

Zhao Yiting

Postgraduate student

Russian State University of Design and Applied Arts

e-mail: 1993zhaoyiting@gmail.com

Moscow, Russia

ORCID 0009-0009-1547-2311

DOI: 10.36340/2071-6818-2025-21-1-34-41

FEATURES OF THE ARTISTIC EVOLUTION OF CHINESE GRAPHICS FROM ANTIQUITY TO THE QING ERA

Summary: Chinese graphics employs a variety of materials and production techniques that are incompatible with the European tradition. Firstly, these are materials, specifically, coloured and black ink, that are diluted with water. Furthermore, xylography, the oldest method of printed graphics, originated in China. The history of graphic art can also be attributed to the development of stone carving for the creation of seals with calligraphic and figurative motifs, which started in the second century AD when paper was introduced and began to spread in China. Moreover, calligraphy served as the foundation

Graphics were used as a means of communication and an information recording tool reflecting the beliefs, way of life, and activities of prehistoric people long before writing. Petroglyphs and rock paintings of the Stone Age, including images of hunting, nomadic life, symbols and prints, allow us to understand the social aspects and conditions of their existence. Graphics evolved in two directions over time: they became the earliest art forms and eventually became pictographic symbols, which served as the foundation for the earliest writing systems. During the Shang Dynasty (商, 17th–11th centuries BC), pictograms made on bones, clay, stone, and metal were used to record events and convey information [1, p. 4].

Book illustrations emerged on bamboo and silk, which were the key information carriers of the time, during the Warring States Period and the Qin (秦, 221–207 BC) and Han (汉, 202 BC–220 AD) dynasties. Bamboo was used for text and simple outlines. Silk, more suitable for drawings, has survived in small quantities due to the difficulty of storage. These illustrations, either included in a

for the traditions of the *guó huà* fine art; the uniqueness of China's entire artistic culture, which spans thousands of years, is the inseparable connection between Chinese calligraphy, graphics, and painting. With special focus on the key phases of the development of traditional Chinese graphics and their social functions, the article explores the origins and evolution of Chinese graphics, as well as their role in cultural communication.

Keywords: Chinese graphics, calligraphy, book illustration, engraving, cultural heritage of China.

text or existing separately, became the basis of ancient book graphics.

Drawing and writing characters on silk is known as a silk manuscript. These scrolls, usually rolled left to right, were created using wooden sticks. A fragment discovered in 1942 in a bullet depository in Changsha, Hunan Province, is one of the earliest examples of graphics on silk to be found. Known as the Ch'u Silk Manuscript (帛书图形), the fragment is now housed in the Metropolitan Museum of Art in New York City. Mythological scenes related to celestial phenomena, the seasons, and deities such as Nüwa, Yandi, and Zhurong, are depicted there; moreover, twelve statues of gods are presented [2, p. 71]. The manuscript is a unique example of graphics on silk that predates the Qin Dynasty (221–207 BC), providing insight into the graphic style of the time.

Moreover, two unique silk paintings dating back to the Warring States Period were found in the Chu Tomb in Changsha: Hero Riding a Dragon (人物御龙帛画), depicting a hero on a dragon ascending to heaven, and Character in the Company of a Drag-

Fig.1

on and a Phoenix (人物龙凤帛画), showing a praying woman, surrounded by dragons and phoenixes. These works were made in the *gongbi* technique; they are characterised by thick contour lines and local colouring. Their careful execution and decorativeness laid the foundation for Chinese graphic art, opening the way for its further development during more than two thousand years (ill. 1).

Before the invention of printing, literature was passed around by hand, which led to the emergence of the Manuscript period. The Buddhist texts

Fig.2. Biographies of Exemplary Women, the Eastern Jin dynasty, Gu Kaizhi, 25,8 x 417,8 cm. (317-420) 列女传图 东晋 顾恺之 纵25.8cm, 横417.8cm

from Dunhuang are particularly striking examples of handwritten graphics. They contain exquisite illustrations in a variety of styles: from delicate outline drawings to monumental images reminiscent of frescoes. Among them, works such as the Guanyin Pumen Ping (观音普门品) and the Sutra of the Ten Kings Spoken by the Buddha (佛说十王经) stand out. They include both monochrome and colour images, testifying to the high level of skill of the artists of that time.

