

УДК 741.5+75/76.049.2(510)

Ли Мэн

Комический жанр «маньхуа» в изобразительном искусстве Китая

Внимание автора обращено к истории происхождения слова «маньхуа», его смысловой трансформации и последующей терминологической идентификации как жанра изобразительного искусства с ярко выраженным комическим характером. Выявленные истоки жанра «маньхуа» позволили проследить этапы его становления, в рамках которых происходили изменения тематики, творческих подходов и художественных приемов. Специфические черты, средства выразительности комического жанра «маньхуа», тождественные карикатуре, рассматриваются в анализируемых иллюстрациях.

Цель статьи – раскрыть смысловое наполнение и художественные особенности комического жанра «маньхуа».

Жанр изобразительного искусства с выраженным комическим или юмористическим характером в Китае называется «маньхуа», что в переводе означает «карикатура». Художники черпают материал из политических событий или жизненных явлений и посредством различных художественных приемов (гипербола, метафора, аллегория и др.) выражают их в юмористических, шуточных, едких картинках с целью высмеивания, осуждения или прославления каких-либо людей или явлений. Предположительно термин «маньхуа» появился в период династии Северная Сун и его связывают с поэтом Чао Идао, написавшем стихотворение о птице «маньхуа».

Проследим, как слово «маньхуа» в значении «водоплавающая птица» стало названием комического жанра живописи. Чао Идао, называя птицу «маньхуа», использовал иероглиф «漫» («мань»), чтобы показать ее неуправляемый, бесконтрольный характер (китайское выражение «мань у бяньцзи» значит «неограниченный, неуправляемый»), а иероглиф «畫 (画)» («хуа») наглядно демонстрирует движения этих птиц, когда они ловят рыбу. Отметим, что иероглиф «漫» («мань») также входит в состав термина «карикатура», используется в том же значении в словах «заметки» («маньтань»), «записки» («маньби») и т. д., поэтому можно сказать, что это запись или миниатюрная картинка с тонким, остроумным содержанием. Например, один из первых мастеров «маньхуа» (китайской карикатуры) Фэн Цыкай определяет карикатуру как «тип рисунка, выполненного в простой технике, основное значение которого заключается в содержании» [5, с. 168]. Словарь современного китайского языка дает следующее толкование: «Маньхуа – это рисунки, в которых посредством приема гиперболы в простой форме изображаются жизненные явления

или актуальные события. Обычно применяются способы трансформации, сравнения, символического изображения для создания юмористической и шутовой картинки с целью достижения эффекта высмеивания или восхваления» [4, с. 183].

Исследователь Дэн То утверждает, что китайская карикатура была известна с древних времен: «Карикатуры появились не только в период новой истории, и они не были заимствованы из западных стран – в Древнем Китае <...> существовали комические изображения “маньхуа”, а также собственные традиции в их создании, которые сильно отличались от западных карикатур» [3, с. 227].

Наиболее древние китайские образцы изображений, напоминающие карикатуры, сохранились в виде каменных барельефов, небольших статуэток и рисунков на гончарных изделиях, а также в виде сатирических рисунков минской и цинской эпох. Исследователи называют предшественницей «маньхуа» погребальную статуэтку династии Восточная Хань (25–220), которая является одним из произведений древней скульптуры комического характера (рис. 1).

Статуэтка представляет собой скульптурное изображение улыбающегося певца с малым барабаном в левой руке, с веселым шутивным выражением лица, в гиперболизированной позе, красочно передающей наиболее комический момент во время исполнения традиционных песен-сказов.

Временем зарождения традиционных китайских «маньхуа» считают период с 1867 г. по 1927 г. В целом, древние китайские комические картины «маньхуа» прошли три этапа развития: начальный этап зарождения элементов карикатуры «маньхуа» – от династии Тан (618–907) до эпохи Пяти династий (907–960); период значительного увеличения элементов комического и появления в них сатирического (аллегорического) смысла – эпоха династий Сун (960–1279) и Юань (1271–1368); этап развития древних комических картин, близких к современным карикатурам «маньхуа» в плане творческих подходов и художественных приемов – эпоха династий Мин (1368–1644) и Цин (1644–1840).

