

ORCID: 0000-0001-7945-8353

*П. С. Одинокова**

**«Запись о нарисованном Вэнь Юйкэ
склонившемся бамбуке
из долины Юньдан»**

Аннотация. В статье представлен перевод на русский язык эссе Су Ши 蘇軾 (1037–1101) «Запись о нарисованном Вэнь Юйкэ склонившемся бамбуке из долины Юньдан» («Вэнь Юйкэ хуа Юньдан гу янь чжу цзи» 文與可畫筍簞谷偃竹記). В эссе Су Ши излагает наставления мастера живописи сунской эпохи Вэнь Туна 文同 (1018–1079) о том, как писать бамбук, и рассказывает о теплых отношениях, которые существовали между ними.

Ключевые слова: китайская живопись, бамбук, Су Ши, Вэнь Тун, эпоха Сун

* *Одинокова Полина Сергеевна*, канд. искусствоведения, старший научный сотрудник отдела восточного искусства Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств РАН (Москва), polina.odinokova@gmail.com

Polina S. Odínokova**

Record of Wen Yuke's Painting of the Dipping Bamboo of Yundang Valley

Abstract. The article presents Russian translation of the essay «Record of Wen Yuke's Painting of the Dipping Bamboo of Yundang Valley» (*Wen Yuke hua Yundang gu yan zhu ji* 文與可畫筴簞谷偃竹記), written by Su Shi 蘇軾 (1037–1101). Su Shi recites the instructions given by the Song dynasty master Wen Tong 文同 (1018–1079) about the bamboo painting and describes cordial relationships existing between them.

Keywords: Chinese painting, bamboo, Su Shi, Wen Tong, Song dynasty

Автор «Записи о нарисованном Вэнь Юйкэ склонившемся бамбуке из долины Юньдан» (далее «Запись о нарисованном Вэнь Юйкэ бамбуке») — известный политический деятель, поэт, каллиграф, художник и теоретик искусства эпохи Северной Сун Су Ши 蘇軾 (1037–1101). Литературное наследие Су Ши представлено многочисленными сочинениями, среди которых стихотворения, славословия, эпиграммы и эссе. «Запись о нарисованном Вэнь Юйкэ бамбуке» была сделана им в 1079 г. к свитку, подаренному сунским мастером Вэнь Туном 文同 (1018–1079). Вэнь Тун приходился Су Ши двоюродным братом и вошел в историю китайской живописи как основоположник стиля бамбука, написанного тушью. Созданное Вэнь Туном направление впоследствии стали называть Хучжоуской школой [живописи] бамбука (*Хучжоу чжун пай* 湖州竹派)¹.

** **Odínokova Polina Sergeyevna**, Ph. D. (Art), Senior Research Associate, Eastern Art Department, Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts (Moscow), polina.odinokova@gmail.com

¹ Хучжоу 湖州 — округ, в котором служил когда-то Вэнь Тун, находился на территории современной провинции Чжэцзян.

«Запись о нарисованном Вэнь Юйкэ бамбуке» не единственное сочинение Су Ши, посвященное живописи Вэнь Туна, но, пожалуй, одно из самых значимых. Через двести с лишним лет именно его написал на первых страницах своего альбома «Каталог [изображений] бамбука тушью» («Мо чжу пу» 墨竹譜)² юаньский мастер У Чжэнь 吳鎮 (1280–1354). В «Записи о нарисованном Вэнь Юйкэ бамбуке» Су Ши пересказывает наставления Вэнь Туна о том, как следует писать бамбук. Вэнь Тун советовал живописцам перед тем как браться за кисть «обрести законченный [образ] бамбука в груди» (*дэ чэн чжу юй сюн чжун* 得成竹於胸中). Слова Вэнь Туна впоследствии превратились в своеобразную формулу, к которой обращались в трактатах и руководствах по живописи художники и теоретики цинской эпохи, такие как Ван Юаньци 王源祁 (1644–1715), Ван Чжиюань 汪之元 (XVII–XVIII вв.), Чжэн Баньцяо 鄭板橋 (1693–1766), Дун Ци 董榮 (1772–1844). Су Ши высказывает в эссе и свои соображения о том, как писать бамбук. По его мнению, художнику необходимо не только представить бамбук, но и обладать достаточным уровнем мастерства, чтобы реализовать свой замысел. Из текста эссе также можно узнать о шутиливой переписке между Су Ши и Вэнь Туном и теплых чувствах, которые их связывали.

