму «Візиті імператора Мін до Шу». Білі хмари на його пейзажі окреслені м'якими тонкими лініями, гори та скелі чітко намальовані в центрі, а водні візерунки - виразні.

НАУКОВИЙ ПРОСТІР СТУДЕНТА: ПОШУКИ І ЗНАХІДКИ 2024

Зелені пейзажі династії Тан завершили попередній етап китайського пейзажного живопису, зробивши пейзажі не просто тлом для фігур. Презентація вечірньої краси в зелених пейзажах династії Тан подолала обмеження зображення дійсності, формування неповторного формального стилю та художніх характеристик з високою естетичною цінністю та естетичним значенням.

Живопис династії Сун є вершиною в історії китайського живопису. Він представлений Ван Сіменом, Лі Таном, Чжао Боцзю та іншими художниками, які втілюють чудову атмосферу, красиві кольори, виражають символічні значення.

За формою зелені ландшафти Сун мають більш декоративний характер і є проявом суб'єктивних внутрішніх думок людей, тоді як дистанція від природи поступово зникає. З точки зору художньої концепції та естетики зелені пейзажі династії Сун відображають естетичний смак королівського двору.

Художник династії Сун Ван Сімен у композиції «Тисячі миль річок і гір» зображує тисячі гір і долин, річки, що їх перетинають, і величезний туман. Він успадковує техніку зелених пейзажів династій Суї і Тан. Загальна композиція відображає метод далекосяжних, великих відстаней і малих відстаней у ретельній манері, його пензель делікатний і суворий, об'єми ретельно розмиті, контури окреслені. Кольори використовуються в чистому синьому та зеленому. Охра застосовується як тло між блакитним і зеленим, а пігмент змішується з охрою, щоби зробити картину чіткою та багатошаровою. «Тисяча миль річок і гір» вказує на те, що ретельний зелений пейзаж досяг нового піку. Це репрезентативний твір зеленого пейзажного живопису китайської династії Сун. Він став одним із десяти найвідоміших картин Китаю, що передаються з покоління в покоління і мають потужний вплив на наступні покоління.

За часів династії Мін тими, хто прославився живописом зелених пейзажів, були Шень Чжоу, Вень Чженмін, Тан Ін і Цю Ін, Шень Чжоу та Вень Чженмін, які успадкували техніку пензля і туші стилю живопису династії Юань. Їхня

НАУКОВИЙ ПРОСТІР СТУДЕНТА: ПОШУКИ І ЗНАХІДКИ 2024

художня концепція була спокійною, ясною та елегантною, метод малювання простий, природний, кольори азури та зеленого каменю - вишукані. Багатий і лаконічний стиль цих художників став новою рисою зелених пейзажів.

Живопис зеленого пейзажу пережив процвітання династій Суй, Тан і славу династії Південна Сун. Однак із піднесенням і зрілістю живопису тушшю зелений пейзажний живопис поступово зникає. Його витончене моделювання, досконала техніка, античні кольори та елегантна атмосфера постійно приваблює художників сучасності. Він пройшов крізь тисячі років історії, і все більше і більше художників почали вивчати зелені пейзажі, повертатися до природи, занурюватися в навколишнє середовище та почали практикувати цей стародавній адаптивний стиль пейзажного живопису. Основні художники, які сьогодні займаються живописом зеленого пейзажу - Лінь Жуншена, Ніу Кечена та інші.

Пейзажні картини Лінь Жуншена вирізняються ретельною ручною роботою пензлем. Сцени в його роботах здебільшого засновані на невеликих сільських сценах у східній і північній частині Фуцзяня. Він прагне до елегантності та вміє використовувати один-два простих тони, щоб підкреслити атмосферу. Лінь Жуншен перетворив чудову красу старовинних зелених пейзажів на сучасний, яскравий стиль. Через вишукану техніку та ніжні тони він інтегрував особистий глибокий досвід природи та глибокі почуття до свого рідного міста у своїх роботах, досягнувши шляхетної елегантності.

Ніу Кеченг виступає за застосування сучасної колірної естетики до практики традиційних яскравих кольорів зеленого пейзажів. Використовуючи найновіші пігменти в нових зелених пейзажах, а також комбіновані та прозорі методи малювання, він створює роботи з новим відчуттям кольору. Зелений колір, сповнений життєвої сили, відображає те, що національний художній дух знаходиться на шляху до омолодження, приносячи людям візуальну красу та гордість за безперервний розвиток національної культури. Ця мистецька концепція є основною течією сучасного китайського пейзажного живопису, а

НАУКОВИЙ ПРОСТІР СТУДЕНТА: ПОШУКИ І ЗНАХІДКИ 2024

також буде провідною тенденцією розвитку пейзажного живопису в майбутньому.

Отже, зелений пейзаж залишив славетну главу в історії традиційного пейзажного живопису Китаю. Багато художників доклали чимало зусиль для того, щоб розвивати зелений пейзажний живопис. Його розвиток пройшов через незліченні мінливості часу. Зелений пейзаж вважається унікальним і художнім пейзажним живописом. Зелений колір символізує життєву силу, несе людям надію на бурхливий розвиток. Завдяки модуляції кольорів і використанню світла й тіні картини зеленого пейзажу представляють простір, сповнений уяви. Насичені кольорові зелені пейзажі створюють сильний візуальний ефект, створюючи благородний і чудовий образ. Його справжня художня цінність полягає в розумному об'єднанні людей і природи в одне ціле.

Список використаних джерел:

1. Chen Chuanxi. Історія китайського пейзажного живопису. Тяньцзінь: Видавництво народного мистецтва Тяньцзіня. 2001. С.25-26.
2. Li Qise. Дивлячись на естетику колірного оформлення зелених пейзажних картин Ван Сімена «Тисяча миль річок і гір» династії Північна Сун. Світ каліграфії та живопису, 2013 (03). С. 30- 36.
3. Wang Shuang. Дослідження колірних характеристик і пігментного складу зелених ландшафтів із книги «Тисяча миль річок і гір». Beauty and Times, 2017 (11). С.26-27.