Первый художник-карикатурист Ши Кэ династии Сун в своих произведениях подвергал резкой критике деспотичных помещиков, для сатирического изображения которых использовал гиперболизированные образы Чжун Куя с супругой, чертей с целью придания им юмористического и иронического оттенков. На картине Лян Кая (1140–1210) «Бессмертный» («Отшельник»; рис. 2) изображен «небожитель» с большим животом и ребяческим выражением лица, одетый в широкий халат с грудью нараспашку. Хмельной затуманенный взор его маленьких глаз будто бы выражает полное постижение всего сущего, а на губах застыла загадочная улыбка. Этот комический вид персонажа создает живой

и яркий образ «небожителя», наполненного иронией и юмором и превосходящего простых обывателей.

На картине «Путешествие (Чжун Куя) в Чжуншань» (рис. 3), отличающейся мощной энергией и грандиозным размахом, автор Кун Кай (1221–1304) изобразил себя в образе Чжун Куя. Придворные слуги правителей династии Юань нарисованы в виде маленьких чертей, которых выгоняют из дворца за провинность. Такое гротескное изображение свирепости правителей является выражением протеста против нравов императорского дворца. Художник использует мифическую историю о Чжун Куе для проведения аллегории с реальным положением дел, чтобы выразить свое желание «изгнать зло и избавиться от нечисти». В этом произведении проявляются такие характерные для живописи Кун Кая черты, как юмор, абсурд, гротеск, искажение формы и другие средства выразительности.

Комическая картина династии Юань представлена произведением под названием «Две лошади» (рис. 4). Художник Жэнь Жэньфа (1254?–1327) по прозвищу «даосист Лунной горы» посредством аллегории показывает, какие сложные жизненные задачи предстоит решать человечеству. Он нарисовал реалистичные контуры лошадей, но их образами выражает мысль, что среди высших чиновников в мире есть неподкупные и есть коррумпированные; если чиновник сам бережливый и позволяет народу всей страны жить в достатке – это честный человек, а если чиновник сам сыт, но заставляет народ страдать от голода – не это ли самое постыдное? В образе тучной и крепкой лошади Жэнь Жэньфа олицетворяет коррумпированных чиновников, недостойных занимать высокую должность, тянущих соки из народа, в то время как худая лошадь олицетворяет неподкупных чиновников, которые настолько заняты государственными делами, что с них «сыплется шерсть и торчат ребра». Автор, подвергая резкой критике сложившееся положение в обществе, чтобы окончательно изобличить коррупционеров, добавил важную деталь: на морде упитанной лошади надета узда, но ее поводья отпущены и тянутся по земле, в то время как на морде худой лошади поводья узды обернуты вокруг шеи. В этом аллегорическом образе с подтекстом выражается идея, что некоторые чиновники, пользуясь властью, становятся бесконтрольными, не признают законов, творят беспредел и жируют за счет народа, а другие (являются олицетворением обессилевшей лошади) сохранили способность к самоконтролю, умения усердно трудиться и проявлять бережливость. Так, посредством аллегории о двух лошадях автор утверждает, что «за чиновниками должен быть строгий контроль. <...> Без контроля неизбежна коррупция» [1, с. 92].

Приемы иносказательного сравнения и сочетания изображения с надписями обогатили средства выразительности и углубили тематику древних китайских комических картин «маньхуа».

Для примера проанализируем комическую картину «Павлин» (рис. 5) Чжу Да (1626–1705), известного под псевдонимом Бада Шаньжэнь – «человек с горы Бада». Художник в картине зашифровал аллегорические символы, в которых выражалась ненависть и недовольство правителями династии Цин. В нижней части картины изображены два уродливых павлина, стоящих на заостренном книзу камне, который, кажется, вот-вот перевернется. На хвосте павлина три длинных пера (во времена династии Цин павлиньи перья жаловались императором чиновникам высшего ранга в качестве награды за достижения по службе и носились на головных уборах, поэтому изображенные на картине павлины символизируют высших чиновников). Через образы павлинов автор картины высмеивает малодушных людей, заискивающих перед начальством, которые выбивают себе государственную должность, однако их деятельность имеет неустойчивый характер и это не может привести к хорошему результату. Таким образом, картина «Павлин» представляет собой политическую карикатуру с глубоким аллегорическим смыслом.