Первая часть эссе была переведена на английский язык Стивенем Оуэном [Owen 1996, p. 642], а полный перевод эссе выполнен Питером С. Штурманом [Sturman 2019, p. 17–19], на русский язык И. О. Голубевым (1930–2000), Е. В. Завадской (1930–2002) и С. Н. Соколовым-Ремизовым (1931–2023) были переведены отдельные фрагменты [Голубев 1975, с. 29–31; Завадская 1969, с. 100; Завадская 1975, с. 403–404; Соколов-Ремизов 1985, с. 253–254].

Автор выражает благодарность редактору сборника к. филос. н. Н. В. Руденко за советы и ценные замечания при работе над данной статьей.

² Альбом «Каталог [изображений] бамбука тушью» был написан У Чжэнем в 1350 г. для сына. На двадцати листах этого альбома художник изображает бамбук во всем его многообразии, пишет стихи, обращается к сюжетам древности, дает указания и делится секретами. В настоящее время альбом находится в собрании Музея императорского дворца в Тайбэе.

文與可畫篋簞谷偃竹記

Запись о нарисованном Вэнь Юйкэ склонившемся бамбуке из долины Юньдан

竹之始生，一寸之萌耳，而節葉具焉。自蝸腹蛇蚶以至于劍拔十尋者，生而有之也。今畫者乃節節而為之，葉葉而累之，豈復有竹乎？故畫竹必先得成竹於胸中，執筆熟視，乃見其所欲畫者，急起從之，振筆直遂，以追其所見，如兔起鶻落，少縱則逝矣。與可之教予如此。予不能然也，而心識其所以然。夫既心識其所以然，而不能然者，內外不一，心手不相應，不學之過也。故凡有見於中而操之不熟者，平居自視了然，而臨事忽焉喪之，豈獨竹乎？

[Когда] бамбук начинает прорастать, [это] побег [размером] в один *цунь*³, не более, но коленца и листья имеются у него! Начиная с [ростков размером с] брюшко цикады [или] чешуйку змеи вплоть до мечей, вытянувшихся на десятки *сюней*⁴ [в высоту], с рождения [он] обладает ими. Поэтому ныне те, кто рисуют [бамбук], коленце за коленцем возводят его [ствол], листок за листком накапливают его [крону], но разве [таким образом] снова возникнет бамбук? Потому [если] рисуешь бамбук, необходимо сначала обрести законченный [образ] бамбука в груди⁵, держа кисть, вни-

³ *Цунь* 寸 — мера длины, в эпоху Сун соответствовала 3,12 см. См. [Ло 1994 с, с. 5].

⁴ *Сюнь* 尋 — мера длины, соответствует восьми *чи*, в эпоху Сун это примерно 2,5 м.

⁵ Вэнь Тун призывает художников сначала представить изображаемое целиком, а затем уже браться за кисть.

Его мысль переключается с положением «замысел опережает кисть» (*и цзай би сянь* 意在筆先), высказанным в VI в. Ван Вэем 王維 в трактате «Рассуждения об изображении гор и вод» («Хуа шаньшуй лунь» 畫山水論). Впоследствии фраза Вэнь Туна превратилась в «готовое выражение» (*чэньюй* 成語) — 胸有成竹 (*сюн ю чэн чжу*) или 成竹在胸 (*чэн чжу цзай сюн*), которое означает, что приступая к делу необходимо иметь обдуманый план. Вэнь Тун не только декларировал свой метод, но и придерживался его на практике. Сунский поэт Чао Бучжи 晁補之 (1053–1110) в одном из стихотворений писал о