The graphic art development during the Wei, Jin, Southern, and Northern Dynasties (220–589) was aimed at popularising Confucianism and Buddhism. Gu Kaizhi (顾恺之), recognised as the first outstanding master of this direction in Chinese painting, made a significant contribution to the development of illustrative art. His works, such as the Admonitions Scroll (女史箴图), Biographies of Exemplary Women (列女传图), and Luoshenfu Map (洛神赋图), were created by hand and became a standard for subsequent generations. Copies of these works made during the Tang and Song dynasties have survived to this day, confirming their importance in the history of Chinese book graphics [4, p. 21] (ill. 2).

The graphic art of books of the Tang Dynasty (唐, 618-907) is mainly represented by works discovered in the Mogao Caves in Dunhuang, and is divided into two main types: hand-made and printed graphics. In the early and middle Tang periods, unique graphics prevailed — monochrome drawings and colour images applied with a brush or a reed pen, with linear drawings dominating. Woodblock printing technology was in its infancy, and the number of prints remained limited. In the second half of the Tang period, printing technology began to spread actively. Buddhist communities were the first to take advantage of woodblock printing to replicate and distribute a significant number of sacred texts. As a result, Buddhism gained influence and became the dominant religion of the era. The themes of the graphic arts of that time were mainly related to Buddhism; however, they also covered Taoism, literature, science, technology, and fortune-telling. The Diamond Sutra (金刚经), printed in 868, with an illustration on the title page, is of particular interest. This work is considered one of the earliest surviving examples of woodblock printing in the world and is an important evidence of the development of book graphics in the Tang Dynasty (ill. 3).

Fig.3. Diamond Sutra, the Tang dynasty (868). Paper, xylography. 23,7 x 28,5 cm. Found in the Sutra Cave, cave 1. 金剛般若波羅密經 公元868 雕版印刷術

Book graphics of the Song (宋, 960–1279) and Yuan (元, 1271–1368) dynasties were mainly created using the matrix printing technique. In the Song Dynasty, the flourishing of the commodity economy stimulated the development of folk art and culture, which, combined with the Buddhism traditions, formed the main cultural directions of that time. During these periods, most of the illustrations in books were devoted to Buddhist themes and were distinguished by a high artistic level. Examples include the illustrations of the Prajnaparamita Sutra (金剛般若波羅密經), kept in the Qingliang Temple in Japan, and the popular images of the Lotus Sutra (妙法蓮華經). At the same time, oral folklore and folk art became very popular among urban residents, contributing to the development of fiction, which was distinguished by a variety of genres. In addition to religious topics, books covered the fields of social and natural sciences, philosophy, and art. The illustrations of novels, which became an innovative direction in book graphics, are particularly noteworthy. Among them, the illustrations for the work Biographies of Exemplary Women (列女傳) from the Song period and the illustrations for the novel Five Kinds of Pinghua (全相平話五種) from the Yuan era stand out. They are among the earliest examples of graphic accompaniment to text in Chinese literature (ill. 4, 5).

During the Ming Dynasty (1368–1644), Chinese printed graphics reached a golden age. This period was characterised by a large number of works, high quality, and wide influence. The subjects of book graphics were extremely diverse, including Buddhist scriptures, Taoist writings, Confucian classics, humanities, culture, analysis of ancient tradition, poetry, painting, theatre, novels, as well as scientific and medical treatises, and daily life motifs. Books of that time can be called a kind of “encyclopedia”. Ming graphics not only reached outstanding heights in Chinese art, but also are an important part of the cultural heritage of that era. The illustrations for such works as Romance of the Three Kingdoms (三國演義), Water Margin (水滸傳), Journey to the West (西遊記), Jin Ping Mei (金瓶梅), and Romance of the Western Chamber (西廂記), are particularly interesting (ill. 6).

During the Qing Dynasty (1644–1912), book illustrations were divided into two main categories: court illustrations and folk illustrations. In literature, the novel continued to develop. The famous Dream of the Red Chamber (紅樓夢) and Liao Zhai Zhi Yi (聊齋志異) were the most significant ones. In the field of theatre, in particular Beijing Opera, various dramatic genres, which had a significant impact on the visual arts, also flourished. Chinese painting reached its apogee during this period. Culturally,

Fig.4. Illustrations for the Prajñāpāramitā sutra, Shouren, the Northern Song dynasty (985). 金剛般若波羅密經的插图，在日本京都清凉寺收藏 985年 吴守真 北宋

the early Qing Dynasty continued the traditions of the late Ming Dynasty, and its golden age was during the reigns of the Kangxi, Yongzheng, and Qianlong emperors, when the dynasty’s unique artistic and cultural identity was formed. However, from the middle of the Qing Dynasty, the country experienced a decline, reflected in book illustrations, due to the policy of isolation, literary censorship, and political corruption (ill. 7).

