

Чжан Биюнь, аспирантка
кафедры истории и теории искусств

Львовская национальная академия искусств

ХЕ ШУЙ ФА: ЖИВОПИСЬ КАК ПУТЬ К ПОЗНАНИЮ ГАРМОНИИ

Аннотация. *Хе Шуй Фа – современный китайский художник. Достиг широкой известности и успеха не только благодаря таланту и трудолюбию, но и глубокому изучению искусства мастеров классических китайских школ живописи в жанре хуа-няо. В своих произведениях воспеваает неповторимость и бесконечную гармонию природы.*

Ключевые слова: жанр хуа-няо, «гунби», «сеи», мастер композиции.

Анотація. *Чжан Биюнь. Хе Шуй Фа – сучасний китайський художник. Досягнув популярності й успіху не лише завдяки таланту й працелюбності, а й глибокому вивченню мистецтва класичних китайських шкіл живопису жанру хуа-няо. У своїх творах оспіває неповторність і безконечну гармонію природи.*

Ключові слова: жанр хуа-няо, «гунбі», «сеї», майстер композиції.

Annotation. *Zhan Biyin. He Shui Fa: painting as way to cognition of harmony. He Shui Fa – modern Chinese artist. Attained a wide fame and success not only due to talent and industriousness but also to the deep study of art of masters of classic Chinese schools of painting in the genre of hua-niao. He glorifies a uniqueness and endless harmony of nature in the works.*

Key words: genre of hua-niao, «gunbi», «sei», «master of composition».

Актуальность проблемы: Анализируя творческие поиски современных китайских живописцев, работающих в жанре хуа-няо, необходимо подчеркнуть, что создавая свои произведения в различных стилистических направлениях, они постоянно обогащают их элементами экспериментальных практик, связанных с расширением диапазона изобразительных средств. Собственно, уже с начала XX века в китайской живописи сложилась ситуация, получившая название «ста школ», что свидетельствует существования разных стилей и направлений. Так, одни художники продолжали творить в согласии с традициями прошлого, другие же все больше поддавались новому, в том числе и западным веяниям. Этот процесс достиг своего апогея во второй половине XX – начале XXI века, частично в связи с глобализационными процессами, и на их фоне с попытками сохранения традиционной эстетической концепции мировосприятия. (Фу Баоши. «Девушка с лютней». 1970-е годы. Свиток, бумага). Отметим, что к представителям «первой волны экспериментаторов» по праву принадлежит художник Хе Шуй Фа. Исследование процессов, которыми отмечено развитие современной живописи хуа-няо (цветы-птицы), анализ творчества ведущих мастеров, работающих в этом жанре, является одной из актуальных проблем современного китайского искусствознания.

Цель исследования: Целью нашего исследования является анализ творчества Хе Шуй Фа, в произведениях которого ярко отразились особенности процессов, которыми отмечено развитие жанра хуа-няо в современном китайском искусстве.

Результаты работы: Хе Шуй Фа родился в городе Хан Джоу. «Я учился в обычной провинциальной школе. Увлёкся рисованием с раннего детства. Прочитал много книг об искусстве и много рисовал».[1] Пятнадцатилетним подростком Хе Шуй Фа поступил в художественную школу на факультет графики и дизайна, а по окончании учебы работал дизайнером в текстильной промышленности. Параллельно с основной работой много трудился творчески, пробуя себя в разных жанрах и техниках живописи. Излюбленной темой были изображения сельских пейзажей, выполненных в традиционной для китайской живописи «гунби».

В жизни художника 1971 год был ознаменован важным событием: он познакомился с Лу И Фэем – выдающимся живописцем и педагогом, в дальнейшем наставником и другом Хе Шуй Фа. Именно он посоветовал молодому, упорно ищущему свой путь в искусстве художнику изменить стиль живописи с «гунби» на «сеи».

В 1978 году он поступил в Академию искусств по класу Лу И Фэя и успешно работал в хуа-няо. Во время учебы в магистратуре по специальности «хуа-няо» Хе Шуй Фа был признан одним из четырех самых лучших художников этого жанра в Китае.

В начале 1970-х годов все произведения художника выполняются в технике «гунби». Стремясь глубже вникнуть в особенности «гунби», где главная роль отводилась цветовому пятну, он усердно

Надійшла до редакції 8.01.2010

копирует произведения художников периода Сун. [1] Цветы, особенно любимые пионы, отличались яркой цветовой гаммой. В этих картинах сочетание красного и желтого тонов дает пурпурный оттенок, наделяя цветок утонченной грацией, достоинством. Работы выполнены преимущественно в технике «гунби», которая превалировала в его живописи до 1990 года, но часто для достижения особенной выразительности он сочетает обе техники – «гунби» и «сеи», для которой характерна тщательная манера исполнения, четкий каллиграфический рисунок.