мательно [его] рассмотреть, тогда увидишь, что желаешь нарисовать; быстро приняться [писать] следуя тому [возникшему образу], размахивать кистью и напрямую продвигаться, чтобы настигнуть увиденное: словно заяц подскакивает, и ястреб падает [на него камнем]⁶, если [хоть] немного упустишь — [образ] уйдет. Так учил меня Юйкэ. Я не могу так [писать бамбук], но сердцем распознаю, посредством чего [получается] так. А раз сердцем распознаю, посредством чего [получается] так, но не могу так, [то] внешнее и внутреннее не едины, сердце и рука не откликаются друг другу, этот промах [возникает] из-за ненаученности. Поэтому всякий, кто обладает видением внутри, но исполняет это незрело, в обыденной жизни видит себя полностью [понимающим нечто] как есть, однако приступая к делу, быстро утрачивает его. Разве [это касается] только [изображения] бамбука!

子由為《墨竹賦》以遺與可曰：“庖丁，解牛者也，而養生者取之；輪扁，斲輪者也，而讀書者與之。今夫夫子之托于斯竹也，而予以為有道者，則非耶？”子由未嘗畫也，故得其意而已。若予者，豈獨得其意，并得其法。

Цзыю⁷ создал «Оду бамбуку, [написанному] тушью»⁸ и преподнес Юйкэ, [в ней] говорится: «Повар Дин был разделявателем быков, и пестующие жизнь брали его [за образец]. Колесник Бянь был вырубщиком колес, а читающий книги [ученый люд] присоединялся к нему⁹. Ныне то, что наставник вложил

том, как тот работал: Когда Юйкэ пишет бамбук, в груди [у него] законченный [образ] бамбука (與可畫竹時，胸中有成竹).

⁶ Придуманый Су Ши оригинальный оборот «заяц подскакивает, и ястреб падает [на него камнем]» (*tu ci xu lo* 兔起鶻落) впоследствии стал «готовым выражением», подразумевающим, что действовать необходимо мгновенно, моментально.

⁷ Су Чэ / Чжэ 蘇轍 (1039–1112) — младший брат Су Ши, литератор и государственный деятель.

⁸ «Оду бамбуку [написанному] тушью» («Мо чжу фу» 墨竹賦) Су Чэ посвятил живописи Вэнь Туна.

⁹ Повар Дин и колесник Бянь — герои притч трактата «Чжуан-цзы» 莊子, выдающегося памятника древнекитайской философии и литературы. Трактат написан китайским философом, основоположником даосизма Чжуан-цзы (ок. 369 – ок. 286 до н. э.). Повар Дин и колесник

в этот бамбук, я полагаю, обладает Дао, разве [это] не [так]?» Цзыно никогда [в жизни] не рисовал, поэтому постиг эту мысль, и только. А такой как я, разве только постиг эту мысль? [Нет], вдобавок постиг эти законы.

與可畫竹，初不自貴重，四方之人持縑素而請者，足相躡於其門。與可厭之，投諸地而罵曰：“吾將以為襪。”士大夫傳之，以為口實。

Юйкэ рисовал бамбук и поначалу сам не считал [свою живопись] ценной и весомой. Люди с четырех сторон света [приходили], держа полотнища белого шелка, и упрашивали [написать бамбук], [толпились], отдавливая друг другу ноги, у его ворот. Юйкэ это надоедало, [он] бросал эти [полотнища] на землю и ругаясь говорил: «Я пушу [этот шелк себе] на ноговицы!» Ученые мужи и вельможи передавали эти [слова из уста в уста], полагая, что это [все-навсего] отговорки¹⁰.

