

Хао Сяо Хуа

аспирантка, Национальна академия искусств, г. Львов

ПОРТРЕТ В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЮ ВЭНСИ: ТРАДИЦИИ И НОВАЯ ОБРАЗНАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

***Аннотация.** Статья посвящена творчеству известного современного китайского живописца, представителя «школы желтой земли». В его творчестве центральное место принадлежит портрету. Тематический диапазон его произведений широкий. Его герои – простые крестьяне, дети, а также руководители страны. Художник работает в традиционной технике – цветной тушью на бумаге.*

***Ключевые слова:** китайский живописец, «школа желтой земли», Сианьская академия художеств, стиль гунби, стиль сзи.*

***Анотация.** Хао Сяо Хуа. Статья посвящена творчеству известного современного китайского живописца, представителя «школы желтой земли». В его творчестве центральное место занимает портрет. Тематический диапазон его творческих произведений широкий. Его герои – простые крестьяне, дети, а также руководители страны. Художник работает в традиционной технике – цветной тушью на бумаге.*

***Ключевые слова:** китайский живописец, «школа желтой земли», Сианьская академия искусств, стиль гунби, стиль сзи.*

***Annotation.** Hao Syao Khua. A portrait is in creation of Lyu Veensi: traditions and new vivid expressiveness. Article is devoted to works of the famous contemporary Chinese painter, a representative of the «school yellow earth». In his work occupies a central place portrait. The thematic range of his works wide. His heroes – ordinary villagers, children, and the country's leaders. The artist works in the traditional technique – colored ink on paper.*

***Keywords:** Chinese painter, School «yellow earth», Sian-ska Academy of Arts, style of gongbi and style of xieyi.*

Актуальность проблемы. Современная китайская живопись представляет собой широкий спектр школ и художественных направлений. Художники работают в различных техниках: одни увлекаются европейской масляной живописью, другие сохраняют верность традиционной технике и пишут цветной тушью на бумажных свитках, обращаются к традиционным жанрам живописи и осваивают новые. Китайская живопись во второй половине XX века прошла сложный путь развития. 1950-е – 70-е годы для искусства и культуры в целом были крайне неблагоприятными. Искусство было подчинено политике. Живописцы, в сущности, были ограничены в тематике: следовало изображать революционные сюжеты. В портретном жанре доминировали портреты вождей, которые писали в технике масляной живописи на полотне по фотографиям. Такие портреты вывешивали на трибунах во время праздничных демонстраций. С начала 1960-х годов давление несколько ослабевает, но эта «оттепель» длилась не долго. В 1966 году наступил период «культурной революции», длившийся до 1976 года, который изменил обстановку в стране во всех отраслях культурной жизни. В это время в искусстве утверждается официальный стиль, утверждающий механическую, бесстрастную фиксацию реальности, оставляющий без внимания ее художественную интерпретацию. Официальные власти поддерживали исключительно реалистическое искусство, трактуемое в узком значении этого определения, тематически замкнутое на идеологической тематике. Момент индивидуального в художественном творчестве нивелируется, от художника требуется фиксация реальности.

Начиная с 1978 года в Китае наблюдается потепление политического климата. Экономические реформы улучшили социальные условия в стране, что положительно повлияло на культурную ситуацию. Китайская живопись с конца 1970-х годов переживает время, характеризующееся постепенным отходом от типического к индивидуальному, как в художественной манере, так и в способах реализации художественного замысла произведения. Именно с этого времени начинается новая эпоха в китайской живописи. В современном китайском искусствоведении стоит вопрос об изучении процессов, происходящих в современной национальной живописи, о творчестве выдающихся живописцев современности в свете происходящих в стране перемен. В контексте данной проблематики статья о творчестве одного из ведущих живописцев современности Лю Вэнси представляется актуальным.

Цель исследования: Анализ творчества живописца в контексте особенностей политической и художественной жизни Китая второй половины XX века.

Результаты работы. В творчестве Лю Вэнси и художников его поколения нашли свое отражение все сложности времени. Сейчас Лю Вэнси – один из ведущих мастеров портретной живописи, педагог, автор теоретических статей, общественный деятель, участник международных выставок. Его произведения известны не только на родине, но и за рубежом.

Лю Вэнси родился в 1933 году в городе Шэнчжоу. Живописью он увлекался уже в юношеском возрасте.

Надійшла до редакції 25.12.2012

Так, в 1949 году, в честь основания независимого государства, он исполнил портреты председателя Мао и главнокомандующего Чжу. Позже, уже будучи известным художником, он считал эти работы слабыми, но вспоминает о них с теплом, так как это было начало его пути в искусстве [1].

В 1950 году Лю Вэнси поступил в художественную школу Юйцай, основанную художником Тао Синчжи. За три года обучения в школе он освоил методы традиционной китайской живописи, «гохуа», познакомился и с техникой европейской живописи, «сиянхуа». Программа обучения будущих художников в соответствии с идеологическими установками того времени была заполитизована. Лю Вэнси вспоминал о преподавателе Ван Чи, который читал лекции о значении создания Китайской Народной республики и роли председателя Мао. Лю Вэнси сделал для себя вывод, что художник должен быть не только высоко профессиональным мастером, но общественно активным гражданином и своим искусством служить народу.