1973 – 1983 годы можно отметить как ранний период творчества художника, становления его оригинальной живописной манеры, сочетающей техники «гунби» и «сеи»: художник считал, что этот прием позволяет наилучшим образом передать гармонию и поэзию, царящие в природе. Закончив обучение в Академии, он продолжает прислушиваться к советам своего учителя и перенимает все лучшее у своего наставника Лу И Фэя: особенности построения композиции, специфику различных техник исполнения. Это было время стремительного профессионального роста, утверждения индивидуальной живописной манеры, объединяющей обе традиционные техники для достижения образной выразительности произведения. Важным элементом своего произведения художник считал включение в структуру картины иероглифического стихотворного отрывка. Этот прием завершает композицию, придавая изображенному мотиву гармоническое равновесие.

Все свои работы художник исполняет по памяти, перенося в картину все самые яркие и впечатляющие моменты своих наблюдений аккуратно без излишних деталей, с максимально доступной точностью подбирая тона и полутона. Для того чтобы приблизить тон как можно ближе к естественному, художник тщательно подбирает соотношение воды и красок.

Прежде чем перейти непосредственно к изображению цветов он изучает биологические циклы цветка: периоды цветения и увядания.

В конце 1970-х годов Хе Шуй Фа выполнил ряд произведений с преобладанием техники «сеи». Картина «Лотос» (1979 г.) выполнена в традиционном стиле, но уже можно проследить, как художник экспериментирует, внося изменения в живописную технику. Здесь тушь впервые комбинируется с красками, что при заливке контуров цветка придает изображению эффект глянца. Взаимодействие особой структуры бумаги и специально приготовленной высококачественной туши создает своего рода реакцию, придавая цвету специфические оттенки («Пион», 1980).

Работая в классической технике «сеи», художник избегает детализированного копирования природы, а стремится выразить собственную концепцию, придав ей идеальную форму. Он старается передать не столько внешнее сходство, сколько вложить в произведение собственную душу.

«Орхидея» 1981 г. – это своеобразная передача радости и торжества, красоты и гармонии путем

использования скупой палитры и задействования всего лишь ограниченного количества линий и мазков.

Следующий период творчества Хе Шуй Фа приходится на 1980-е годы. Художник изучает и перенимает творческий опыт ведущих мастеров стиля хуа-няо. Он исследует различные методы смешивания туши с краской, много экспериментирует, добываясь тончайших нюансов тона, совершенствует технику наложения штрихов и линий. Также повышает уровень каллиграфического мастерства выполнения текстов и многое другое, что послужило фундаментом для самого продуктивного периода работы в технике «сеи».

С начала 1990-х годов настает новый, третий, период в творчестве Хе Шуй Фа. Нововведением и личным достижением художника является его новый подход к составлению композиций. Он смело исключил из композиционных постановок камни и другие какие либо изображения почвы или фундамента, создав, таким образом, более широкую панораму созерцания природного мотива.

Хэ Шуй Фа в своих произведениях словно наставляет зрителя, призывая углубиться в созерцание красоты и гармонии, воспитывая его в духе современности, при этом отдавая дань Древней Восточной мудрости и почитая традиции.

Для восприятия его картин необходимо обладать чуткостью и пронизательностью. Лишь только таким образом можно обнаружить и вложенные в творение истоки традиций, и новые мысли и идеи, которые творец хочет донести до зрителя, чтобы пробудить в душе чувства прекрасного, доброго и светлого.

В новых творениях Хэ Шуй Фа в жанре хуа-няо формы и объемы передаются несколько размыто. Формальное сходство с натурой рождается скорее ассоциативно: мастерство художника заключается в совершенной передаче духа, внутренней сути вещей. Каждому штриху передается прямое и переносное значение, каждая, нанесенная на полотно капля краски и каждый мазок несет в себе лаконичную, но глубокую мысль. Техника частого нанесения точек и мелких мазков создает впечатление света, играющего на больших плоскостях. Все это в сочетании придает изображению легкость и непринужденность, свободу и непредсказуемость.

В минуты зарождения очередного шедевра в унисон начинают работать возбужденный мозг и взволнованное сердце. Хэ Шуй Фа принадлежит к тому типу художников, которые вдохновляются от малейшего внешнего воздействия, которое может послужить импульсом для восприимчивой натуры художника. Каждый сюжет – это интерпретация воспринятого и творчески осмысленного образа природы, являющегося толчком для дальнейшего обдумывания и лишь после этого длительного процесса претворенный в жизнь и переданный нам для вдумчивого созерцания.

Художник опирается на имманентный душевный порыв, который находит свое отображение при каждом прикосновении кисти к полотну. В это время

каждая капля, каждая линия и каждый листок имеют свою совершенную логику подобно природе, у которой каждый элемент предусмотрен и совершенен. Художник лишь передает ее нам по своему усмотрению, опираясь на свой опыт и эстетический вкус.