Chinese graphics have come a long way from simple ritual images to complex book illustrations, achieving a high level of artistic and technical perfection. As an art that combines visual and printing techniques, graphics have made an important

contribution to the development of Chinese culture, conveying philosophical and religious ideas and forming aesthetic concepts. Modern study of Chinese graphics allows us not only to appreciate the uniqueness of this art, but also to understand how it has influenced the development of literature, religion, and social values. In order to better understand its impact on modern art and society, scholars can also focus more on the artistic evolution, transformation, and adaptation of Chinese graphics in the most recent culture, developing in the midst of globalisation, digitalisation, and intense cultural exchange.

REFERENCES:

1. Xu Xiaoman and Wang Fukang. 2007. History of Illustrations in Ancient China, Shanghai Ancient Texts Publishing House, Shanghai, China, p. 4. 徐小蛮 王福康《中国古代插图史》[M] 上海古籍出版社, 2007年12月. 第4页。
2. Li Xueqin. 1986. “The Chu Silk Manuscript”, The Great Chinese Encyclopedia: Archaeology, Great Chinese Encyclopedia Publishing House, Beijing, China, p. 71. 李学勤《楚帛书》, 《中国大百科全书·考古学》, 中国大百科全书出版社, 1986年8月, 第71页
3. Chen Ruilin. 2006. A Brief History of Ancient Chinese Graphic Art, Tsinghua Publishing House, Beijing, China, pp. 1-9. 陈瑞林. 中国古代图形艺术简史. 清华大学出版社, 2006年, 第1-9页。
4. Zhu Chunshou. 2005. History of Chinese Illustrative Art, Tsinghua University Press, Beijing, China, pp. 21-26. 祝重寿《中国插图艺术史话》[M] 清华大学出版社, 2005年, 第21-26页。

Чжао Итин

аспирант

Российский государственный

художественно-промышленный

университет им. С.Г. Строганова

e-mail: 1993zhaoyiting@gmail.com

Москва, Россия

ORCID 0009-0009-1547-2311

DOI: 10.36340/2071-6818-2025-21-1-34-41

ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЭВОЛЮЦИИ КИТАЙСКОЙ ГРАФИКИ ОТ ДРЕВНОСТИ ДО ЭПОХИ ЦИН

Аннотация: Китайская графика использует различные материалы и техники создания, которые не согласуются с европейской традицией. Прежде всего, это материалы, разводимые водой, а именно черная и цветная тушь. Кроме того, древнейшая техника печатной графики – ксилография появилась именно в Китае. Помимо того, с появлением и распространением бумаги в Китае уже во II в. н.э. начинает развиваться резьба по камню для изготовления печатей, использующих каллиграфические и фигуративные мотивы, которые также можно рассматривать как часть истории графического искусства. Тем более, что каллиграфия

Задолго до появления письменности графика служила средством общения и фиксации информации, отражая верования, образ жизни и деятельность первобытных людей. Петроглифы и наскальные рисунки каменного века, включающие изображения охоты, кочевой жизни, символов и отпечатков, позволяют понять социальные аспекты и условия их существования. Со временем графика развивалась в двух направлениях: превращалась в ранние формы искусства и эволюционировала в пиктографические символы, которые стали основой первых систем письма. В эпоху Шан (商, XVII–XI века до н.э.) пиктограммы, фиксируемые на костях, глине, камне и металле, использовались для записи событий и передачи информации. [1, с. 4]

В эпоху Воюющих Царств и династий Цинь (秦, 221–207 годы до н.э.) и Хань (汉, 202 год до н.э. – 220 год н.э.) книжная графика зародилась на бамбуковых дощечках и шелке — ключевых

легла в основу традиций изобразительного искусства гохуа, неразрывная связь китайской каллиграфии, графики и живописи составляет специфику всей художественной культуры Китая, насчитывающей тысячи лет. В данной статье рассматриваются происхождение и эволюция китайской графики, а также её роль в культурной коммуникации, с особым вниманием к основным этапам развития традиционной китайской графики и её социальным функциям.

Ключевые слова: китайская графика, каллиграфия, книжная иллюстрация, гравюра, культурное наследие Китая.

носителях информации того времени. Бамбук использовался для текста и простых контуров, а шелк, более подходящий для рисунков, сохранился в небольшом количестве из-за сложности хранения. Эти иллюстрации, включавшиеся в текст или существовавшие отдельно, стали основой древней книжной графики.

