
ПРОСТРАНСТВО ВООБРАЖЕНИЯ: ТРАДИЦИОННАЯ КИТАЙСКАЯ ЭСТЕТИКА И ИСКУССТВО

Содержание / 8
Введение / 13

Первая часть. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КИТАЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ ЭСТЕТИКИ
ФЕНОМЕН КИТАЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ ЭСТЕТИКИ И ИСКУССТВА В ПЕРСПЕКТИВЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА / 21

Сила традиций / 22
Понимание эстетического / 26
Китайский эстетический художественный канон / 28
Периодизация истории эстетической мысли / 33
Философская и искусствоведческая эстетика / 37
Особенности трактатов эстетики и теории искусства / 43
Типология трактатов / 45
Развитие идей в трактатах изобразительного искусства (каллиграфия, живопись) / 47

МИР ОСНОВНЫХ ЭСТЕТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ / 55

Своеобразие китайских эстетических категорий / 56
Идея неиссякаемой потенции Пустоты / 61
Гармония – основная категория эстетики / 65
Относительность категории прекрасного / 67
Натуральность, простота и чистота / 72
Пресность – поэтика приглушенной красоты / 75

Вторая часть. ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА

СВОЕОБРАЗИЕ ФЕНОМЕНА КИТАЙСКОГО ИСКУССТВА / 77
Понимание искусства / 78
Художественный стиль, школа и направление / 84
Таинственный язык символов / 88
Перспективные системы / 99
Тонкости композиционного мышления / 104
Статус художественных академий и их роль в китайской культуре / 112

ХУДОЖНИК И ОРБИТА ЕГО ТАЛАНТА / 119

Образ художника / 120
Универсальность таланта и мастерство / 123
Художник – аналог мыслителя / 126
Тип эксцентричного художника / 130
Взаимодействие художника с природой / 132

ПОНИМАНИЕ ПРОЦЕССА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА / 137

Многообразие взглядов на процесс художественного творчества / 138
Рациональность и спонтанность / 141
Энергетическое понимание художественного творчества / 145
Внешние и внутренние факторы влияния / 147
Вино, галлюциногенные средства и проявления психической патологии в творчестве / 151

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ЕГО ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ / 155

Понятие произведения искусства и формы его бытия / 156
Пространство и время / 160
Художественная форма / 162
Эстетические функции ритма / 166
Магия линии / 169
Цвет и бесцветие / 172
Проблема оригинала. Аутентичное произведение или его копия? / 181

КОНТУРЫ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ИСКУССТВ / 185

Своеобразие китайской системы искусств / 186
Культ поэзии / 189
Взлет образного начала в каллиграфии / 193
Живопись как тихая поэзия / 200
Разнообразие форм скульптуры / 208
Эстетика искусства китайских садов / 211

МУЗЫКА КАК ОТРАЖЕНИЕ ГАРМОНИИ ВСЕЛЕННОЙ / 219

Своеобразие китайского понимания музыки / 220

Осмысление сущности музыки в *Ши-цзин* и *Юэ-цзи* / 221

Философская эстетика музыки / 223

Историческое развитие форм музыкальной культуры / 229

Музыка и эстетические принципы драмы / 232

КАЛЛИГРАФИЯ В СИСТЕМЕ ИСКУССТВ / 237

Своеобразие искусства каллиграфии / 238

Китайская письменность и основные стили каллиграфии / 243

«Четыре драгоценности» или рабочие средства каллиграфа / 247

Нормативные эстетические установки каллиграфии / 250

Связи каллиграфии с другими искусствами / 254

Третья часть. ФИЛОСОФСКАЯ ЭСТЕТИКА

ДРЕВНОСТЬ И ЭСТЕТИКА КЛАССИЧЕСКОГО КОНФУЦИАНИЗМА / 273

«Книга перемен» (*Ицзин*) и истоки философской эстетики / 274

Эстетика Конфуция / 278

Развитие эстетической традиции конфуцианства / 284

Неоконфуцианство и особенности развития эстетики китайского возрождения / 288

«Учение о сердце» Ван Янмина / 291

ЭСТЕТИКА КЛАССИЧЕСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ДАОИЗМА / 293