及與可自洋州還，而余為徐州。與可以書遺余曰：“近語士大夫，吾墨竹一派，近在彭城，可往求之。襪材當萃於子矣。”書尾復寫一詩，其略曰：“擬將一段鵝溪絹，掃取寒梢萬尺長。”予謂與可：“竹長萬尺，當用絹二百五十匹，知公倦於筆硯，願得此絹而已。”與可無以答，則曰：“吾言妄矣。世豈有萬尺竹哉？”余因而實之，答其詩曰：“世間亦有千尋竹，月落庭空影許長。”與可笑曰：“蘇子辯則辯矣，然二百五十匹絹，吾將買田而歸老焉。”因以所畫篋筓谷偃竹遺予曰：“此竹數尺耳，而有萬尺之勢。”

К тому времени, когда Юйкэ вернулся из Янчжоу¹¹, я был в Суючжоу¹². Юйкэ оставил мне письмо, [в котором] сообщал: «Недавно сказал ученым мужам и вельможам, что моя школа [написания] тушью бамбука недавно расположилась в Пэнчэне¹³, и

Бянь не обычные ремесленники, которые достигли мастерства, а люди, постигшие Дао.

¹⁰ Отговорки (kou shi 口實) — букв. «устное наполнение».

¹¹ Янчжоу 洋州 — округ, располагался на западе современного уезда Сисян пров. Шэньси.

¹² Суючжоу 徐州 — округ, находился на территории современной пров. Цзянсу.

¹³ Пэнчэн 彭城 — древнее название округа Суючжоу.

можно направляться испрашивать [свитки] там. Материал для нововиц должен [теперь] собираться у Вас!» В конце письма он еще написал одно стихотворение, оно вкратце гласило: «Собираюсь на одном куске тонкого шелка из Эси¹⁴ уместить замерзшие ветви [бамбука] в десять тысяч *чи*»¹⁵. Я обратился к Юйкэ: «Для бамбука длиною в десять тысяч *чи* полагается использовать тонкого шелка двести пятьдесят *пи*»¹⁶, знаю, что господина утомили кисть и тушечница, [и он] желает заполучить [весь] этот шелк, только и всего». Юйкэ нечего было возразить, поэтому он написал: «Мои слова были опрометчивы. В мире разве есть бамбук в десять тысяч *чи*!» Я следом дополнил [сказанное], ответив на его стихи: «В мире все же имеется бамбук в тысячу *сюней*, [когда] луна заходит, во дворе пустом тени настолько длинны!» Юйкэ рассмеявшись сказал: «Суцзы¹⁷ спорит так спорит, однако за двести пятьдесят *пи* тонкого шелка я куплю пашню и выйду [в отставку] по старости». Поэтому [свиток] с нарисованным склонившимся бамбуком из долины Юньдан [он] оставил мне [в дар], сказав: «Этот бамбук [высотой] в несколько *чи*, и только, но обладает *ши*»¹⁸ в десять тысяч *чи*».

¹⁴ В эпоху Сун в живописи и каллиграфии использовали шелковую ткань, произведенную в местечке Эси 鵝溪 пров. Сычуань.

¹⁵ *Чи* 尺 — мера длины, в эпоху Сун соответствовала 31,2 см. См. [Ло 1994 с, с. 5].

¹⁶ *Пи* 匹 — букв. «кусок», «отрез», используется для измерения тканей. Один *пи* соответствует четырем *чжанам* 丈, один *чжан* в эпоху Сун составлял 3,12 м. См. [Ло 1994 а, с. 947; Ло 1994 с, с. 5].

¹⁷ Су-цзы 蘇子 — прозвище Су Ши, букв. «Учитель Су».

¹⁸ *Ши* 勢 — букв. «положение», является одной из ключевых категорий китайского искусства, встречающейся в трактатах по каллиграфии и живописи. Эта категория связана с правилами работы кистью и тушью, пластическими принципами формообразования и законами композиции. В каллиграфии В.Г. Белозерова определяет *ши* следующим образом: «Традиционно при анализе каллиграфии авторы трактатов происходили из представления о произведении как об определенной энергетической среде, структуру которой образуют энергетические циркуляции. Термин *ши* фиксировал конфигурации пространственного распределения энергии (*ци*). Считалось, что *ши* переводят пластические темы из потенциального состояния в актуальное и соединяют в формообразования, в которых и проявляется их образное содержание». В теории живописи категория *ши* была привнесена из каллиграфии. Одним

