

**Традиционално кинеско
сликарство на Конфуцијевом
институту Универзитета у Новом
Саду**

诺维萨德大学孔子学院国画作品集

**Traditional Chinese Painting
Album at the Confucius Institute of
the University of Novi Sad**

**笔绘东方意
艺连四海心**

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

За издавача:
Проф. др Миливој Алановић

Традиционално кинеско сликарство на Конфуцијевом институту Универзитета у Новом Саду
诺维萨德大学孔子学院国画作品集
Traditional Chinese Painting Album at the Confucius Institute of the University of Novi Sad

Главне и одговорне уреднице едиције:
Чен Сију и проф. др Ивана Живанчевић Секеруш

Уреднице:
Лаи Лин и Исидора Гордић Фисковић

Аутори фотографија:
Доц. др Вукашин Живаљевић, Марко Антић и Лаи Лин

Превод и лектура:
Чен Сију, проф. др Ивана Живанчевић Секеруш, Исидора Гордић Фисковић

Техничка припрема:
Игор Лекић

ISBN
978-86-6065-982-0

Нови Сад, 2026.
Забрањено прештампавање и фотокопирање. Сва права задржавају издавач и аутори.

Едиција о кинеској и српској култури
Књига бр. 1

中塞文化系列第一辑

Series on Chinese and Serbian Culture
Book No. 1

Традиционално кинеско сликарство на Конфуцијевом институту
Универзитета у Новом Саду

诺维萨德大学孔子学院国画作品集

Traditional Chinese Painting Album at the Confucius Institute of the
University of Novi Sad

Уводна реч о будућој Едицији о кинеској и српској култури Конфуцијевог института Универзитета у Новом Саду

Конфуцијев институт на Универзитету у Новом Саду (КИУНС) свечано је отворен 27. маја 2014. године, а заједнички су га основали Универзитет у Новом Саду и Универзитет за пољопривреду и шумарство Џеђијанг у НР Кини. Дванаест година заједничке изградње сведочио је расту Конфуцијевог института од младог „детета” до „снажног младића”, што не би било могуће без сталне пажње, подршке и вођства министарстава просвете НР Кине и Србије, као и Универзитета у Новом Саду и Универзитета за пољопривреду и шумарство Џеђијанг, заједно са бригом свих сектора друштва. КИУНС има више од 20 партнера у настави, укључујући две придружене Конфуцијеве учионице – Конфуцијеву учионицу у Карловачкој гимназији и Конфуцијеву учионицу у Шабачкој гимназији. Ови партнери у настави налазе се у 6 градова, укључујући Нови Сад, Београд, Суботицу, Шабац, Сенту и Руски Крстур.

КИУНС је посвећен неговању ближих веза између кинеског и српског народа, а програми наставе покривају све узрасне групе, од предшколске деце до одраслих. Више од хиљаду полазника годишње учи кинески језик у нашем Институту. КИУНС нуди курсеве кинеског језика, кинеске калиграфије, традиционалног кинеског сликарства и уметности чаја, итд.,

а поред тога, нуди се и низ предавања о кинеској култури. Сваке године, КИУНС организује разне културне активности и домаћин је српског финала Светског такмичења у кинеском језику, „Кинески мост“, за ученике основних и средњих школа, као и студенте. Такође организује годишње летње кампове и посете партнера у Кини. Од 2023. године, „Фестивал Ханфу“ постао је нови препознатљиви културни догађај КИУНС-а, стекавши популарност у локалној заједници. КИУНС је више пута био позиван да представи културу чаја у Конфуцијевим институтима на Балкану, доприносећи промоцији кинеске културе на међународном нивоу. Од 2023. године КИУНС континуирано постиже успехе у следећим областима: одличан квалитет наставе са наградама на разним такмичењима; академски програм који је резултирао објављивањем монографије, превода и уџбеника; добар је мост за привредне субјекте, делегације и универзитете у Србији и Кини, а пружа и пружање језичких услуга и квалификованих људи компанијама у Србији. О КИУНС-у су извештавали водећи медији у Кини и Србији, што шири његов углед у свету.

КИУНС прима и испраћа наставнике из Кине. Долазили су да дају свој допринос и опраштали се када би им се ангажман завршио, а неки од њих су се поново враћали из љубави и пријатељства. Наш КИУНС расте и напредује захваљујући онима који раде са осећајем мисије и страсти. Они не само да обликују историју КИУНС-а својом мудрошћу и посвећеношћу, већ граде и сопствене прекретнице. Сва достигнућа КИУНС-а била би немогућа без следећих људи: Павла Секеруша, потпредседника Саветодавног одбора који је више од 10 година увек био спреман да пружи подршку, Џао Јоухуе, првог кинеског директора, Чен Хуија, другог кинеског директора који је прошао кроз тешкоће из периода ковида-19, кинеских и српских колега који су дали свој немерљив допринос са снажним осећајем духа сарадње.

Донели смо одлуку да радимо на новој едицији, у нади да ћемо поделити наше резултате са људима који показују бригу и интересовање за нас. Заправо, на овај начин покушавамо да испричамо приче о Кини, Србији, о пријатељству између Кинеза и Срба, на кинеском, српском и енглеском језику.

Наравно, несавршености и пропусти на почетку су неизбежни, иако смо педантно приступили процесу састављања ове прве публикације. Стога искрено молимо читаоце да имају разумевања и да дају конструктивне повратне информације у вези са свим недостацима.

Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш, српска директорка

Чен Сију, кинеска директорка

诺维萨德大学孔子学院中塞文化系列丛书总序

诺维萨德大学孔子学院于2014年5月27日揭牌成立, 外方合作单位是诺维萨德大学, 中方承办单位是浙江农林大学。在中塞两国教育部、诺维萨德大学和浙江农林大学的关心、支持和指导下, 在社会各界的关怀下, 经过十二年的合作共建, 诺维萨德大学孔子学院从咿呀学语的“婴儿”长成了风度翩翩的“少年”。目前孔院有20多个合作教学点, 其中包括2所下属孔子课堂, 即: 卡尔洛夫茨语言高中孔子课堂和沙巴茨高中孔子课堂。这些教学点分布在诺维萨德、贝尔格莱德、苏博蒂察、沙巴茨、森塔、鲁斯基克尔斯图尔等6个区域。

孔院一直致力于促进中塞两国人民民心相通:教学对象实现了从幼儿园到成人全覆盖;每年有千余人接受中文学习教育;开设汉语、中国书法、中国国画、茶艺等中国文化课程,举办系列中华文化讲座。孔院每年举办丰富多彩的文化活动,承办塞尔维亚大、中、小学生“汉语桥”世界中文比赛。每年组织赴华夏夏令营和教育工作者访华团组活动。从2023年开始举办的“汉服节”活动已形成孔院的文化活动新品牌,受到当地民众的欢迎。孔院多次受邀前往巴尔干地区孔院呈现讲解茶文化,不断提升中华文化国际传播力和影响力。

2023年以来,诺大孔院提质增效工作持续推进:国际中文教育质量不断提升,在各类比赛中获多项荣誉;获批多项教研课题,出版专著、译著、教材等;桥梁作用日益凸显,接待国内访问团体,搭建校企、校际之间的合作和交流;为驻塞企业提供语言服务和人才支撑,助力地方经济文化活动;持续获中外主流媒体关注,全球美誉度和影响力不断提升。

铁打的孔院,流水的孔院人,孔院人来了又走,走了又来。我们诺维萨德大学孔子学院正是因为这些怀着使命和热情而来的人变得越来越好。他们用智慧和奉献书写了孔院的历史,也铸就了自己人生的纪念碑。塞方副理事长帕弗勒·塞凯路斯(Pavle Sekeruš)十几年如一日的支持,首任中方院长赵友华的开拓,第二任院长陈晦的坚守,还有中塞同事一直的默默付出和协同工作,才使所有的成绩成为可能。

为更好将孔院成果分享给关注关心我们的社会各界,我们策划了这套文化丛书,用中、塞、英三种语言向世界讲述中国故事、讲述塞尔维亚故事、讲述中塞友谊的故事。

在图书编写的过程中,我们尽管本着踏实认真的态度进行研究和撰写,但由于诸多因素限制,我们的写作和编撰肯定存在不少瑕疵和纰漏。不足之处,恳请各位读者和专家学者见谅并赐正。

诺维萨德大学孔子学院塞方院长:伊万娜·捷万契维奇·塞凯路斯

诺维萨德大学孔子学院中方院长:陈秀

Introductory remarks on the upcoming Edition on Chinese and Serbian Culture of the Confucius Institute at the University of Novi Sad

Confucius Institute at University of Novi Sad (CIUNS) held its opening ceremony on May 27, 2014 and it was co-established by University of Novi Sad of Serbia and Zhejiang Agriculture & Forestry University of China. Twelve years of collaborative construction has witnessed the growth of the Confucius Institute from a fledgling “infant” into a “robust youth”, which wouldn’t have been possible without the ongoing attentiveness, support and guidance of the Ministries of Education of both China and Serbia, as well as University of Novi Sad, and Zhejiang Agriculture & Forestry University, together with the concern from all sectors of society. CIUNS has more than 20 teaching partners, including two affiliated Confucius Classrooms, namely, the Confucius Classroom at Karlovci Grammar School and the Confucius Classroom at Šabac Gymnasium. These teaching partners are located in 6 districts including Novi Sad, Belgrade, Subotica, Šabac, Senta and Ruski Krstur.

CIUNS has been dedicated to fostering closer ties between Chinese and Serbian peoples and teaching programs cover all age groups from kindergarten to adults; more than one thousand local people are learning Chinese in our CI annually; CIUNS offers courses on Chinese language, Chinese calligraphy, Chinese painting, and tea art etc. In addition, a series of Chinese culture lectures are offered as well. Every year, CIUNS organizes a variety of cultural activities, hosting Serbian Finals of the “Chinese Bridge” World Chinese Language Competition for students in primary, high school and universities. It also organizes annual summer camps and partners’ visit in China. Since 2023, the “Hanfu Festival” has become a new cultural highlight of CIUNS, gaining popularity among the local community. CIUNS was invited to present tea culture in Confucius Institutes in Balkan region many times, making contribution to the promotion of Chinese culture in international world.