Знания, полученные в школе, помогли ему успешно сдать экзамены и поступить на живописное отделение в Художественную академию города Чжэнцян. Его учителем и наставником был выдающийся китайский живописец Пань Тяньшоу. Молодого художника восхищало творчество известного Мастера, его своеобразная живописная манера, виртуозное владение кистью, отличавшееся энергией и уверенностью. Пань Тяньшоу направлял Лю Вэнси на изучение творчества старых мастеров, что помогло ему сформировать художественный вкус и выработать индивидуальный стиль. Также, Лю Вэнси изучал и особенности европейской живописи, считая ее опыт полезным для расширения кругозора китайских художников [1].

Лю Вэнси окончил обучение в Академии в 1957 году. Его дипломная работа «Председатель Мао и пастух», была опубликована в газете «Жэньминь Жибао» [1]. В 1958 году он был принят на работу Сианьскую академию искусств, где работает до настоящего времени руководителем творческой мастерской. Художник принимает участие во многих выставках на родине и зарубежом. В 1981 году Лю Вэнси посетил Японию, Сингапур, Канаду и США, ознакомился с творчеством художников этих стран, выполнил множество зарисовок. Вернувшись на родину организовал большую выставку творческих работ по результатам своих зарубежных поездок.

Сюжеты картин Лю Вэнси разнообразны. Он известен как автор портретов официальных лиц, больших картин на тему народной армии, но больше всего в его творчестве произведений из жизни китайского села провинции Шэнси, людей «желтой земли», как называют этот район: он любит писать стариков и крестьянок, изысканные женские и детские портреты. Можно сказать, что главная тема его творчества – китайский народ.

Урожай. 2003, Б., тушь. Художественный музей провинции Шэнси.

Девочка Гуна из провинции Шэнси. Б., тушь. Художественный музей провинции Шэнси.

*Любовь. 1987. Б., тушь.
Художественный музей, г. Сиань.*

Его художественное кредо – постоянное самоусовершенствование. Глубоко освоив традиции классической китайской живописи, он мастерски использует в своих картинах стили гунби («тщательная кисть» или «стиль четких линий») и сеи («воплощение идеи» или «стиль грубой кисти»). В стиле гунби художник, преимущественно, выполнял портреты председателя Мао и других официальных лиц в 1940-е – 50 годы и в период культурной революции. Это строгие, торжественно-героические картины, написанные в духе советского реалистического искусства. В те годы во многих китайских художественных академиях преподавали приглашенные из СССР и Румынии живописцы и графики, что не могло не сказаться на творчестве китайских художников, особенно тех, кто работал в портретном и бытовом жанре. Живописцы, которые писали картины в традиционных жанрах шен шуй (горы-воды) и хуа няо (цветы-птицы) были более свободны в выборе художественных средств и придерживались национальных традиций этой своеобразной живописи [2, 327]. Примечательно, что написанные Лю Вэнси в 1997 году портреты Ден Сяопина «Вместе с народом», «Вместе с морем» и другие выполнены в стиле сеи цветной тушью на бумаге и сопровождаются текстами, хотя и сохраняют формат европейского портрета. От портретов периода культурной революции они отличаются светлой колористической гаммой

*Старые люди на жёлтой земле. 2003. Б., тушь.
Художественный музей провинции Шэнси*

и демократизмом решения образа главы Китайской Народной Республики. В этих произведениях ярко отразились демократические перемены, наступившие в жизни общества, что внесло кардинальные изменения в общественную жизнь и отразилось на развитии всех видов и жанров изобразительного искусства.

В своих лучших произведениях Лю Вэнси запечатлел образы крестьян: «Старые люди на желтой земле» (2003, Художественный музей провинции Шэнси), «Старый крестьянин», (1987, там же) Люди на желтой земле. Мичжиские женщины» (2006, там же), «Любовь к желтой земле» (1986, Художественный музей, г. Сиань) и многие другие. Его герои трудятся на своей земле или размышляют, покуривая трубку. Их жизнь размеренна, не суетлива: это особенно характерно для портретов стариков. Образы женщин-крестьянок более энергичны, художник изображает их молодыми, полными сил.

Один из характерных мотивов живописи Лю Вэнси – старики и дети. Эти произведения вызывают ассоциации с картинами его учителя Пань Тяньшоу, любившего изображать старую сосну с искривленными ветвями рядом с молодым деревцем – традиционный сюжет жанра хуа-няо [3,129]. В картинах Лю Вэнси между образами деда и внука, как и у Пань Тяньшоу между деревьями, существует внутренняя содержательная связь. Старик как бы размышляет о смысле прожитой жизни, а ребенок – это символ надежды («Любовь», 1987, Художественный музей провинции Шэнси, «Рассказать дедушке об успехах в школе», 1987, там же, «Любовь между дедушкой и внучкой», 1994, там же). Во многочисленных детских портретах художник стремится передать всю непосредственность детского характера, манеру держаться («Донни», 1982, Художественный музей г. Сиань, «Девочка Гуна из провинции Шэнси», 1987, Художественный музей провинции Шэнси, «Тибетская мать с дочерью», 2000, там же).