Рисование и написание символов на шелке известно как «шелковый рукописный свиток» (silk manuscript). Эти свитки, обычно свернутые с левой стороны вправо, создавались с использованием деревянных палочек. Одним из самых ранних найденных примеров шелковой графики является фрагмент, обнаруженный в 1942 году в храме Пуль в Чанше, провинция Хунань. Этот фрагмент, известный как «Шелковая рукопись Чу» (The Ch'u Silk Manuscript 《帛书图形》), ныне хранится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Он изображает мифологические сцены, связан-

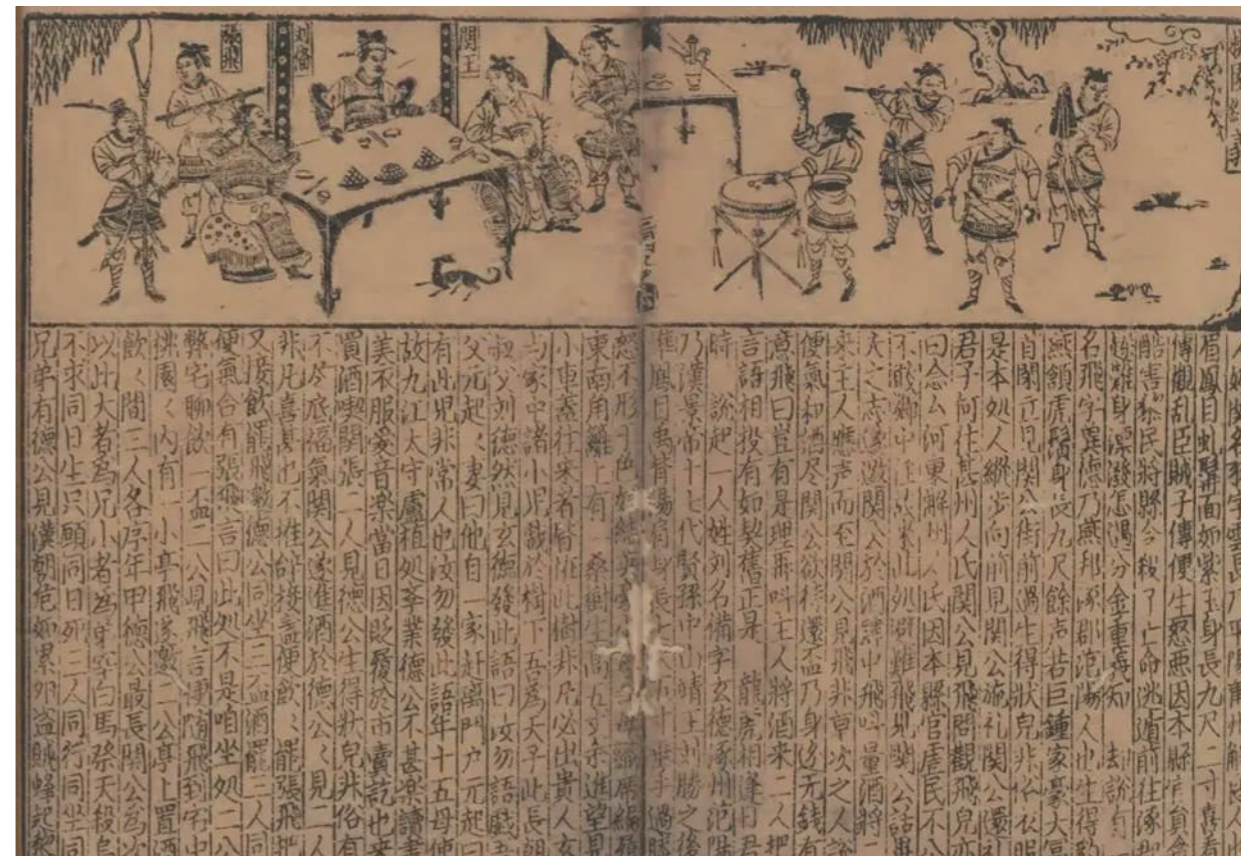

Fig.5. The Records of the Three Kingdoms 元代 1321-1323 建安虞氏刊本 高13.6厘米 宽18厘米 全相三国志平话 桃园结义 日本内閣文库

ные с небесными явлениями, временами года и божествами, такими как Нюйва, Янди и Чжуронг, и включает двенадцать статуй богов.[2, с.71] Этот манускрипт является уникальным примером графики на шёлке, появившийся ещё до воцарения династии Цинь (221 – 207 гг. до н.э.), представляя представление о графическом стиле того времени.