Since 2023, CIUNS has kept on making achievement in the following parts: excellent teaching quality with rewards in a variety of competitions; academic programs resulting publication of monograph, translation and textbook; being a good bridge for enterprises, delegations and universities in Serbia and China; offering language service and qualified people to companies in Serbia. CIUNS was reported by mainstream media in China and Serbia, which expands its worldwide reputation accordingly.

CIUNS has been there, welcoming and bidding farewell to teachers from China. Usually, they came to make contribution and waved goodbye when their terms came to an end, but some of them came again for love and friendship. Our CIUNS has been growing and thriving due to those who work with a sense of mission and passion. They are not only shaping the history of CIUNS with their wisdom and dedication, but also building their own milestones. All achievements of CIUNS were impossible without the following people: Pavle Sekeruš, the vice chair of the Board of Advisors who has always been ready to offer support for more than 10 years, Zhao Youhua, the first Chinese director as a pioneer, Chen Hui,

the second Chinese director who went through the hardship of Covid-19 period, Chinese and Serbian colleagues who have made their own contribution with strong collaborative spirit.

We made the decision to work on the series, hoping to share what we have done to people who show their care and interest to us. Actually, in this way, we attempt to tell stories of China, Serbia, friendship between Chinese and Serbian with Chinese, Serbian and English.

Of course, imperfections and oversights in our manuscript are unavoidable owing to numerous constraints though we take a meticulous approach during the process of compilation. Therefore, we sincerely request readers to understand and provide constructive feedback regarding any shortcomings.

Prof. Dr. Ivana Živančević Sekeruš, Serbian director of CIUNS

Chen Xiu, Chinese director of CIUNS

Предговор

Кинеско сликарство потиче из традиционалне кинеске културе и у себи носи хиљадугодишње естетске вредности и филозофска промишљања кинеског народа. Оно није само уметност изражена помоћу четкице, мастила, папира и мастионице, већ и јединствени носилац кинеске мудрости и националног духа. Другим речима, кинеско сликарство представља поетски израз кинеске културе. Оно наглашава дух слободног потеза четкицом и стварање уметничког угођаја, следећи филозофски идеал склада између човека и природе. У уметничком делу сједињују се ритам потеза, поетска изражајност и осећања уметника, при чему је нагласак на „стварању уметничког света посредством идеје“ и на духовној комуникацији и естетском доживљају.

У циљу унапређења међусобног разумевања и пријатељства између народа Кине и Србије, Конфуцијев институт Универзитета у Новом Саду од свог оснивања 2014. године организује курс кинеског сликарства, намењен свим љубитељима ове уметности. Полазници курса припадају различитим генерацијама – од младих људи у двадесетим годинама живота, пуних енергије и ентузијазма, до временских полазника у осамдесетим годинама са седом косом. Неки од њих живе у Новом Саду, док други долазе из околних градова, па им је за сваки долазак и повратак са наставе потребно неколико сати путовања.

Међу њима постоји и посебна група полазника старости од 50 до 90 година која већ дванаест година истрајно похађа овај курс. Они су сазревали заједно са Конфуцијевим институтом, улазећи у свет кинеског сликарства најпре из радозналости и жеље за откривањем нечег новог. У почетку нису знали ништа о кинеском сликарству, а данас умеју да користе четкицу тако да је води мисао и осећај, стварајући дела богата значењем. На самом почетку нису знали одакле да крену ни како да се изразе, док сада са сигурношћу и вештином преносе своје идеје и емоције на папир. Већина њих је већ окончала своје професионалне каријере, оставивши за собом значајна достигнућа у различитим областима рада. Данас је проучавање и неговање кинеског сликарства постало неодојив део њиховог живота, а кроз уметничко стваралаштво изражавају своје поштовање, топлину и ширину духа према животу

Поводом дванаестогодишњице оснивања Конфуцијевог института Универзитета у Новом Саду, одабрали смо 38 радова седам полазника и представљамо их широј публици. Ова публикација није само рођендански поклон Институту, већ и приказ висококвалитетних резултата наставе кинеске културе. Истовремено, њен циљ је да читаоцима приближи дирљиве приче које кроз лична искуства и уметничко стваралаштво одражавају блискост и пријатељство народа Кине и Србије.

Наставница Лаи Лин један је од главних предавача курса кинеског сликарства. Два пута је долазила у Србију и укупно шест година предавала на Конфуцијевом институту Универзитета у Новом Саду. Она није само наставница која стрпљиво објашњава и демонстрира технике током наставе, већ је временом постала и члан породице својих полазника. Често са осмехом каже: „Моје баке...“, док њени ученици за њу увек кажу да је њихова најбоља учитељица и драги члан породице.

Уметност не познаје границе. Она је универзални језик који превазилази културне, језичке и географске разлике, покреће заједничка осећања и искуства, омогућава непосредну комуникацију, размену погледа на свет и продубљује међусобно разумевање различитих култура. Управо кроз такву уметност курс кинеског традиционалног сликарства на Конфуцијевом институту Универзитета у Новом Саду повезује срца народа Кине и Србије.

Ова прва књига у оквиру културне едиције Конфуцијевог института Универзитета у Новом Саду представља покушај да се кроз овај подухват стекну драгоцене искуства и поставе темељи за будућа издања. Надамо се да ћемо у блиској будућности читаоцима понудити још више публикација и наставити да доприносимо културној размени и пријатељству између народа Кине и Србије.

Чен Сију, кинеска директорка КИУНС

序言

中国画源于中国传统文化, 承载着中华民族数千年的审美情趣与哲学思辨。它不仅仅是笔墨纸砚间的丹青描绘, 更是东方智慧与民族精神的独特载体, 是中国文化诗意的表达: 中国画注重写意精神和意境的营造, 追求“天人合一”的哲学思想, 将笔墨的韵律、诗意的表达和作者的情感融入画面, 强调“以意造境”, 注重精神层面的沟通和审美体验。

为促进中塞民心相知相通, 诺维萨德大学孔子学院从2014年建院开始就开设了国画课, 面向社会招收对中国画感兴趣的学员。这些国画班的学员, 他们的年龄跨越了几十年, 有二十几岁活力四射的年轻人, 也有八十几岁两鬓花白的老年人; 他们有的是诺维萨德市的居民, 有的则来自周边城市, 每次课程往返需花费数小时。在他们当中, 有这样一群人, 年龄在50-90岁之间, 他们一坚持就是十二年。他们和诺大孔院一起成长, 当初怀着好奇和探究踏入国画课堂, 他们从最初对国画的一无所知到现在的意存笔先, 画尽意在, 从最初的无从下手到如今的得心应手。他们大多已经结束了自己的职业生涯, 挥手告别事业上的辉煌。了解中国画、在中国画的创作中表达他们对生活的敬畏、温情、宽容, 已经成了他们生活中不可或缺的一部分。

值此诺维萨德大学孔子学院建院12周年之际, 我们挑选了7名学员的38作品呈现给大家。此举不仅是诺大孔院生日贺礼, 也是诺大孔院中国文化课程高质量教学成果的展示, 更希望各位读者通过他们的故事和创作, 感知中塞两国人民亲如一家的温暖故事。

赖琳老师是国画课的主要老师之一, 她两次赴塞, 在诺大孔院执教6载, 她不仅是这些学员的老师, 在教学中耐心讲解、示范, 更是她们的亲人。她总是笑着说, 我的奶奶们……那些学员也总是说, 赖琳是最他们最好的老师和家人。

艺术无国界, 它是一种普世的语言, 能够跨越文化、语言和地域, 触动人们共同的情感和体验, 帮助人们进行无障碍沟通, 分享对世界的观察, 促进不同文化之间的相互理解。诺大孔院开设的中国国画课程正是用这样的艺术, 连结了中塞两国人民的心。

这是我们诺维萨德大学孔子学院策划的文化系列丛书的第一辑, 我们期待通过这次尝试, 积累更多经验, 今后为广大读者奉献更多的作品, 持续为中塞两国人民的人文交流做出应有的贡献。

陈秀, 诺维萨德大学孔子学院中方院长

Preface

Chinese painting originates from Chinese traditional culture, carrying thousands of years of aesthetic tastes and philosophical speculation of the Chinese nation. It is not merely the artistic depiction with brush, ink, paper, and inkstone, but also a unique carrier of Chinese wisdom and national spirit. In another word, it is a poetic expression of Chinese culture: Chinese painting emphasizes the spirit of freehand brushwork and the creation of artistic conception, pursuing the philosophical idea of "man-nature harmony." It integrates the rhythm of brushwork, poetic expression, and the artist's emotions into the artwork, stressing "creating realms through intention" and focusing on spiritual communication and aesthetic experience.

To promote mutual understanding and friendship between the people of China and Serbia, Confucius Institute at University of Novi Sad (CIUNS) has offered Chinese painting course since its establishment in 2014, admitting students who are interested in Chinese painting from the public. The enrolled students in Chinese painting classes span several decades in age, ranging from energetic young adults in their twenties to elderly individuals in their eighties with graying hair. Some are residents in the city of Novi Sad, while others come from neighboring cities, with each round-trip course requiring several hours of travel time.

Among them, there is a group of people aged between 50 and 90 who have persisted for twelve years. They grew up alongside the Confucius Institute, initially entering the Chinese painting classroom out of curiosity and exploration. At the very beginning, they knew nothing about Chinese painting, but now they know how to paint with the brush guided by intent and their paintings conveying profound meaning; At the very beginning, they felt quite at a loss on how and where to start, but now they are confident enough with how to present their expression in painting with skillful technique. Most of them have already concluded their professions, waving goodbye to their achievements in the variety of their fields. It has become an indispensable part of their lives to appreciate Chinese painting and express their reverence, warmth, and tolerance for life through the creation of artwork.

To mark the 12th anniversary of CIUNS, we are pleased to present 38 pieces of artwork selected from seven students. This painting album serves not only as a birthday gift for CIUNS, but also as a showcase of its high-quality teaching achievements in Chinese culture courses. Moreover, it aims to enable readers to appreciate the heartwarming stories that reflect the close bond between the people of China and Serbia through their personal narratives and creative works.

Ms. Lai Lin is one of the major instructors for the Chinese painting course. She made her two periods of teaching in Serbia and has stayed at CIUNS for six years. Beyond being their teacher who patiently explains and demonstrates techniques during lessons, she becomes a family member to her students. She always smiles and says, "My grandmothers..." while those students also always say that Lai Lin is their best teacher and dear family member.