筓筓谷在洋州，與可嘗令予作洋州三十詠，《筓筓谷》其一也。予詩云：“漢川修竹賤如蓬，斤斧何曾赦籜龍。料得清貧饒太守，渭濱千畝在胸中。”與可是日與其妻游谷中，燒筓晚食，發函得詩，失笑噴飯滿案。

Долина Юньдан находится в Янчжоу. Юйкэ в свое время велел мне написать тридцать стихотворений, воспевающих Янчжоу, «Долина Юньдан» — одно из них. В стихах я написал: «Стройный бамбук Ханьчуаня¹⁹ презренный, как сорная трава, когда бывало, чтобы топоры и секиры щадили его молодые побеги? Полагаю, что правитель области благороден, беден [и] прожорлив, тысяча му²⁰ [бамбука] с берегов реки Вэй²¹ вмещает его грудь»²². Юйкэ в тот день с его женой странствовали по долине и жарили побеги бамбука для вечерней трапезы. Распечатав письмо и достав стихи, [Юйкэ] не сдержал смеха, [и] пища [из рта] брызнула на весь стол.

元豐二年正月二十日，與可沒於陳州。是歲七月七日，予在湖州曝書畫，見此竹，廢卷而哭失聲。昔曹孟德祭橋公文，有車過腹痛之語。而予亦載與可疇昔戲笑之言者，以見與可于予親厚無間如此也。

Во второй год [правления под девизом] Юань-фэн²³ в первый месяц в двадцатый день Юйкэ скончался в Чэньчжоу²⁴.

из первых этот термин использовал мастер и теоретик живописи Цзун Бин 宗炳 (375–443) в трактате «Введение в изображение гор и вод» («Хуа шаньшуй сюй» 畫山水序). Из-за разницы в культурной традиции сложно найти адекватные аналоги для перевода *шуй* на европейские языки. Специалист по китайской эстетике Гао Цзяньпин считает, что его следует оставлять без перевода. [Белозерова 2013, с. 75–83].

¹⁹ Бамбук, произрастающий в бассейне реки Ханьцзян 漢江.

²⁰ Му 畝 — мера площади земли, соответствует 0,07 га.

²¹ Река Вэй 渭, крупнейший приток реки Хуанхэ, протекает через провинции Ганьсу и Шэньси.

²² Здесь Су Ши использует игру слов, которая строится на многозначности слова 胸 сюн (грудь, брюхо). Он подтрунивает над Вэнь Туном, что тот настолько прожорлив, что способен вместить не только образ бамбука, но и бамбук, растущий по берегам реки Вэй.

²³ Второй год [правления под девизом] Юань-фэн 元豐 — 1079 г.

²⁴ Чэньчжоу 陳州 — округ, находился на территории современного уезда Хуайян пров. Хэнань.

В этот же год в седьмой месяц в седьмой день я в Хучжоу²⁵ просушивал на солнце [свитки с] каллиграфией [и] живописью, увидел этот бамбук, отложил свиток и заплакал, не сдержав [рыдающий в] голос. Некогда в сочинении Цао Мэндэ²⁶, [где он] поминает господина Цяо²⁷, были слова «повозка проедет, брюхо заболит»²⁸. Я же записал наши с Юйкэ прошлые шутливые и смешные разговоры, чтобы [стало] видно, что Юйкэ ко мне был привязан и великодушен неизменно в такой [степени].

Литература и источники

Белозерова 2013 — *Белозерова В.Г.* Роль категории *ши* в теории китайской каллиграфии и живописи // Восток (Oriens). 2013. № 5. С. 75–83.

Голубев 1975 — *Голубев И. О.* Су Дун-по и его поэзия // Су Дун-по. Стихи, мелодии, поэмы. М.: Художественная литература, 1975. С. 4–33.

²⁵ Хучжоу 湖州 — округ, правителем которого был Су Ши, находился на территории современной провинции Чжэцзян.