Отличительной особенностью творчества художника является и то, что он один из немногих современных китайских живописцев пишет групповые портреты («Четыре поколения – прадед, дедушка, отец и внук», «Праздновать вместе», «Осенний урожай в северной части провинции Шэнси», «Поясной барабан в уезде Аньсай», «Небо освобождённых районов»). Это большие по размерам произведения горизонтального формата (но не свитки) длиной 28 метров. В картинах «Любовь на желтой земле» и «Люди северной части провинции Шэнси» около ста персонажей. Они изображены на фоне природы в живом общении друг с другом. «В картинах отношения между персонажами и пейзажем передают внутреннее напряжение, одним словом, там изображены чрезвычайно яркие кадры... Эти две картины стали эпическими произведениями и редкими шедеврами группового портрета», – отметил Ли И в журнале «Художественное обозрение» [4,45].

Говоря о стиле и методах живописи Лю Вэнси, следует отметить, что он предпочитал «стиль сеи», работая пятнами черной туши разной консистенции и водяными красками немногочисленной гаммы, часто использует только тушь («Старые люди на желтой земле», 2003, Художественный музей провинции Шэнси). Рисунок художника отличается динамичностью, он мастерски владеет линией, нанося на бумагу ритмичные контуры и штрихи, таким образом дополняя «стиль сеи» приемами «гунби». Всем материалам он предпочитает бумагу «шенчжи» («врожденное знание»), известную еще с юаньского времени. Она быстро реагирует на мазок, тонко передает градации тона, обладает абсорбирующими свойствами. Однако исправить ошибку, как при европейской живописи маслом, невозможно. Бумага «шенчжи» благородный материал, на ней пишут свои картины большинство современных китайских живописцев. Колористическая гамма картин Лю Вэнси традиционна, но избирательна: классическое пятицветие не всегда используется художником. Колористической выразительности он достигает мазками и пятнами черной туши в гармонии с белым. Часто он включает в композицию пятна красного цвета, стремясь подчеркнуть жизненную

энергию своих героев («Человек из Яньяньцы», 1990, Художественный музей провинции Шэнси, «Урожай», 2003, там же). В композицию своих картин Лю Вэнси всегда включает каллиграфические надписи: свое имя, развернутое название картины, раскрывающее ее сюжет или характеризующее изображенного персонажа. Иероглифы в его картинах выполнены в стиле скорописи – «цао-шу». Надписи всегда размещены в соответствии с изображенным, как говорят в Китае, «чтобы сохранить жизненную энергию» пространства картины, дополняя и завершая композицию. Художник пишет свои картины не на свитках, а использует принятый в европейском искусстве формат, считая его наиболее соответствующим задачам современной портретной живописи. Исключения составляют многофигурные композиции.

Лю Вэнси свои поиски художественной выразительности обосновал теоретически: «1. Наследовать и развивать художественную философию традиционной китайской портретной живописи, «через форму показать дух» и «обладать и формой, и духом»; 2. Применять научные и строгие изобразительные средства, которые подходят и востоку, и западу, истории и современности; 3. Соблюдать положительные реалистические принципы творчества, которые отражают жизнь и идут вперед со временем; 4. Ценить перо и тушь, ценить новаторство, пробовать найти красоту в реальной жизни и показать ее в художественном творчестве» [4,50].

Лю Вэнси всю свою жизнь живет в провинции Шэнси, на «желтой земле». У него много учеников и последователей. Учитывая значение творчества Лю Вэнси, его педагогическую деятельность было принято решение назвать его творческую мастерскую «Школой желтой земли» и включить ее в двенадцатую пятилетнюю программу планирования национальной экономики и социального развития провинции Шэнси. Государственный Совет утвердил «Школу» как часть Национальной художественной академии с правом присуждать ученую докторскую степень. Анализируя творчество Лю Вэнси, Ли И отметил: «Темы его картин – дух людей на желтой земле и их традиционная культура. Культура на желтой земле в работах Лю Вэнси одухотворена китайским народом. Благодаря его художественному творчеству желтая земля стала художественным тотемом китайского портрета в современном искусстве. Он не только глубоко влияет на многих художников второй половины XX века, но и на китайскую живописную арену начала XXI века. Само собой разумеется, что он будет оказывать влияние на развитие китайского искусства в будущем. При ситуации существования несчётного количества студий в сегодняшнем Китае, студия Лю Вэнси имеет особое историческое значение».

Примечания:

1. Из беседы автора статьи с художником 19-20 января 2013 г.
2. Фань Бо. Художественная энциклопедия истории китайской живописи. – Пекин: 1998. – 840 с.
3. Лио Мыл. Анализ китайской живописи. – Пекин, 2001. – 360 с.
4. Ли И. Художник желтой земли – Пекин // Художественное обозрение, N3. – 2006.