Art knows no borders. It is a universal language and it is capable of transcending cultures, languages, and geographical boundaries, evoking shared emotions and experiences among people, facilitating barrier-free communication, enabling the exchange of perspectives on the world, and fostering mutual understanding between diverse cultures. The Chinese painting course offered by our CI connects the hearts of the people of China and Serbia by using the art of painting.

This inaugural volume of the cultural series compiled by Confucius Institute at University of Novi Sad aims to accumulate valuable experience through this initiative. We look forward to producing more works to readers in the near future and continuing to contribute to the cultural exchanges between the people of China and Serbia.

Chen Xiu, Chinese director of CIUNS

Четкицом и мастилом сликамо цвеће и птице, топлином срца повезујемо свет

Као наставници кинеског језика, предавање традиционалног кинеског сликарства на Конфуцијевом институту Универзитета у Новом Саду представља најдрагоценије искуство у мојој професионалној каријери. Моја веза са Институтот започела је 2015. године, када сам први пут дошла у Србију да предајем кинески језик и традиционално кинеско сликарство. Вођена искреном љубављу према овом позиву, поново сам се вратила 2023. године, а мој ангажман завршава се у јулу 2026. Провела сам укупно шест година на Конфуцијевом институту.

Овом приликом искрено захваљујем Конфуцијевом институту што ми је пружио овако драгоцену платформу за наставни рад. Посебно сам захвална директору Џао Јоухуи, директору Чен Хуију и директорки Чен Сију на њиховој пажњи, бризи и несебичној подршци. Управо захваљујући поверењу, разумевању и охрабрењу које су ми пружали, могла сам мирно и посвећено да радим са студентима. Користећи четкицу као спону и културу као мост, имала сам прилику да промовишем изузетно богату кинеску традиционалну културу у иностранству и да истовремено стекнем драгоцену и испуњавајућу животну искуство. Сваки тренутак и сваки сусрет током ових шест година остаће драгоцено благо у мом животу.

Шест година предавања традиционалног кинеског сликарства било је радосно путовање заједничког учења и одрастања са мојим ученицима. Од првих несигурних потеза четкицом и дрхтавих линија, до сигурног овладавања техникама и самосталног стварања изузетних радова, сваки њихов напредак испуњавао ме је неизмерном радошћу. Њихова искрена љубав према кинеском сликарству и истрајност у учењу обасјавали су учионицу попут тоглог пролећног сунца и омогућили ми да дубоко осетим снагу и лепоту живота. Ширина живота никада није ограничена временом ни годинама; све док у срцу постоје љубав и истрајност, живот ће увек цветати у свом најлепшем пролећу.

Током свог рада на Конфуцијевом институту нисам била само преносилац кинеске културе, већ и учесник и сведок културне размене између Кине и Србије. Заједно смо држали четкице и стварали у учионици; изван ње смо се зближавали кроз уметност и делили животна искуства.

Повезани кинеским језиком и зближени традиционалним кинеским сликарством, изградили смо пријатељство које превазилази планине и мора и које ће заувек остати урезано у мом сећању.

Ова збирка представља плод марљивог рада и дугогодишње посвећености полазника, искрен одраз њихове љубави према традиционалном кинеском сликарству, али и драгоцену успомену на шест година наставног рада. Свако дело носи печат труда и искрености, сведочи о личном развоју својих аутора и представља леп траг културне размене између Кине и Србије.

Речи су недовољне да изразе сву захвалност коју носим у срцу. Посебно сам захвална Конфуцијевом институту на подршци и поверењу које ми је указано. Још једном искрено захваљујем професорки Чен Сју, кинеској директорки Института, на њеном охрабрењу и снажној подршци. Такође, од срца захваљујем професорки Ивани Живанчевић Секеруш, српској директорки Конфуцијевог института Универзитета у Новом Саду, на континуираној подршци током протекле деценије, као и на поверењу и признању које ми је указала. Посебну захвалност дугујем господину Џан Фану, управнику Музеја уметности Лин'ан и истакнутом калиграфу и сликару, који је својим натписима увећао радове наших полазника. Најзад, од срца захваљујем свим својим ученицима на топлини, пријатељству и заједничким годинама које смо поделили.

Нека године испуњене мирисом туша и потезима четкице остану наша заједничка драгоцену успомена. Нека пријатељство између Кине и Србије траје заувек. Нека цветови културе непрестано цветају, ширећи свој мирис и лепоту кроз време.

Лај Лин, наставница традиционалног кинеског сликарства КИУНС

笔墨绘花鸟, 温情连四海。

作为汉语教师, 能在诺维萨德大学孔子学院教授国画课程, 是我职业生涯中最珍贵的经历。我与孔院结缘于2015年, 初次赴塞尔维亚开启汉语和国画教学; 2023年, 我怀着热爱再度归来, 至2026年7月结束任期, 两段时光相加, 我已在孔院度过整整六年。

在此, 我衷心感谢孔院给予的宝贵教学平台, 诚挚感谢赵有华院长、陈晦院长、陈秀院长的悉心关怀与鼎力支持, 正是三位院长的信任、包容与鼓励, 让我安心教学、潜心育人, 以笔墨为纽带、以文化为桥梁, 在海外传播中华优秀传统文化, 收获了一段充实温暖的人生旅程。这六年的点滴经历与相遇, 都成为我生命中珍贵的财富。

六年国画教学, 是我与学员们教学相长、彼此陪伴的美好历程。从初次执笔颤抖画线的生涩, 到熟练掌握技法、独立完成佳作, 学员们的每一步成长都让我倍感欣喜。他们对国画纯粹的热爱、不懈的坚持, 如春日暖阳照亮课堂, 更让我深刻体会到炽热的生命力量。人生的广阔天地从不受时间与年龄束缚, 心怀热爱与坚持, 生命便永远拥有生机盎然的春天。

在孔院的岁月里, 我既是中华文化的传播者, 也是中塞文化交流的参与者与见证者。课堂上我们挥毫创作, 课余间以画会友、交流心得。因汉语相知, 因国画相通, 这段跨越山海的情谊, 已深深镌刻在我的记忆中。

这本作品集,是学员们勤学苦练的成果,是他们热爱国画的真实写照,更是六年教学时光的珍贵纪念。每一幅作品都凝聚着汗水与真诚,既是个人成长的见证,也是中塞文化交流的美好印记。

纸短情长,感恩于心。再次感谢中方院长陈秀教授的鼓励 and 大力支持。同时,也诚挚感谢诺维萨德大学孔子学院外方院长伊万娜·捷万契维奇·塞凯露丝(Ivana Živančević Sekeruš)教授十年如一日的大力支持,感谢您对我的鼓励与肯定。特别感谢临安美术馆馆长、书画家张帆老师为学员们的作品题词。诚挚感谢学员们的温暖相伴。愿这段笔墨时光成为我们共同的温暖回忆,愿中塞友谊万古长青,愿文化繁花永远芬芳璀璨。

赖琳, 诺维萨德大学孔子学院国画课教师

With brush and ink we paint flowers and birds; with warmth we bond the world

I always take my experience of Chinese traditional painting teaching in Confucius Institute at University of Novi Sad (CIUNS) as the most cherished part in my life as an international Chinese education teacher. My connection with the institute began in 2015, when I first arrived in Serbia to teach Chinese language and traditional Chinese painting. I stepped on the land of Serbia again in 2023 driven by my passion and will conclude my tenure in July 2026, which means I will have spent six years in Confucius Institute at University of Novi Sad by then.

Hereby, I would like to express my heartfelt gratitude to the Confucius Institute for providing me with this invaluable teaching platform. My sincere gratitude also goes to Chinese Directors of CIUNS, who are Zhao Youhua, Chen Hui, and Chen Xiu for their thoughtful care and generous support. It is precisely the trust, tolerance and encouragement from these three directors that have enabled me to teach with peace of mind and devote myself fully to nurturing students. Taking brushwork as a bond and culture as a bridge, I have promoted the excellent traditional Chinese culture overseas, and harvested a fulfilling and heartwarming life journey. Every moment and encounter over these six years has become a precious treasure in my life.

The six years of Chinese painting teaching have been a delightful journey of mutual growth and companionship between me and my students. From the initial tremors and awkwardness when first picking up a pen to drawing lines, to mastering techniques and independently creating outstanding works, every step of the students' growth fills me with immense joy. Their pure passion for traditional Chinese painting and unwavering dedication, like the warm spring sunshine illuminating the classroom, have profoundly impressed upon me the fervent power of life. The vast expanse of life is never bound by time or age; with passion and perseverance, life will forever embrace a vibrant spring.

During my years at the Confucius Institute, I served not only as a promoter of Chinese culture but also as a participant and witness of cultural exchanges between China and Serbia. In class, we freely create together with our brushes; after class, we gather as friends to share our artistic insights through painting. We came to know each other and closely linked via Chinese language and painting and the friendship we cultivated that transcends mountains and seas is deeply etched in my memory.

This collection of works is the fruit of the students' diligent study and practice, truly reflecting their passion for traditional Chinese painting and serving as a precious memento of my six years of teaching. Each artwork embodies hard work and sincerity, serving as both a testament to personal growth and a beautiful symbol of cultural exchange between China and Serbia.

The message is profound though words are limited. I am full of gratitude to those who offered help to me: Once again I am very grateful to Chinese director of CIUNS, Professor Chen Xiu for her encouragement and unconditional support. My sincere thanks also goes to Serbian director of CIUNS, Professor Ivana Živančević Sekeruš for her unfailing support, encouragement and recognition over the past decade. My special gratitude goes to Mr. Zhang Fan, a noted calligrapher and painter, acting as the director of Lin'an Art Museum in Zhejiang China. He is so kind to make the inscriptions for my students' works. My dear gratitude goes to all my students for their warm companionship.

May this period of time spent with brush and ink become our shared warm memory. May the friendship between China and Serbia endure forever. May the flowers of culture bloom fragrantly and brilliantly in perpetuity.