Лао цзы и классический философский даоизм / 294

Принципы даоистской эстетики / 299

Философия искусства Чжуан цзы / 305

Взлет эстетики неодаоизма / 315

ТРАДИЦИЯ ЭСТЕТИКИ ЧАНЬ / 317

Истоки учения / 318

Своеобразие чаньской мыслительной традиции / 323

Лейтмотив отстранения от внешнего мира / 326

Принципы чаньской эстетики / 328

Медитационный характер искусства / 331

Четвертая часть. РАЗВИТИЕ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

ИСТОРИОГРАФИЯ ИСКУССТВА / 337

Своеобразие искусствоведческой историографии / 338

Чжу Цзюсюань. История живописи эпохи династии Тан / 338

Чжан Яньюань. Видение истории китайской живописи / 341

Го Жосюй. Взгляд на историю искусства / 344

ИСТОКИ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА / 347

Становление искусствоведческой эстетики / 348

Эстетика «ветра и потока» (*фэнлиу*) / 350

Эстетика каллиграфии Ван Сичжи / 352

Принципы живописной эстетики Гу Кайчжи / 354

Предпосылки становления ранней эстетики пейзажной живописи / 357

Вклад Цзун Бина и Ван Вэя (415–443) в развитие пейзажной эстетики / 361

Се Хэ. Шесть основных принципов живописи / 364

ЭПОХА ТАН И ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ПЯТИ ДИНАСТИЙ / 367

Сдвиги в художественной культуре эпохи Тан / 368

Особенности развития каллиграфии / 371

Универсальность творчества Ван Вэя (701–761) / 373

Эстетика пейзажной живописи Цзин Хао / 376

Концепция монументального пейзажа Ли Чэна / 379

ЭПОХА СЕВЕРНОЙ СУН / 383

Черты эстетики ренессанса / 384

Возвышение пейзажной живописи / 386

Драматизм монументального пейзажа Фань Куаня / 389

Взлет школы «интеллектуалов» (*вэньренхуа*) / 391

Эстетика и искусство Су Ши / 396

Творческие порывы Ми Фу / 399

Го Си и эволюция идей академической эстетики / 406

Концепция „поэтического пейзажа“ Ли Тана / 410

ВЗЛЕТ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ ЮЖНОЙ СУН / 413
Специфические черты пейзажной живописи / 414
Чаньская концепция пейзажа Лян Кайя / 416
Понимание пейзажа Ма Юаня и Ма Линя / 418
Стиль пейзажной живописи Ся Гуйя / 422
Отражение эстетических идеалов чань в творчестве Му Ци / 425
РОСТ ВЛИЯНИЯ ИНТИМНОСТИ В ЭПОХУ ЮАНЬ / 429
Специфические черты эстетической мысли и искусства / 430
Вклад творчества «отшельника императорского дворца» Чжао Мэнфу / 437
У Чжен и поэтика одинокой сливы / 437
Пресность в пейзажах Ни Цзая / 438
Неодаоистская концепция пейзажа Хуан Гунвана / 440
ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ В ЭПОХУ МИН / 443
Развитие культуры и искусства / 444
Канонизация пейзажной живописи / 448
Интерпретация классиков Шэнь Чжоу / 452
Экцентричное творчество Сюй Вейя / 456
Обращение к традициям Дун Цичана / 459
СМЕНА ЭСТЕТИЧЕСКИХ ИДЕАЛОВ НАЧАЛА ЭПОХИ ЦИН / 463
Причины смены эстетических идеалов / 464
Развитие связей с Западом / 466
Углубление конфронтации / 469
«Четыре Вана» и интерпретирование классиков / 472
Экцентричный индивидуализм Гао Сяня / 476
Философия искусства «единой линии» Ши Тао / 481
Эстетика Ван Гайя / 486
ПРИЗНАКИ УГЛУБЛЯЮЩЕГОСЯ КРИЗИСА / 491
Потрясения XIX века / 492
Столкновение китайских и западных художественных традиций / 496
Подъем шанхайской школы / 498
Наследие художников «четыре Рен» / 500
Отражение эпохи в творчестве У Чаншо / 503
ЗАКАТ ТРАДИЦИЙ И ВЫЗОВЫ СТРЕМИТЕЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ / 507
Изменения в эстетической мысли начала XX века / 508
Своеобразие периода республики / 509
Продолжение традиций интеллектуалов в творчестве Хуан Биньхуна / 518
Народность Ци Байши / 522
Универсализм Сюй Бейхуна / 524
Чжан Дацань и сила традиции / 528
Школа <i>Линьнан</i> / 534
Эстетика маоистского «революционного реализма» / 545
Противоречия развития постмаоистского искусства / 547
Укоренение постмодерна и влияние художественного рынка / 550
Заключение / 553
Резюме на английском языке / 558
Литература и источники / 579
Периодизация истории Китая / 592
Список крупнейших живописцев и каллиграфов / 593
Список основных трактатов китайской традиционной эстетики / 595
Словарь терминов эстетики китайского изобразительного искусства / 596
Список личных имен / 597
Содержание на французском языке / 599
Содержание на английском языке / 602
Содержание на русском языке / 605