Отметим *характерные особенности древних китайских картин «маньхуа»*. *Завуалированное отражение проблем реальной жизни*. В Древнем Китае народ всегда жил в условиях высокого политического давления, характерного для феодального общества, поэтому художникам ничего не оставалось, как изображать людей через аллегории с неодушевленными предметами и нечистой силой. Например, художник Чжу Да посредством аномальных образов цветов и птиц, гор и рек выражал свое негодование по поводу жизненных обстоятельств того времени, а также недовольство правлением императорского двора. Он рисовал упитанных птиц, чтобы показать, что его душа полна возмущения; изображение птиц, стоящих одной ногой на земле, было символом собственного неприятия господства цинского правительства. В иносказательных стихотворениях, написанных каллиграфией, Чжу Да выражал ненависть и презрение к цинскому двору. *Прием добавления надписей и стихотворных строк*. Надписи или стихотворные строки на комических картинах раскрывали объект иронии, внутренний смысл картины и тему произведения. Такая форма сохраняется и в современных китайских карикатурах, придавая им особую эстетику. *Отражение социальных противоречий*. Периоды обострения классовых, национальных и социальных противоречий в Древнем Китае совпадают с периодами расцвета «маньхуа». Художники, обладающие чувством социальной ответственности, посредством комических картин подвергали резкой критике недостатки и злоупотребления правящей элиты того времени.

Развитие китайской современной карикатуры большинство исследователей связывает с периодом конца династии Цин – начала Китайской Республики (1898 – май 1919), когда «маньхуа» (20–30-е гг. XX в.) выделился в отдельный жанр изобразительного искусства. До этого време-

ни в публикациях использовались названия «сатирические картинки», «изошутки», «аллегорические картинки», «смешные картинки» и т. п. Они изображали события из реальной жизни, отражали страдания народа либо изобличали низменную сущность бюрократов, а их основной целью было вызвать улыбку и смех. Обычно эти картинки сопровождались подписями или кратким объяснением для того, чтобы помочь читателям понять их смысл. Одной из первых известных карикатур «маньхуа» является «Общая картина современного положения» (1898; рис. 6), которая в 1903 г. была опубликована в «Тревожных новостях из России» под названием «Раздел Китая».

После Японо-китайской войны 1894 г., когда мировые державы нацелились на раздел территории Китая и определение зоны своего влияния, появились первопроходцы в сфере китайских политических карикатур «маньхуа». Так, революционер Се Цзаньтай (1872–1938), подвергающий в статьях резкой критике политику правящего двора, был активным участником борьбы за независимость. В «Общей картине современного положения» он посредством образного сравнения и символов представил на всеобщее обозрение опасность полного раздела территорий Китая. Первый выпуск «Общей картины современного положения» сопровождался стихотворными строками, проясняющими тему «маньхуа»: «Мой Китай, погруженный в крепкий сон, как ты еще не понял, что любить страну – значит любить свой дом? Народ сейчас должен проснуться, нельзя ждать, пока нашу страну, как тыкву, разрежут на куски» [2, с. 40].

Обратившись к истории развития китайского комического жанра «маньхуа» (карикатура), можно выделить несколько его характерных особенностей. *Воинственность.* Китайские карикатуры с начала истории своего развития наполнены боевым духом; они становятся художественной формой выражения антиимпериалистической и антифеодальной борьбы, отличаются настойчивостью и непреклонностью. Внутренние сатирические карикатуры после образования нового Китая можно рассматривать как продолжающуюся критику феодальных пережитков в обществе. Это новая форма развития традиций борьбы в контексте новой эпохи. *Массовость.* Начиная с Войны сопротивления японским захватчикам, Освободительной войны и до периода образования КНР простые люди создавали карикатуры. Среди их авторов были рабочие, крестьяне, представители самых разных занятий, которые прошли путь от любителей до профессиональных карикатуристов. *Национальный характер.* В китайской карикатуре «маньхуа» отражена и традиционная культура, и национальный стиль. Такие мастера карикатуры, как Хуа Цзюньбу, Дин Цун и др., в произведениях использовали художественный опыт этнических групп, опирались на традиции китайского искусства.