Lai Lin, teacher of Traditional Chinese Painting at CIUNS

Седам најуспешнијих и најистрајнијих полазница курса традиционалног кинеског сликарства са управом и сарадницама Конфуцијевог института Универзитета у Новом Саду

诺维萨德大学孔子学院中塞方院长、工作人员及国画课7名优秀学员合影

The Seven Most Accomplished and Dedicated Students of the Traditional Chinese Painting Course with the Management and Associates of the Confucius Institute at the University of Novi Sad

Хајналка Ковач

Уметност је мост између народа. Чак и ако не разумемо језик једни других, универзална изражајна моћ уметности плени и буди радозналост за новим сазнањима.

Током разговора на једном сликарском кампу, поменуто је да на Филозофском факултету у Новом Саду постоји Конфуцијев институт, где предају традиционално кинеско сликарство.

По природи сам радознала и увек кажем да заправо имам један хоби, а то је учење, па сам се 2016. године, када је објављен конкурс, пријавила. Чим сам ушла у учионицу, осећала сам се као да сам крочила у други свет. У том новом свету било је доста изазова. Предавања се одржавају на енглеском језику, на шта сам морала да се навикнем. (Иначе, у школи смо учили немачки, тако да је учење енглеског до комуникативног нивоа био додатни задатак.) Никада раније нисам видела пиринчани папир и одмах сам направила своју прву грешку. Ставила сам мокру четкицу на папир и крајњи резултат је била рупа на папиру. Када смо почели да радимо са бојама након монохроматских слика, доживела сам још једно изненађење – нисам могла да се ослоним на оно што сам до тада научила. Пигменти који се користе у кинеским бојама разликују се од оних у нашим бојама, па сам приликом мешања добијала другачије нијансе/боје него обично. И ово сам морала поново да учим.

Судбина нам је била наклоњена, послала нам је увек насмејану, бескрајно стрпљиву наставницу из Кине, Лаи Лин. Атмосфера на часовима учитељице Лин је породична, са посебним талентом нас је полако учила не само основама сликања, већ нам је и „увукла“ калиграфију у срца, цитатом или песмом. Сваку нову слику пратила је нова прича, увод у кинеску традицију.

Иако живим у другом граду, трудим се да редовно будем присутна, ево већ десет година, на часовима у Новом Саду. Породична атмосфера, увек насмејане учитељице, које радо и стрпљиво одговарају на сва наша питања, чак и ако у том тренутку не знају тачан одговор, али до следећег часа су већ пронашле информације које нас занимају.

Трудим се да научим што је више могуће, па при избору теме предност дајем новим стиливима, предметима, врстама цвећа, птицама итд. Мој омиљени стил је гонгби.

Уметност је увек први мост између народа. Чак и ако не разумемо језик једни других, изражајна моћ уметности је универзална, она лако привлачи пажњу људи и буди њихово интересовање за нова сазнања.

柯爱晨

艺术为桥,美美与共。即使没有共同的语言,艺术的普遍表现力也能吸引并激发人们对新知识的好奇心。

在一次绘画夏令营的交谈中,有人提到,在诺维萨德大学哲学院设有一所孔子学院,该学院开设中国国画课程。

我生性好奇,总爱说自己有一个癖好,那就是不断地学习。于是2016年这门课一开设我就马上报了名。踏入教室的那一刻,我感觉自己仿佛置身于另一个世界。这里充满了各种挑战。授课内容全部以英语进行,这对我而言需要一定的适应过程。(顺便说一句,我在读书时学的是德语,因此对我来说,要用英语进行交流就是个额外的任务。)我之前从未见过宣纸,很快便犯下了第一个错误:我把毛笔放在纸上,结果画出了一个洞。开始尝试在单色调画作的基础上加入色彩时,又一个意外不期而至,我根本无法运用之前所学到的知识。中国绘画中使用的颜料与我们所用的颜料有所不同,在调色的时候就会产生不同的色调与色彩。这一点也是我要重新学习的。

然而命运总是对我们很眷顾,从中国派来了一位老师——赖琳(Lai Lin),她总是面带微笑,无比耐心。赖老师的课堂上,师生亲如一家。凭借独特的天赋,她不仅慢慢教会我们绘画的基本知识,还在绘画教学中引入中国的名人名言或者诗歌片段,以此将中国书法“悄悄”地植入了我们心中。每幅新画作都会引入一个中国的新故事或者传统文化介绍。

虽然我住在另一座城市,但十年来,我始终坚持如期参加国画课程。家庭般的氛围、始终面带微笑的教师总是给予我力量。所有国画课老师都会耐心地回答我们提出的每一个问题,如果他们当时没有确切的答案,也总是会在下一次上课时带给我们问题的答案。

我总是尽可能多学,在选择绘画物品、花鸟等主题时也会特别用心。我最钟爱的绘画风格是“工笔”。

艺术始终是国与国之间沟通最重要的桥梁。即使我们不懂对方的语言,艺术的表达力却是普遍的。艺术很容易吸引人们的注意力,并激发他们对新知识的兴趣。

Hajnalka Kovač

Art act as a bridge between nations. Even without a common language, its universal expressiveness captivates and ignites curiosity for new knowledge.

During a conversation at a painting camp, it was mentioned that there is a Confucius Institute in Novi Sad at the Faculty of Philosophy, where traditional Chinese painting is taught.

I have a curious nature and always say that I have a hobby: learning. So, when the application opened in 2016, I signed up. Upon entering the classroom, I felt like I had fallen into another world. There were plenty of challenges. The lectures have been conducted in English, which took some getting used to. (By the way, we studied German in school, so mastering English to a communicative level was extra work.) I had never seen rice paper before, and immediately made my first mistake: I placed the brush on the paper and ended up with a hole. When we started working with colors after the monochromatic paintings, I faced another surprise; I couldn't rely on what I had learned so far. The pigments used in Chinese paintings differ from those in our paints, resulting in different shades and colors during mixing. I had to relearn this too.

Fate was kind to us; they sent us a teacher from China, Lai Lin, who is always smiling and infinitely patient. In Lin's classes, the atmosphere is familial. With a special talent, she gradually taught not only the basics of painting but also "sneaked" calligraphy into our hearts with quotes and poetry excerpts. Each new painting was accompanied by a new story or introduction to Chinese traditions.

Although I live in another city, I try to be present regularly at the classes in Novi Sad for the past ten years. The familial atmosphere, the always smiling teachers who patiently answer all our questions—even if they don't know the exact answer at that moment, they always find the information we're interested in for the next class—keeps me motivated.

I strive to learn as much as possible, so when choosing topics, new subjects, flower species, birds, etc., take precedence. My favorite style is gongbi.

The arts are always the first bridge between nations. Even if we don't speak the language, the expressiveness of art is universal; it easily captures people's attention and sparks their interest in new knowledge.

Жужана Егић

Рођена сам 1941. године. Завршила сам Теоретски одсек и Инструментални одсек – инструмент обоа, на Музичкој академији у Београду. Од 1962. године сам била професор обоа у Музичкој школи “Исидор Бајић” у Новом Саду. Поред педагошког рада бавила сам се и концертним наступима као солиста и као члан оркестра Војвођанске филхармоније.

После одласка у пензију 1998. године посветила сам се учењу језика (енглески, италијански). Такође ме је заинтересовало изучавање разних техника у сликарству. Почела сам са сликањем на свили и акварелом и са великим задовољством сам радила на усавршавању своје технике сликања.

Сазнавши да се 2013. године отвара курс традиционалног кинеског сликарства на Конфуцијевом институту, при Филозофском факултету у Новом Саду, пријавила сам се и ту почела да откривам разне технике кинеског сликарства. Уз свесрдну подршку професорке Лаи Лин и са мојом великом жељом за откривањем техника као што су Гонгби и Си уи открила сам лепоте традиционалног кинеског сликарства и тако добила свакодневну инспирацију за сликање које ми улепшава пензионерске дане.

Учествовала сам на многим годишњим изложбама, освојила сам две прве награде на такмичењима која је организовао Конфуцијев институт.

Захваљујем се руководству Кофуцијевог института, директорки Чен Сију и професорки Лаи Лин на пруженој прилици за упознавање фантастичног кинеског сликарства и традиције.

茹扎娜·埃吉奇

我出生于1941年，毕业于贝尔格莱德音乐学院理论与器乐系，主修双簧管。

1962年起，我在诺维萨德伊西多尔·巴伊奇音乐学校担任双簧管专业教师。除教学工作外，我还以独奏演奏家身份登台演出，同时也是伏伊伏丁那爱乐乐团成员。

1998年退休后，我开始潜心学习外语（英语、意大利语）。与此同时，我对各类绘画技法产生了浓厚兴趣，先后研习丝绸彩绘与水彩画，始终满怀热忱打磨精进自己的绘画技艺。

2013年,我得知诺维萨德大学哲学院孔子学院开设了中国国画课程,便第一时间报名学习,由此踏上了探索中国画技法的道路。

在赖林老师的悉心教导下,怀揣着对工笔、写意等国画技法的求知热忱,我领略到了中国传统绘画的独特魅力。绘画自此成为我日常的灵感源泉,为我的退休生活增添了无尽美好。

我多次参与年度书画作品展,还在孔子学院举办的赛事中斩获两次一等奖。

衷心感谢孔子学院领导、陈秀院长与赖琳老师,为我搭建桥梁,让我得以邂逅博大精深的中国绘画与东方传统文化。

Žužana Egić

I was born in 1941. I graduated from the Faculty of Music in Belgrade, majoring in the Theoretical Department and the Instrumental Department with oboe as my principal instrument.

From 1962 onwards, I worked as an oboe professor at the Isidor Bajić Music School in Novi Sad. Besides teaching, I also performed frequently as a soloist and as a member of the Vojvodina Philharmonic Orchestra.

After retiring in 1998, I devoted myself to learning foreign languages, including English and Italian. I also developed a keen interest in various painting techniques. I started with silk painting and watercolour, and have been improving my painting skills with great joy ever since.

In 2013, I learned that a course on traditional Chinese painting was launched at the Confucius Institute of the Faculty of Philosophy in Novi Sad. I signed up immediately and began to explore diverse techniques of Chinese painting. With the wholehearted support of Professor Lai Lin, and driven by my strong curiosity about fine brushwork (Gongbi) and freehand brushwork (Xieyi), I discovered the beauty of traditional Chinese painting. It has become my daily inspiration and enriches my retired life profoundly.