Кроме того, в гробнице Чу в Чанше были найдены две уникальные шелковые картины, относящиеся к периоду Воюющих Царств: «Герой верхом на драконе» 《人物御龙帛画》, изображающая восхождение героя на небеса верхом на драконе, и «Персонаж в обществе дракона и феникса» 《人物龙凤帛画》, где показана молящаяся женщина в окружении драконов и фениксов. Эти произведения выполнены в технике гунби, отличающиеся жирной контурной линией и локальным колоритом. Их аккуратное исполнение и декоративность заложили основы китайской графики, открыв путь для её дальнейшего развития на протяжении более двух тысяч лет. (Рис.1)

До изобретения книгопечатания литература распространялась рукописным способом, что обусловило появление «периода рукописей». Особенно яркими примерами рукописной гра-

фики являются буддийские тексты из Дуньхуана. Они содержат изысканные иллюстрации, выполненные в различных стилях: от тонких контурных рисунков до монументальных изображений, напоминающих фрески. Среди них выделяются произведения, такие как «Гуаньинь Пумэнь Пин» 《观音普门品》 и «Сутра десяти королей, произнесённая Буддой» 《佛说十王经》, включающие как монохромные, так и цветные изображения, свидетельствующие о высоком уровне мастерства художников того времени.

Развитие графического искусства в период династий Вэй, Цзинь, Южной и Северной (Уэи南北朝时期220 — 589 г) было направлено на популяризацию конфуцианства и буддизма. Значительный вклад в становление иллюстративного искусства внёс Гу Кайчжи(顾恺之), признанный первым выдающимся мастером этого направления в китайской живописи. Его работы, такие как «Свиток упреков» (“Admonitions Scroll” 《女史箴图》), «Биографии примерных женщин» (“Biographies of Exemplary Women” 《列女传图》) и «Карта Лоошэнфу» (“Luoshenfu map” 《洛神赋图》), создавались вручную и стали эталоном для последующих поколений. Копии этих произведений, выполненные в эпоху

Fig.6. The Ming dynasty (1573-1620). Journey to the West. Illustrations for the opera. Books published in the cities of Suzhou and Hangzhou. 明代 西游记 戏曲插图 万历苏杭刊本

династий Тан и Сун, сохранились до наших дней, подтверждая их значение в истории китайской книжной графики. [4, с. 21] (Рис.2)

Графическое искусство книг периода династии Тан (唐618-907гг.) в основном представлено произведениями, обнаруженными в пещерах Могао в Дуньхуане, и делится на два основных типа: ручная и печатная графика. В ранний и средний периоды Тан преобладала уникальная графика – монохромные рисунки и цветные изображения, нанесённые кистью или тростниковым пером, при этом доминировали именно линейные рисунки. Технология ксилографии находилась на начальной стадии развития, а количество отпечатков оставалось ограниченным. Во второй половине периода Тан печатная техника начала активно распространяться. Буддийские общины первыми воспользовались преимуществами ксилографии, чтобы тиражировать и распространять значительное количество священных текстов. Благодаря этому буддизм укрепил своё влияние и стал доминирующей религией эпохи. Тематика графики того времени преимущественно была связана с буддизмом, но охватывала также даосизм, литературу, науку, технику и гадания. Особенно выделяется «Алмазная сутра» (《金刚经》), отпечатанная в 868 году, с иллюстрацией на титульной странице. Этот памятник считается одним из самых ранних сохранившихся образцов ксилографии в мире и является важным свидетельством развития книжной графики эпохи Тан. (Рис.3)

Книжная графика периодов династий Сун (宋960-1279 гг.) и Юань (元1271-1368 гг.) преимущественно создавалась с использованием техники матричной печати. Расцвет товарной экономики

в эпоху Сун стимулировал развитие народного искусства и культуры, которые, сочетаясь с традициями буддизма, сформировали основные культурные направления того времени. Большинство иллюстраций в книгах этих эпох были посвящены буддистским темам и отличались высоким художественным уровнем. Примерами являются иллюстрации к «Праджняпарамита сутре» (《金刚般若波罗密经》), хранящиеся в храме Цинлян в Японии, и популярные изображения к «Лotosовой сутре» (《妙法莲花经》). Одновременно, устный фольклор и народное искусство стало весьма популярным и среди городских жителей, что способствовало развитию художественной литературы, отличавшейся многообразием жанров. Помимо религиозных тем, книги охватывали области социальных и естественных наук, философии и искусства. Особого внимания заслуживают иллюстрации к романам, ставшие новаторским направлением книжной графики. Среди них выделяются иллюстрации к произведению «Биографии примерных женщин» (《列女传》) периода Сун и иллюстрации к роману «Пять видов пинхуа» (《全相平话五种》) эпохи Юань, которые являются одними из самых ранних примеров графического сопровождения текста в китайской литературе. (Рис.4,5)