Комические рисунки «маньхуа» характеризуются следующими чертами: 1) являются одной из разновидностей живописи; 2) в них часто используются гиперболы, метафоры, символы, олицетворение, аллегория и другие средства выразительности; 3) зачастую применяется юмор, ирония, сатира; 4) карикатуристы часто используют формы и технические приемы других видов живописи, они не ограничены в плане художественных средств и возможностей инструментов и материалов.

Таким образом, в современном искусстве Китая жанр «маньхуа» сохраняет свою актуальность, так как отражает жизненные явления, в иносказательной форме описывает и интерпретирует важные события, используя ярко выраженную комическую составляющую.

1. Чжуан Цзяи. Китайская живопись : отражение истории : [краткая история живописи Китая] / Чжуан Цзяи, Не Чунчжэн. – [Б. м.] : Межконтинентальное изд-во Китая, 2001. – 172 с.

2. 甘险峰,中国漫画史,山东山东画报出版社, 2008 : 476 页 = Ган, Сянфен. История китайской карикатуры / Сянфен Ган. – Шаньдун : Шаньдун. худож. изд-во, 2008. – 476 с.

3. 邓拓,邓拓文集,北京 北京出版社, 1986 : 475 页 = Дэн, То. Собрание сочинений / То Дэн. – Пекин : Пекин. изд-во, 1986. – 475 с.

4. 吕叔湘,丁声树,现代汉语词典,北京 商业出版社, 2002 : 1800 页 = Лю, Чусань. Словарь современного китайского языка / Чусань Лю, Шэншу Дин. – Пекин : Коммерческое изд-во, 2002. – 1800 с.

5. 丰子恺,漫画的描法.子恺漫画选,湖南湖南文艺出版社, 2001 : 168 页 = Фэн, Цыкай. Описание карикатуры – избранные карикатурные произведения Фэн Цыкай / Цыкай Фэн. – Хунань : Литература и искусство, 2001. – 168 с.

Li Meng

Comic genre «manhua» in fine arts of China

The author's attention is drawn to the history of the origin of the word "manhua", its semantic transformation and subsequent terminological identification as a genre of fine art with an explicit comic character. The revealed origins of the "manhua" genre made it possible to trace the stages of its formation, within the framework of which there have been changes in themes, creative approaches, and artistic techniques. Specific features, expressive means of the comic genre "manhua", identical to the caricature, are considered in the analyzed illustrations.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 12.03.2020.

К статье Ли Мэн «Комический жанр “маньхуа” в изобразительном искусстве Китая»

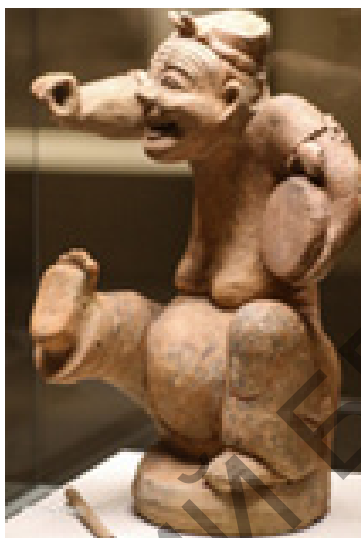

Рис. 1. Керамическая погребальная статуэтка певца с барабаном

Рис. 2. Лян Кай «Бессмертный» («Отшельник»)

Рис. 3. Кун Кай «Путешествие (Чжун Куя) в Чжуншань»

Рис. 4. Жэнь Жэньфа «Две лошади»

Рис. 5. Чжу Да «Павлин»

Рис. 6. «Общая картина современного положения» («Раздел Китая»)