I have participated in numerous annual art exhibitions and won two first prizes in competitions organised by the Confucius Institute.

I would like to express my sincere gratitude to the management of the Confucius Institute, Director Chen Xiu and Professor Lai Lin, for giving me the opportunity to discover the fascinating world of Chinese painting and its rich cultural tradition.

Маја Бесермењи

Рођена сам у Новом Саду 1953. године. Дипломирала сам на Природно-математичком факултету, а као специјалиста радила сам као цитолог у Клиничком центру Војводине.

Сликаством се бавим из љубави. Акварел сам учила код професора Бранислава Марковића – Умбре у Музеју Војводине у Новом Саду. Као чланица Удружења акварелиста „ВИР“ учествовала сам на бројним колективним изложбама у Новом Саду, Београду, Руми, Жабљу, Горњем Милановцу, Госпођинцима, Бечу (Аустрија) и Кјоту (Јапан). На изложби у Београду освојила сам другу награду.

Од оснивања Конфуцијевог института у Новом Саду похађам курсеве традиционалног кинеског сликарства, где сам учествовала на више заједничких изложби и освојила другу награду. Тренутно учим код професорке Лаи Лин и веома сам задовољна стеченим знањем и искуством.

Волим кинеско сликарство и уживам у стварању. Откако сам у пензији, имам више времена да се посветим сликању. Имам кћерку и четворо унучади.

玛娅·别塞尔梅尼

1953年生于诺维萨德, 毕业于诺维萨德大学理学院。我曾作为细胞学专家, 在伏伊伏丁那临床中心工作。

我绘画纯粹出于热爱。曾在诺维萨德伏伊伏丁那博物馆师从布拉尼斯拉夫·马尔科维奇·温布雷教授学习水彩画。作为水彩画家协会“VIR”的成员, 我在诺维萨德、贝尔格莱德(曾获二等奖)、鲁马、扎布利亚克、上米拉诺瓦茨、戈斯波金奇、奥地利维也纳以及日本京都等地参加过联展。自加入了诺维萨德大学孔子学院国画课程以来, 我参与了多次画展并荣获二等奖。如今我在赖琳老师指导下学习, 对此深感满意。我热爱中国画, 也享受绘画的过程。

我现已退休, 拥有更多时间用于绘画。我有一个女儿, 四个孙辈。

Maja Besermenji

I was born in Novi Sad in 1953. I graduated from the Faculty of Sciences, and as a specialist, I worked as a cytologist at the Clinical Center of Vojvodina.

I paint out of love for art. I studied watercolor painting under Professor Branislav Marković – Umbra at the Museum of Vojvodina in Novi Sad. As a member of the watercolor artists' association "VIR", I participated in numerous group exhibitions in Novi Sad, Belgrade, Ruma, Žabalj, Gornji Milanovac, Gospođinci, Vienna (Austria), and Kyoto (Japan). At an exhibition in Belgrade, I was awarded second prize.

Since the establishment of the Confucius Institute in Novi Sad, I have been attending courses in traditional Chinese painting, where I have participated in several group exhibitions and received second prize. I currently study under Professor Lai Lin and am very pleased with the knowledge and experience I have gained.

I love Chinese painting and enjoy creating art. Since retiring, I have had more time to devote to painting. I have a daughter and four grandchildren.

Ana Berček

Moje upoznavanje sa kineskom umetnošću

Kada su mi deca otišla u Kinu 2014. godine, da rade kao arhitek-
te, poželega sam da više upoznam tu predaleku, divnu zemlju.

Upisala sam se na kurs kineskog jezika i uspešno položila nivo
A1. Ali, našla sam sebi veći izazov, a to je kinesko slikarstvo.

Neumorno sam savladavala poteze kineskom četkicom i divnim
prirodnim bojama. Slikali smo predivne pejzaže, lastavice u
poniru u letu, orlove na visokim stenama koji vrebaju plen,
vesele skakutave piliće. Slikali smo i portrete heroina iz kineske
književnosti.

Poseban i najlepši period je bio, kada smo slikali cveće. Svaki
cvet u kineskoj tradiciji ima svoje značenje. Da li su to godišnja
doba, osećanja kao što su ljubav, želje, tuga. Pupoljci,
rascvetale grane, umiruće cveće, raskoš boja. Vesele ptice koje
cvrkuću na granama, bube i insekti u letu ili kako se odmaraju
na laticama.

Tu je i voće koje mami da se uzme u ruke.

A posebno mesto ima profesorica Lai Lin, koja će ostati u
najlepšoj uspomeni.

贝尔切克·安娜

我与中国艺术的相识

2014年,我孩子前往中国担任建筑师工作,我也因此希望更深入地了解那个遥远而美好的国度。

我报名参加了汉语课程学习,并顺利通过了A1等级考试。而我也为自己找到了一个更大的挑战——中国
画。

我努力掌握如何使用毛笔, 如何运用那些色彩斑斓的颜料。我们画过秀丽的山水、轻盈飞翔的燕子、立于高崖之上寻觅猎物的雄鹰, 还有活泼可爱的雏鸡。我们也临摹中国文学作品中的女性人物形象。

最特别、也最美好的一段时光, 是画花卉的日子。在中国传统文化里, 每一种花都有其寓意, 象征着四季更迭, 也承载着爱、思念、忧伤等情感。含苞的花蕾、盛放的花枝、渐谢的花朵, 色彩绚烂多姿。枝头欢唱的小鸟, 翩飞或停留在花瓣上的蝶虫, 都跃然纸上。还有那些仿佛伸手可及的果实。

赖琳老师在我心中占据着特别的位置, 她将永远留在我最美好的回忆里。

Ana Berček

My acquaintance with Chinese art

When my children went to work in China as architects in 2014, I wanted to get to know that distant, wonderful country better.

I enrolled in a Chinese language course and successfully passed level A1. But I found an even greater challenge for myself: Chinese painting.

I tirelessly mastered the strokes of the Chinese brush and the beautiful natural pigments. We painted wonderful landscapes, swallows in graceful flight, eagles on high cliffs searching for prey, and cheerful, lively chicks.

We also painted portraits of heroines from Chinese literature.

A special and most beautiful period was when we painted flowers. In Chinese tradition, every flower has its own meaning. They represent seasons, emotions such as love, longing, and sorrow. Buds, blooming branches, fading flowers, a lavish abundance of colours. Joyful birds singing on branches, butterflies and insects in flight or resting on petals.

And there is also fruit that tempts you to reach out and touch it.

A special place is held by Professor Lai Lin, who will remain in my most beautiful memories.

Едит Шранц

Моје име је Едит Шранц, пензионерка сам из Новог Сада и поносна бака двоје деце и петоро унучади. Сликарство је моја љубав већ четврт века. Кроз аматерски рад и бројне курсеве истраживала сам различите технике, што је крунисано двема самосталним и великим бројем групних изложби са мојим удружењем.

Моја потрага за новим изразима довела ме је 2016. године до Конфуцијевог института на Филозофском факултету. Оно што је почело као радозналост према далекој и тајанственој култури, претворило се у дубоку личну везу. Уз традиционалну кинеску музику и стручно вођство инструктора, открила сам свет у којем су сликарство, језик и писмо нераскидиво повезани. Учећи називе боја и техника на кинеском језику, док четкица прати ритам древних мелодија, пронашла сам мир и инспирацију који су унапредили мој рад. Данас осећам да је богата кинеска традиција постала део мене, спајајући мој Нови Сад са просторствима истока.

埃迪特·斯兰茨

我叫埃迪特·斯兰茨, 是诺维萨德的一名退休人员, 也是两个孩子、五个孙辈的祖母。绘画是我二十五年来挚爱。通过业余创作与大量课程学习, 我研习了多种绘画技法, 并成功举办过两场个人画展, 还与所在艺术协会共同参加了众多联展。

对全新艺术表现形式的追寻, 让我于2016年走进了设在哲学院的孔子学院。最初只是对遥远而神秘的东方文化心生好奇, 这份好奇最终化作了深切的个人情感联结。伴着悠扬的中国传统乐曲, 在专业老师的悉心指导下, 我发现了一个绘画、语言与文字密不可分的世界。

我一边学习中文色彩与技法的名称, 一边让画笔跟随古老旋律的节奏挥洒, 在这个过程中收获了内心的宁静与创作灵感, 也让我的作品更具韵味。如今, 我深切感受到, 博大精深的中国传统文化已然成为我生命的一部分, 它架起了一座桥梁, 连接着我的家乡诺维萨德与广袤的东方大地。

Edit Šranc

My name is Edit Šranc. I am a retiree from Novi Sad and a proud grandmother of two children and five grandchildren. Painting has been my passion for a quarter of a century. Through amateur work and numerous courses, I have explored various techniques, which culminated in two solo exhibitions and a large number of group shows with my association.

My search for new forms of expression led me to the Confucius Institute at the Faculty of Philosophy in 2016. What began as curiosity toward a distant and mysterious culture turned into a deep personal connection. Accompanied by traditional Chinese music and the expert guidance of instructors, I discovered a world where painting, language, and script are inseparably linked. By learning the names of colors and techniques in Chinese, while my brush follows the rhythm of ancient melodies, I have found a peace and inspiration that have enhanced my work. Today, I feel that the rich Chinese tradition has become a part of me, bridging my Novi Sad with the vast expanses of the East.

Марта Сабо

У младости сам читала књиге о природи, култури и о томе како народи из тог дела света доживљавају природу. Када су понудили курс кинеског сликарства и културе, желела сам да сазнам још више нових ствари за себе и да унапредим своја знања и вештине у кинеском сликарству.

Ово су моје мисли:

Кинеско сликарство ме је привукло јер сам видела прелеп спој природе и људи.

Давање значаја сликама пружа велику емоцију која улепшава наше животе. Док сликам, слушам класичну кинеску музику, тако да је искуство потпуније. Сlike животиња и природе су ми посебно драге. Сликам већ дуго. Научила сам да је сликарство за цео живот, да се стално учи и развија кроз рад.

Лепоту о којој сам читала у књигама сада проналазим у сликарству.