²⁶ Цао Мэндэ 曹孟德 — Цао Цао 曹操 (155–220), китайский военачальник, поэт и главный министр империи Хань 漢. В 216 г. объединил под своей властью северную часть империи Хань и назначил своего сына Цао Пи 曹丕 (187–226) правителем удельного царства Вэй 魏. После смерти Цао Цао был присвоен титул императора У-ди. В литературной традиции его часто изображают коварным, жестоким человеком.

²⁷ Полное название сочинения Цао — «Приношу жертву покойному начальнику военного приказа Цяо Сюаню» («Сы гу тайвэй Цяо Сюань вэнь» 祀故太尉橋玄文). Господин Цяо — Цяо Сюань 橋玄 (110–184), влиятельный политический деятель эпохи Восточная Хань (25–220).

²⁸ Идиоматическое выражение «повозка проедет, брюхо заболит» (чэ го фу тун 車過腹痛) происходит из упомянутого выше сочинения Цао Цао «Приношу жертву покойному начальнику военного приказа Цяо Сюаню» и имеет значение «почтить память усопшего друга». В тексте Цао Цао приводит слова Цяо Сюаня: «После того, как умру, [если твой] путь будет пролегать [мимо], [а ты] не возьмешь кубок вина и курицу, [чтобы] проезжая мою [могилу] окропить вином [землю], [когда] повозка проедет три шага, брюхо заболит, не обижайся!» (徂沒之後，路有經由，不以斗酒隻雞過相沃酹，車過三步，腹痛勿怨。) См. [Ло 1994 b, с. 1191].

Завадская 1969 — *Завадская Е.В.* Изображение и слово (стихи о живописи — особый жанр китайской поэзии) // Жанры и стили литератур Китая и Кореи. М.: Наука, 1969. С. 96–103.

Завадская 1975 — *Завадская Е.В.* Эстетические проблемы живописи старого Китая. М.: Искусство, 1975.

Ло 1994 а — *Ло Чжунфэн* 罗竹风 (ред.) Хань юй да цыдянь (ди и цзюань) 汉语大词典 (第一卷) (Большой словарь китайского языка (том 1)). Шанхай: Хань юй да цыдянь чубаньшэ 汉语大词典出版社, 1994.

Ло 1994 б — *Ло Чжунфэн* 罗竹风 (ред.) Хань юй да цыдянь (ди цзю цзюань) 汉语大词典 (第一卷) (Большой словарь китайского языка (том 9)). Шанхай: Хань юй да цыдянь чубаньшэ 汉语大词典出版社, 1994.

Ло 1994 с — *Ло Чжунфэн* 罗竹风 (ред.) Хань юй да цыдянь 汉语大词典 (附录•索引) (Большой словарь китайского языка (приложения, указатель)). Шанхай: Хань юй да цыдянь чубаньшэ 汉语大词典出版社, 1994.

Соколов-Ремизов 1985 — *Соколов-Ремизов С.Н.* Литература. Каллиграфия. Живопись. К проблеме синтеза искусств в художественной культуре Дальнего Востока. М.: Наука, 1985.

Су 1939 — *Су Ши* 蘇軾. Вэнь Юйкэ хуа Юньдан гу янь чжу цзи 文與可畫筼筻谷偃竹記 (Запись о нарисованном Вэнь Юйкэ склонившемся бамбуке из долины Юньдан) // Су Дунпо цзи (лю) 蘇東坡集 (六) (Собрание сочинений Су Дунпо (6)). Чанша: Шаньу иньшугуань 商務印書館, 1939. С. 35.

Owen 1996 — *Owen S.* An Anthology of Chinese Literature: beginnings to 1911. New York: W.W. Norton & Company, 1996.

Sturman 2019 — *Sturman P.* Su Shi Renders No Emotion // Journal of Chinese Literature and Culture. 2019. Vol. 6, Iss. 1. P. 15–55.

Вэнь Тун (1018–1079) «Бамбук тушью» («Мо-чжу» 墨竹). Музей императорского дворца в Тайбэе