Традиционная методика работы в жанре «хуа-няо» акцентирует каждый компонент изображаемого предмета, наделяя его особым значением. Современные мастера жанра в своих произведениях придирчиво относятся к одушевлению природы, вселяя ритм и жизненную энергию в каждый поворот и каждый нажим кисти. И чем богаче духовный мир живописца, тем эмоциональней и содержательней художественный образ, рождаемый мастером на полотне. Хэ Шуй Фа считает художника своего рода посредником между миром людей и миром цветов. Художник, словно пчела, среди обыденности и невзрачности выбирающая самые прекрасные цветы для романтического танца на своем холсте, воспроизводит самые пленительные сюжеты красочного мира природы.[1]

В отличие от стиля ранних произведений, когда краски наносились на полотно насыщенно, что было тяжело для восприятия, сегодня Хэ Шуй Фа отдает предпочтение «легкой» технике экономии краски. Частые мелкие мазки, нанесение сухого контура или применение влажной кисти – все приемы направлены на придание пейзажам элегантности и природной непосредственности. Каждый контур, каждая капля, каждый брызг кисти наложены столь искусно, что кажется, будто зритель замечает малейшую дрожь цветка и колыхание стебля от дуновения ветра.

Изображения, созданные таким путем, легки для восприятия, искренни и поэтичны. Художник, словно музыкант в состоянии творческого вдохновения, водит по холсту кистью, пренебрегая условностями при размещении предметов, воспевая сезонный лейтмотив природы. Так рождаются картины, наполненные светом и запахом, волнующие и возбуждающие, возносящие к небесам и заставляющие парить в потоке фантазии. Картины «человека пиона» отличаются от картин древних мастеров, которым характерны гордая скорбь и удручающая тоска.

Работам Хе Шуй Фа присуща глубокая перспектива. Он постоянно осваивает новые сюжеты, новую цветовую гамму, изобретает новые техники изображения. Выбирая большие форматы для своих работ, художник пытается воссоздать полную панораму своего сюжета, чтобы перенести зрителя в изображаемое место, вселить в него дух атмосферы, которая царит в картине. Для большинства художников, работающих в жанре хуа-няо, выбор сюжета диктует традиционная тематика – слива, орхидея, бамбук и хризантема. Хе Шуй Фа намеренно сторонится данной тематики, отдавая предпочтение горным цветам, показывая красоту дикой природы, неизвестные, незнакомые непривычные глазу виды растений и ягод.

Особенностью манеры исполнения Хэ Шуй Фа является вымоченная до основания бумага, на которую наносится разведенная жидкая или густая тушь. В

отличии от художников, которые придерживаются консервативных взглядов, перерисовывая сотнями тысячами жерисованные сюжеты, художник совершает прорыв в тематике жанра, открывая новые горизонты для соотечественников. Творения художника свободны от педантизма, сюжеты шагают в ногу со временем, адаптируясь к психологии современного общества. Он приспосабливает настрой своих картин к современной ментальности, современному способу мышления, прослеживает логику восприятия молодого поколения, которое отличается свободой и раскрепощенностью.

Композиционной методикой Хэ Шуй Фа так же отличается от своих предшественников и коллег. В его картинах растения имеют четкое начало и завершение. В изображении четко прослеживается логичное развитие каждого цветка из бутона, каждой ветви из почки, каждого лепестка из завязи.

Другой особенностью построения композиций является довершенная целостная передача объекта и предмета. В отличие от своих предшественников, он не преломляет ветвь или цветок, взяв за правило изображать предмет целостно. Такой способ изображения сохраняет живость цветов.

Таким образом, можем констатировать, что творческие поиски в жанре «хуа-няо» сохраняли некоторую неоднородность, как в стилистике, так и в формообразовании. Так, китайские традиции эстетики и каллиграфии входили в симбиоз с манерой, характерной для европейского наследия, но при этом не теряли своей самобытности. Современные особенности развития жанра хуа-няо, рассмотренные на примерах классика современной китайской живописи Хе Шуй Фа, свидетельствуют о постоянных творческих поисках, где эксперимент сочетается с пристальным изучением классического наследия, и вместе с тем предполагает расширение диапазона выразительности через взаимопроникновение разных, и порой, на первый взгляд, взаимоисключающих техник.

Примечания:

1. Из беседы автора статьи с художником.
2. 何水法《中国画技法》杭州1999年 Хе Шуй Фа Китайская техника: пионы в стиле гун-би. – Хан Чжоу 1999.
3. 何水法《工笔花鸟画技法》杭州2005年 Хе Шуй Фа. Гун-би: цветы и птицы. – Хан Чжоу. 2005.
4. 何水法《中国花鸟画技法—工笔花鸟画》. Хе Шуй Фа Цветы и птицы в стиле гун-би – техника китайской живописи. – Хан Чжоу. 2007.
5. 汤姚基《中国画牡丹—从自然到创作》上海2001年. Тан Яо Ти. Путь от этюдов до творчества – техника китайской живописи. – Шанхай, 2001.