玛塔萨博

年轻时,我读过许多关于自然、文化以及世界各地人与自然的书籍。听闻中国国画课程开设之时,我迫切希望新知识,不断提升自己在中国画方面的学识和技艺。

以下是我的思考:

中国画之所以吸引我,是因为它让我从中窥见了人与自然的和谐。正是中国国画对二者之间和谐关系的强调,得以激发我内心强烈的情感,这种情感极大地丰富了我的生活。

作画时,我会听一些中国古典音乐,这会让我有更完整的中国体验。我最喜欢的是动物和自然题材的国画。

坚持中国画这么多年,我深刻体会到,绘画是可以持续一辈子的,需要不停地学习、练习才能使画艺日渐成熟。

我曾在书中读到的美,如今在中国画中找到了。

Marta Sabo

In my youth, I read books about nature, culture, and the relationship between people and nature in that part of the world. When a course on Chinese painting and culture was offered, I wanted to learn more about something that was new to me and to improve my knowledge and skills in Chinese painting.

These are my thoughts:

Chinese painting attracted me because I saw in it a beautiful harmony between nature and people. By giving importance to both, these paintings convey deep emotions that enrich our lives.

While painting, I listen to classical Chinese music, which makes the experience even more complete. Paintings of animals and nature are especially dear to me.

Having painted for many years now, I have learned that painting is a lifelong journey. One must continue to learn, practice, and develop through constant work.

The beauty that I once read about in books, I now find in painting.

Валерија Сабадка

Рођена сам у Новом Саду 1953. године. Ту сам похађала основну школу, средњу школу за ликовне техничаре (сада Школа за дизајн „Богдан Шупут“) и Вишу педагошку школу - ликовни одсек. То је био пут ка образовању – наставник ликовне културе. Али, Виша школа је прерасла у факултет, односно Академију уметности, коју нисам уписала.

Године 1977. запослила сам се у Секретаријату за унутрашње послове и тамо радила до пензионисања 2016. године. Тек након пензионисања придружила сам се аматерским сликарима у Пе-Арту - ликовној секцији у Културном центру „Петефи Шандор“. Излагала сам своје радове са њима на заједничким изложбама.

После неколико година сликања, чула сам за могућност да се придружим курсу кинеског сликарства у Конфуцијевом институту на Филозофском факултету. Пажљивим, детаљним и упорним тренингом, под вођством Лаи Лин и других наставника, заволела сам и ја ову врсту сликања на пиринчаном папиру. Заиста лепо друштво, упознавање кинеских обичаја, неких кинеских речи и неколико врста техника сликања су ме одушевили. Хвала љубазним и увек веселим људима у Конфуцијевом институту у Новом Саду.

瓦莱里娅·萨巴德卡

我于1953年出生于诺维萨德。就是在诺维萨德,我完成了小学、中学和大学教育。中学就读的是艺术高中,现名为博格丹苏普特设计学校。大学就读于高等师范学院艺术系。这样的教育路径原本可以让我成为一名艺术老师。很遗憾我并未完成在师范学院的学习,后来这所学院升格为诺维萨德大学艺术学院。1977年,我进入内务秘书处工作,一直工作到2016年退休。退休后,我加入了业余画家团体“Pe-Art”,归属佩特菲·桑多尔文化中心。我和团里的其他成员一起参加过好几次画展。经过几年的绘画学习后,我听说诺维萨德大学哲学院的孔子学院开设了中国国画课程,可以报名进行学习。在赖琳等老师的耐心细致、持续不断的指导下,我也爱上了这种在宣纸上作画的独特技艺。

这是一段非常愉快的经历,让我得以了解中国的习俗,学习一些中文词汇,还有各种不同的绘画技法,这些都带给我无比的快乐。非常感谢诺维萨德大学孔子学院那些友好的老师们,他们总是热情洋溢地待人接物。

Valerija Sabadka

I was born in Novi Sad in 1953. There, I attended primary school, the Secondary School for Art Technicians (now the "Bogdan Šuput" School of Design), and the Higher Pedagogical School, Department of Fine Arts. This educational path was intended to prepare me for a career as an art teacher.

However, the Higher Pedagogical School later developed into a faculty, or rather, the Academy of Arts, which I did not enroll in. In 1977, I started working at the Secretariat for Internal Affairs, where I remained employed until my retirement in 2016.

Only after retiring did I join the amateur painters' group Pe-Art, the art section of the "Petőfi Sándor" Cultural Center. Together with them, I exhibited my works in several group exhibitions.

After a few years of painting, I learned about the opportunity to attend a Chinese painting course at the Confucius Institute of the Faculty of Philosophy. Through careful, detailed, and persistent practice, under the guidance of Lai Lin and other instructors, I also fell in love with this unique style of painting on rice paper.

The wonderful company, the opportunity to learn about Chinese customs, a few Chinese words, and various painting techniques have brought me great joy. I am grateful to the kind and always cheerful people at the Confucius Institute in Novi Sad.

Полазници курса Традиционално кинеско
2025/2026

Participants of the Traditional Chinese Painting

сликарство током школске 2025/2026. године

学年国画课程学员

Course during the 2025/2026 academic year

Традиционално кинеско сликарство: синтеза филозофије, уметничке технике и симболизма

Кинеско традиционално сликарство, нераскидиво повезано са калиграфијом, филозофијом, поезијом и резбарењем печата, постоји и развија се у континуитету дужем од два миленијума, што га чини једном од најдужих, непрекинутих уметничких традиција на свету. Укоренењено у испреплетеним филозофијама даоизма, конфучијанизма и чан будизма, постало је средство за духовни развој и лични израз. Оно настоји да ухвати унутрашњу суштину и виталну енергију свог субјекта и духовну енергију природе и нуди фасцинантан увид у животе, мисли и идеје кроз векове.

Користи се исти прибор и материјали као за исписивање калиграфије: то су четкице које се традиционално праве од длаке различитих животиња (нпр. од козе, зеца, јелена, вука), кинеско мастило које се обликује у штапић од борове чађи и животињског лепка (обично се добија од воловске или рибље коже, ређе од беланца јајета, ком се понекад додају биље, мошус или камфор ради мириса и конзервирања), а који се затим трља о камен за мастило са мало воде. Традиционални кинески пигменти за сликање се генерално деле у две главне категорије: минерални пигменти и пигменти биљног порекла. Историјски гледано, минерални пигменти су коришћени пре биљних, слично као што се мастило првобитно производило од борове чађи пре дима од уља. Пигменти су на бази воде: камене боје добијене од млевених минерала, које пружају живописне, непрозирне и трајне боје (малахит за зелену, азулит за плаву, цинобар за црвену, окер за жуту), и водене боје на бази биљака (на пример, индиго за плаву). Остали материјали могу бити млевене шкољке острига или гипс за белу боју, као и златни и сребрни прах. Мастило се наноси или на пиринчани папир или на свилу, која је премазана раствором стипсе како би се обезбедила упијајућа површина за пигменте. Због тога уметник не може да мења или брише свој рад и мора га изводити са самопоуздањем. Традиционално сликарство такође дели многе естетске и техничке циљеве калиграфије, пре свега креирање хармоничне композиције кроз експресивне потезе четкицом, а повремено укључује и текст као део композиције.

Слике су уобичајено рађене у формату свитка који може бити хоризонталан (дугачке ролне намењене за гледање једног по једног дела, како се ролна одвија, често здесна налево), или висећи свитак за качење на зидове, где горња половина представља небо, а доња земљу. Ручни свици се гледају на столу у интимном, приватном окружењу, док се висећи свици често приказују у посебним приликама и смењују се у складу са годишњим добрима.

Теоријски темељ кинеског сликарства поставио је крајем петог века ликовни критичар и сликар Сије Хе (谢赫), у свом делу Класификовани запис сликара прошлих времена (古画品录). Он је у овом капиталном тексту формулисао „Шест принципа сликарства“ (六法论), који су у наредним вековима постали трајни стандард за уметничко образовање и критичко просуђивање.

Ови принципи се могу сумирати на следећи начин: 1. „Духовна резонанција“ (气韵生动) – витална енергија и ритмичка виталност које се преносе са уметника на дело. 2. „Метод костију“ (骨法用笔) – структурна употреба четкице. Овај принцип повезује технику рада четкицом са личношћу уметника. 3. „Саобразност са објектом“ (应物象形) – тачно приказивање форме, укључујући облик и линију. 4. „Погодност за одређени тип“ (随类赋彩) – одговарајућа примена боје, укључујући слојевитост, интензитет и тон. 5. „Подела и планирање“ (经营位置) – композиција, просторни распоред и дубина. 6. „Преношење копирањем“ (传移模写) – копирање древних модела, не само из живота већ и из дела старих мајстора.

На основу ових принципа, кинеско сликарство је развило два главна начина изражавања, гунгби и сијеји, који представљају фундаментално различите приступе у приказивању. Гунгби (工笔, Метикозни, прецизни стил, у буквалном значењу „Прецизна четкица“): ову технику одликује велика пажња посвећена детаљима и прецизни, фини рад четкицом. Често називана сликарством „дворског стила“, гунгби метода користи детаљне обресе који се затим испуњавају бојом која се наноси у слојевима, како би се постигла истанчаност израза. Стил је достигао свој врхунац између династија Танг и Сонг (од 7. до 13. века). Сијеји (写意, Слободни стил, у буквалном значењу „Идеје за писање“): фокусира се на хватање суштине и духа предмета, уместо прецизног физичког изгледа; користе се брзи, експресивни потези. Такав приступ је омогућавао да се изразе лична осећања, често трансформишући процес сликања у облик медитације.