В период династии Мин (明1368-1644 гг.) китайская печатная графика достигла золотого века. Это время отличалось большим количеством произведений, высоким качеством и широким влиянием. Тематика книжной графики была крайне разнообразной, включая буддийские писания, сочинения даосизма, конфуцианскую классику, гуманитарные науки, культуру, анализ древней традиции, поэзию, живопись, театр, романы, а также научные и медицинские трактаты, мотивы повседневной жизни. Книги того времени можно назвать своего рода «энциклопедиями». Графика династии Мин не только достигла выдающихся высот в китайском искусстве, но и является важной частью культурного наследия той эпохи. Особенно интересны иллюстрации к таким произведениям, как «Романс Трёх Королевств» (《三国演义》), «Речные заводы» (《水浒传》), «Путешествие на Запад» (《西游记》), «Цзинь Пин Мэй» (《金瓶梅》) и «Роман западной палаты» (《西厢记》). (Рис.6)

В эпоху династии Цин (清1644-1912 гг.) книжная графика делилась на две основные категории: придворную и народную. В литературе продол-

жает развиваться роман, важнейшими из которых стали прославленные «Сон в красном тереме» (《红楼梦》) и «Ляо-чжай-чжи-и» (《聊斋志异》). В области театра, в частности Пекинской оперы, также процветали различные драматические жанры, которые оказывали значительное влияние на изобразительное искусство. Китайская живопись в этот период достигла своего апогея. В культурном плане ранняя династия Цин продолжала традиции поздней династии Мин, а её золотой век пришелся на правление императоров Канси, Юнчжэн и Цяньлун, когда была сформирована уникальная художественная и культурная идентичность династии. Однако с середины династии Цин, из-за политики изоляции, литературной цензуры и политической коррупции, страна пережила упадок, что отразилось и на книжной графике. (Рис.7)

Китайская графика прошла долгий путь от простых ритуальных изображений до сложных книжных иллюстраций, достигнув высокого уровня художественного и технического совершенства. Будучи искусством, сочетающим изобразительные и печатные техники, графика внесла важный вклад в развитие китайской культуры, передавая философские и религиозные идеи и формируя эстетические представления. Современное изучение графики Китая позволяет не только оценить уникальность этого искусства, но и понять, каким образом оно повлияло на развитие литературы, религии и общественных ценностей. Более

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Сюй Сяомань, Ван Фукан. История иллюстраций в древнем Китае. - Шанхай: Шанхайское издательство древних текстов, 2007. - С. 4. 徐小蛮 王福康《中国古代插图史》[M] 上海古籍出版社, 2007年12月. 第4页.
2. Ли Сюэцин. Шелковая рукопись Чу / Большая Китайская энциклопедия: Археология. - Пекин: Издательство Большой Китайской энциклопедии, 1986. - С. 71. 李学勤《楚帛书》,《中国大百科全书·考古学》, 中国大百科全书出版社, 1986年8月, 第71页.
3. Чэнь Жуйлинь. Краткая история древнекитайского графического искусства. - Пекин: Издательство Цинхуа, 2006. - С. 1-9. 陈瑞林. 中国古代图形艺术简史. 清华大学出版社, 2006年, 第1-9页.
4. Чжу Чуншоу. История китайского иллюстративного искусства. - Пекин: Издательство Университета Цинхуа, 2005. - С. 21-26. 祝重寿《中国插图艺术史话》[M] 清华大学出版社, 2005年, 第21-26页.

Fig.7. Liaozhai zhiyi saw a monster through the window. Hand-painted illustrations in the Qing palace. 清宫手绘插图 聊斋志异 纸本设色 工笔重彩 先藏中国历史博物馆 窥窗见鬼

того, исследователи могут уделить больше внимания художественной эволюции, трансформации и адаптации китайской графики в новейшей культуре, развивающейся в русле глобализации, цифровизации и интенсивного культурного обмена, чтобы глубже понять её влияние на современное искусство и общество.