Кинеско сликарство је традиционално подељено у три главне категорије: пејзажно сликарство, слике птица и цвећа и фигурално сликарство. Свака од ових категорија обременена је дубоким филозофским и симболичким значењима. Пејзажно сликарство (山水, у буквалном значењу „Планине и вода“) сматра се највишим изразом кинеске сликарске традиције. Планине представљају мушки принцип, јанг, отелотворују чврстину, вертикалност и небеско; вода симболизује женски принцип, јин, који представља ток, хоризонталност и земаљско. Сlike оваквих пејзажа такође симболизују и идеализовани космос, у коме се човечанство појављује као мали, хармоничан елемент, а посматрач је позван да путује кроз духовни и интелектуални простор. Сlike птица и цвећа (花鸟画), ретко су „само“ птица и цвет. Сваки елемент је набијен алегоријским значењем, често изведеним из језичких хомофона или књижевних алузија. Неколико истакнутих примера укључује: бамбус (симболизује отпорност, интегритет и моралну вертикалу); цвет шљиве (пошто цвета крајем зиме, цвет шљиве симболизује издржљивост, чистоту и наду. То је први весник пролећа, а самим тим и обнове); бор (симбол дуговечности и постојаности, остаје зелен током целе године, представља постојаност и пријатељство); орхидеја (повезује се са елеганцијом, скромношћу и префињеном повученошћу, отелотворује унутрашњу лепоту и врлину образованог господина); хризантема (симбол дуговечности, мира, моралне снаге и независности); божур (познат као „краљ цвећа“, симбол је богатства, просперитета и части. Обично се осликава у јарким бојама како би привукао срећу у дом); лотос (кључни будистички симбол који представља чистоту и просветљење. Како расте из блата и остаје неокаљан, симболизује способност да се уздигне изнад световних проблема); магнолија симболизује женску лепоту и чистоту и често се

повезује са добрим именом или репутацијом. Фигурално сликарство се историјски развијало као средство за моралне, политичке и религиозне наративе. Рани радови илустровали су конфучијанске приче о врлини или даоистичким и будистичким божанствима. Званичници су касније наручивали дворске портрете. Слика се, пре свега, трудио да ухвати унутрашњи дух субјекта, користећи људски лик као прозор у душу.

Систем боја традиционалног кинеског сликарства укорењен је у древној филозофији Пет елемената (五行) и Пет основних боја (五正色). У овом систему, свака боја одговара одређеном елементу и скупу симболичких значења: црвена (ватра), срећа, славље, виталност; жута (земља), царска моћ, централност, просперитет, мајка-земља; зелена/плава (дрво), раст, хармонија, пролеће, Исток, виталност; бела (метал), жалост, чистота, Запад, јесен, сјај; црна (вода), дубина, мистерија, Дао, Север, зима.

Од династије Јуан (1279–1368), сликари-књижевници су све више фаворизовали црно-бело, монохроматско сликарство као највиши уметнички израз. Сматрало се да црно мастило садржи свих пет боја, што се постиже различитом густином мастила, а бела боја папира није била празнина коју треба попунити, већ активна празнина која је позивала машту посматрача.

Из овог кратког увода можемо закључити да традиционално кинеско сликарство није статичан скуп формула, већ жива филозофска пракса развијана током два миленијума. Од раних фигуралних наратива до бујних студија природе, уз неупитну естетску компоненту, служило је и као средство самокултивације и духовног изражавања.

Литература:

Silbergeld, Jerome, Sullivan, Michael, Qi, Yi, Liu. "Chinese painting". Encyclopedia Britannica, 1 Nov. 2021, <https://www.britannica.com/art/Chinese-painting>.

Department of Asian Art. "Landscape Painting in Chinese Art." In: Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2004

Fong, Wen C. Beyond Representation: Chinese Painting and Calligraphy, 8th-14th Century. New Haven: Yale University Press, 1992

Loehr, Max. The Great Painters of China. New York: Phaidon, 1980

Sullivan, Michael. The Arts of China. Berkeley: University of California Press, 2008

Xu Shanshan. "Xiangshan: Structure and Interpretation – Chinese Painting Color Culture from an Anthropological Perspective." Art Anthropology (2022)

Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш, српска директорка КИУНС

中国传统绘画:哲学、艺术技法与象征主义的融合

中国传统绘画与书法、哲学、诗歌及印章雕刻密不可分,历经两千余年持续发展,堪称世界上最悠久且从未中断的艺术传统之一。这一理念植根于道教、儒家思想与禅宗佛教相互交织的哲学体系,成为灵性修养与个人表达的重要载体。它旨在捕捉主题的内在本质与生命力,意在表达自然的精神力量。在不同的历史长河中,中国传统绘画都给人们提供了深刻的见解,无论在思想上还是观念上。

中国传统绘画使用的工具和材料与书法创作完全相同:毛笔由羊毫、狼毫、兔毫、鹿毫等材料制成;墨汁则由松烟和动物胶(通常取自牛皮或鱼皮,偶尔也使用蛋清,有时会加入草药、麝香或樟脑以增添香气并起到保存作用)制成棒状,在砚台里加入少量的水进行研磨而成。传统的中国画颜料一般分成矿物颜料与植物颜料两大类,从使用历史上讲,应先有矿物、后有植物,就象用墨先有松烟、后有油烟。

远古时的岩画上留下的鲜艳色泽,据化验后,发现是用了矿物颜料(如朱砂),矿物颜料的显著特点是不易退色、色彩鲜艳。植物颜料主要是从树木花卉中提炼出来的。中国传统绘画作于宣纸或者丝绸表面;后者需预先涂覆明矾溶液,以形成可供颜料吸附的吸水表面。因此,艺术家无法修改或删除自己的作品,必须满怀信心地完成创作。传统绘画同样秉承了书法的诸多美学与技术追求,核心在于通过富有表现力的笔触营造和谐的构图;有时还会将文学创作融入画中。

这些画作通常采用卷轴形式,可分为水平卷轴(长条形卷轴,设计为展开时可逐段观赏,通常从右向左展开)和悬挂式卷轴(用于悬挂在墙上),其中上半部分描绘天空,下半部分描绘大地。手持卷轴通常陈列于桌面上,营造出关系亲密的欣赏氛围;而悬挂式卷轴则多用于特殊场合展出,并会随季节更替而轮换展示。

中国绘画的理论基石由艺术评论家兼画家谢赫于5世纪末在其著作《古画品录》中奠定。在这部开创性著作中,谢赫提出了“六法论”,这一理论体系在随后数百年间始终是艺术训练与艺术批评的权威标准。这些原则可总结如下:

1. 气韵生动:指艺术家在作品中刻画的形象具有一种生动的气度韵致,显得富有生命力。
2. 骨法用笔:指画笔的结构化表现。这一原则将用笔技法与艺术家的个性紧密联系在一起。
3. 应物象形:指对描绘对象外形的精准描绘,包括形态外观。
4. 随类赋彩:指色彩的恰当运用,包括层次、明暗与色调的搭配。
5. 经营位置:指包括空间构成、布局设计及深度处理。
6. 传移模写:指对作品的临摹,不仅要当代作品进行临摹,也要对古代范本进行临摹。

基于这些原则,中国绘画发展出了两种主要的表现形式——Gongbi(工笔画)与Xieyi(写意画),它们分别代表了截然不同的表现手法。工笔(意为“精细、精确的笔法”,指“精细的笔触”):这一技法的特征是,极为关注细节,注重精准、细腻的笔触。这种绘画技法常被称为“宫廷画风”,其特点是先绘制精细的轮廓线,再逐层上色,从而实现细腻的表现效果。这种风格在唐宋时期(公元7至13世纪)达到鼎盛。写意(不求工细,指“书写创意”):其核心在于捕捉主题的精髓与精神,而非精确的外在形态,通过迅捷而富有表现力的用笔来实现。这种方式能让艺术家表达个人情感,往往将绘画过程变成一种思考形式。

中国传统绘画传统上可分为三大主要题材类别(山水画、花鸟画和人物画),每一类都蕴含着深刻的哲学、象征意义。山水画(山水指“山与水”)被视为中国绘画传统的最高成就。山脉象征阳刚之气(阳),代表着坚强、垂直、天空;水则象征阴柔之气(阴),代表着流动、水平、大地。这些山水画还象征着一个理想化的宇宙,在其中人类只是微小而和谐的存在;赏画的人仿佛被邀请穿越一个充满灵性与智慧的空间。一副花鸟画作品很少仅仅描绘一只鸟、一朵花。每个元素都蕴含着深刻的意义,这些含义往往源自语言中的同音词或文学典故。以下是在花鸟画中具有象征意义的物象:竹子(象征坚韧、正直、道德高尚);梅花(因其在冬末绽放,象征耐力、纯洁与希望,是春天乃至万物复苏的预兆);松树(象征长寿与坚定,松树全年常青,代表着恒久、友谊);兰花与优雅、谦逊及高雅的隐逸生活相关联,体现了文人雅士的内在美与美德;菊花(象征长寿、和平、道德力量与独立精神);牡丹(被誉为“花中之王”,象征财富、繁荣与荣誉,常以鲜艳色彩绘制,寓意招财进福);莲花(佛教的象征,代表纯洁、开悟;它从淤泥中生长却始终洁净无瑕,象征超越世俗烦恼的能力);木兰则象征女性之美与纯洁,常与良好的名声或声誉联系在一起。人物画在历史上逐渐发展成为承载道德、政治及宗教叙事的重要载体。早期的作品描绘了儒家关于美德的故事,以及道教和佛教中的神祇形象。后来,朝廷官员开始让人进行人物肖像绘画。最重要的是,绘画者力求捕捉绘画对象内在精神,将肖像视为了解人物灵魂的一扇窗户。

中国传统绘画的色彩体系根植于古老的五行学说与五正色概念。在该体系中,每种颜色都对应一个物质的特征及其象征意义:红色(火)代表幸福、庆典、好运与活力;黄色(土)象征帝王权力、核心地位、繁荣与大地母亲;绿/青色(木)寓意生长、和谐、春天、东方与生命力;白色(金)象征哀悼、纯洁、西方、秋天与光明;黑色(水)则代表深邃、神秘、道、北方与冬季。自元朝(1279–1368)以来,文人画家日益推崇黑白单色画作为最高艺术表现形式。黑墨认为蕴含了全部五种颜色,这是通过调节墨水的浓度实现的;而纸张的白色并非是需要填充的空白区域,而是一种充满活力的虚空,能够激发观者的想象力。

通过以上简要介绍,我们可以得出结论:中国传统绘画并非一套固定的公式体系,而是一种历经两千多年发展形成的鲜活哲学实践。从早期的具象叙事到丰富的自然描绘,这些作品不仅具有无可争议的美学价值,更成为自我修养与精神表达的重要途径。

参考文献:

- Silbergeld, Jerome, Sullivan, Michael, Qi, Yi, Liu. "Chinese painting". Encyclopedia Britannica, 1 Nov. 2021, <https://www.britannica.com/art/Chinese-painting>.
- Department of Asian Art. "Landscape Painting in Chinese Art." In: Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2004
- Fong, Wen C. Beyond Representation: Chinese Painting and Calligraphy, 8th-14th Century. New Haven: Yale University Press, 1992
- Loehr, Max. The Great Painters of China. New York: Phaidon, 1980
- Sullivan, Michael. The Arts of China. Berkeley: University of California Press, 2008
- Xu Shanshan. "Xiangshan: Structure and Interpretation – Chinese Painting Color Culture from an Anthropological Perspective." Art Anthropology (2022)

伊万娜·捷万契维奇·塞凯路斯,诺维萨德大学孔子学院塞方院长

Traditional Chinese Painting: A Synthesis of Philosophy, Artistic Technique, and Symbolism

Chinese traditional painting, inextricably linked with calligraphy, philosophy, poetry and seal carving, has existed and developed continuously for more than two millennia, making it one of the longest, uninterrupted artistic traditions in the world. Rooted in the intertwined philosophies of Daoism, Confucianism, and Chan Buddhism, it became a vehicle for spiritual cultivation and personal expression. It seeks to capture the inner essence and vital energy of its subject and the spiritual energy of nature and offers a fascinating insight into the lives, thoughts and ideas through the ages.

The same tools and materials are used as for calligraphy: brushes traditionally made from the hair of various animals (e.g. goat, rabbit, deer, wolf), Chinese ink which is shaped into a stick from pine soot and animal glue (usually obtained from ox or fish skin, less often from egg white, to which herbs, musk or camphor are sometimes added for fragrance and preservation), which is then rubbed on an inkstone with a little water. Traditional Chinese painting pigments are generally divided into two major categories: mineral pigments and plant-based pigments. Historically, mineral pigments were used before plant-based ones, much like how ink was initially produced from pine soot before oil smoke. The vibrant colors preserved in ancient rock paintings have been identified through laboratory analysis as derived from mineral pigments (such as cinnabar). A distinctive feature of mineral pigments is their resistance to fading and their intense chromatic intensity. Plant pigments are primarily extracted from trees and flowers. Rice paper (Xuan paper) or silk is used for Chinese traditional painting. The silk painting is coated with an alum solution to provide an absorbent surface for the pigments. Therefore, the artist cannot alter or erase his work and must execute it with confidence. Traditional painting also shares many of the aesthetic and technical goals of calligraphy, primarily the creation of a harmonious composition through expressive brushstrokes, and occasionally includes text as part of the composition.

The paintings are usually made in a scroll format that can be horizontal (long rolls intended to be viewed one section at a time, as the roll unrolls, often from right to left), or a hanging scroll for hanging on walls, with the upper half representing the sky and the lower half representing the earth. Hand-held scrolls are viewed on a table in an intimate, private setting, while hanging scrolls are often displayed on special occasions and rotated according to the seasons.

The theoretical cornerstone of Chinese painting was established in the late 5th century by the art critic and painter Xie He (谢赫) in his work *Classified Record of Painters of Former Times* 《古画品录》. Within this seminal text, Xie He formulated the “Six Principles of Painting” (六法论), which became the enduring standard for both artistic training and critical judgment for centuries to come. These principles can be summarized as follows: “Spirit Resonance” (气韵生动) – the vital energy and rhythmic vitality transmitted from the artist into the work. 2. “Bone Method” (骨法用笔) – the structural use of the brush. This principle links brush technique to the artist’s personality. 3. “Correspondence to the Object” (应物象形) – the accurate depiction of form, including shape and line.

4. “Suitability to a Type” (随类赋彩) – the appropriate application of color, including layering, value, and tone. 5. “Division and Planning” (经营位置) – composition, spatial arrangement, and depth. 6. “Transmission by Copying” (传移模写) – the copying of models, not only from life but also from the works of old masters.

Based on these principles, Chinese painting developed two principal modes of expression, gongbi and xieyi, that represent fundamentally different approaches to representation. Gongbi (工笔, Meticulous, precise style, in the literal sense “Meticulous Brush”): This technique is characterized by close attention to detail and highly precise, fine brushwork. Often referred to as “court-style” painting, the gongbi method uses detailed outlines that are then filled with color, applied in layers to achieve refinement of expression. The style reached its apex between the Tang and Song Dynasties (7th-13th centuries). Xieyi (写意, Freestyle, in the literal sense “Writing Ideas”): It focuses on capturing the essence and spirit of the subject rather than the precise physical appearance, using quick and expressive strokes. This approach allowed to express personal feelings, often transforming the painting process into a form of meditation.

Chinese painting is traditionally divided into three principal subject categories (Landscape Painting, Bird-and-Flower Painting and Figure Painting), each laden with profound philosophical and symbolic meaning. Landscape Painting (山水, in the literal sense “Mountains and Water”) is considered the highest expression of the Chinese painting tradition. Mountains represent the male principle, yang, embodying solidity, verticality, and the celestial; water symbolizes the female principle, yin, representing flow, horizontality, and the terrestrial. The pictures of these landscapes also symbolize an idealized cosmos in which humanity appears as a small, harmonious element, and the viewer is invited to travel through a spiritual and intellectual space. A Bird-and-Flower Painting (花鸟画) is rarely “just” a bird and a flower. Every element is loaded with allegorical meaning, often derived from linguistic homophones or literary allusions. A few prominent examples include: bamboo (symbolizes resilience, integrity, and moral uprightness); plum blossom (because it blooms in late winter, it signifies endurance, purity, and hope. It is the first harbinger of spring and thus of renewal); pine tree (a symbol of longevity and steadfastness, the pine remains green throughout the year, representing constancy and friendship); orchid is associated with elegance, modesty, and refined seclusion, embodying the inner beauty and virtue of the cultivated gentleman; chrysanthemum (symbol of longevity, peace, moral strength and independence); peony (known as the “king of flowers”, it is a symbol of wealth, prosperity and honour. It is often painted in bright colours to attract good luck into the home); lotus (a key Buddhist symbol representing purity and enlightenment. As it grows out of the mud and remains unsullied, it symbolizes the ability to rise above worldly problems); magnolia symbolizes female beauty and purity, and is often associated with a good name or reputation. Figure Painting (人物画) historically developed as a vehicle for moral, political, and religious narrative. Early works illustrated Confucian stories of virtue or Daoist and Buddhist deities. Officials later commissioned court portraits. Above all, the painter strove to capture the subject’s inner spirit, using the likeness as a window to the soul.

The color system of traditional Chinese painting is rooted in the ancient philosophy of the Five Elements (五行) and the Five Primary Colors (五正色). In this system, each color corresponds to an element and a set of symbolic meanings: red (Fire), happiness, celebration, good fortune, vitality; yellow (Earth), Imperial power, centrality, prosperity, Mother-Earth; green/blue (Wood), growth, harmony, spring, the East, vitality; white (Metal), mourning, purity, the West, autumn, brightness; black (Water), depth, mystery, the Dao, the North, winter. Since the Yuan dynasty (1279–1368), literati painters increasingly favored black-and-white, monochromatic painting as the highest artistic expression. Black ink was considered to contain all five colors, achieved by varying the density of the ink, and the white of the paper was not a void to be filled, but an active emptiness that invited the viewer's imagination.

From this brief introduction, we can conclude that traditional Chinese painting is not a static set of formulas, but a living philosophical practice developed over two millennia. From early figurative narratives to lush nature studies, in addition to its unquestionable aesthetic component, it also served as a means of self-cultivation and spiritual expression.

Bibliography

Silbergeld, Jerome, Sullivan, Michael, Qi, Yi, Liu. "Chinese painting". Encyclopedia Britannica, 1 Nov. 2021, <https://www.britannica.com/art/Chinese-painting>.

Department of Asian Art. "Landscape Painting in Chinese Art." In: Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2004

Fong, Wen C. Beyond Representation: Chinese Painting and Calligraphy, 8th-14th Century. New Haven: Yale University Press, 1992

Loehr, Max. The Great Painters of China. New York: Phaidon, 1980

Sullivan, Michael. The Arts of China. Berkeley: University of California Press, 2008

Xu Shanshan. "Xiangshan: Structure and Interpretation – Chinese Painting Color Culture from an Anthropological Perspective." Art Anthropology (2022)

Prof. Dr. Ivana Živančević Sekeruš, Serbian director of CIUNS

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Традиционално кинеско сликарство на Конфуцијевом институту Универзитета у Новом Саду
诺维萨德大学孔子学院国画作品集
Traditional Chinese Painting at the Confucius Institute of the University of Novi Sad

Електронско изданје
<https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2026/978-86-6065-982-0>

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

378.093.5:008(=581)(497.113 Novi Sad):75(=581)

ТРАДИЦИОНАЛНО кинеско сликарство на Конфуцијевом институту
Универзитета у Новом Саду [Електронски извор] = 诺维萨德大学孔子学院国画作品集 =
Traditional Chinese Painting Album at the Confucius Institute of the University of Novi Sad /
[уреднице Лаи Лин, Исидора Гордић Фисковић] ; [аутори фотографија Вукашин
Живаљевић, Марко Антић, Лаи Лин] ; [превод Чен Сију, Ивана Живанчевић Секеруш,
Исидора Гордић Фисковић]. - Нови Сад : Филозофски факултет, 2026. - (Едиција о
кинеској и српској култури ; књ. бр. 1 / Филозофски факултет, Нови Сад)

Начин приступа (URL): <https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2026/978-86-6065-982-0> . - Опис
заснован на стању на дан 26.6.2026. - Насл. са насловног екрана. - Упоредо срп., кин. и
енгл. текст. - Стр. 3-7: Уводна реч о будућој Едицији о кинеској и српској култури
Конфуцијевог института Универзитета у Новом Саду / Чен Сију, Ивана Живанчевић
Секеруш = 诺维萨德大学孔子学院中塞文化系列丛书总序 / 伊万娜·捷万契维奇·塞凯路斯,
陈秀 = Introductory remarks on the upcoming Edition on Chinese and Serbian Culture of the
Confucius Institute at the University of Novi Sad / Ivana Živančević Sekeruš, Chen Xiu. - Стр.
8-11: Предговор / Чен Сију = 序言 / 陈秀 = Preface / Chen Xiu.

ISBN 978-86-6065-982-0

а) Универзитет у Новом Саду. Конфуцијев институт - Традиционално кинеско сликарство -
Полазници

COBISS.SR-ID 196657417

