

ЛУ ФЕЙ

*Аспирант кафедры «История искусств и гуманитарные науки»
МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: luxiaopang77@gmail.com*

LU FEI

*Postgraduate student of the department «History of arts and
Humanities» of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: luxiaopang77@gmail.com*

ПСИХОАНАЛИЗ В ЖИВОПИСИ КИТАЙСКОГО ХУДОЖНИКА ЧАО ГЭ

PSYCHOANALYSIS IN THE PAINTING OF CHINESE ARTIST CHAO GEIS

Чао Гэ считается основоположником психологизма в современной китайской живописи, история его творчества отражает процесс глубоких творческих поисков художника, он стремился связать воедино живопись с психологией человека и глубинным бытием общества. Творческий стиль Чао Гэ формировался во многом под влиянием учения о психоанализе З. Фрейда, впитав также отдельные части многих философских, литературных, творческих, общественных концепций и идеологий. Чао Гэ непрерывно экспериментировал с выразительными формами, обращаясь, например, к древней технике темперной живописи. Тот новаторский стиль, который он создал, оказал огромное влияние на мир китайского искусства.

Chao Geis is considered to be the founder of psychologism in modern Chinese painting. The history of his work reflects the process of the artist's deep creative searches, he sought to combine painting with human psychology and the inner psychological processes of the society. The creative style of Chao Geis was formed largely under the influence of the doctrine of psychoanalysis of Z. Freud, having also absorbed certain parts of many philosophical, literary, creative, social concepts and ideologies. Chao Geis constantly experimented

with expressive forms, referring, for example, to the ancient technique of tempera painting. The innovative style that he created had a huge impact on the contemporary Chinese art.

Ключевые слова: Чао Гэ; психоанализ в живописи; современное китайское искусство.

Keywords: Chao Geis, psychological analysis in painting, contemporary Chinese art.

В начале XX века масляная живопись начала активно развиваться в Китае, встав на путь погони за внешней формой и сосредоточив свое внимание на социальной реальности, пренебрегая при этом стремлением исследовать внутренний дух живописи. В 1950-х годах под влиянием советской художественной школы китайское искусство сосредоточилось на изображении политики, подчеркивая содержание и посыл картины. В 1980-х годах реалистическая масляная живопись стала классической, все еще ставя на первое место технику, пренебрегая духом искусства. В этот период серьезных социальных перемен художники постепенно стали добавлять в свое творчество элементы психологизма в произведениях новой реалистической живописи, которые оказывали сильное психологическое и культурное влияние на людей. С тех пор китайская реалистическая масляная живопись стремится не только воспроизводить внешнюю реальность окружающего мира, но и изображать внутренний мир своих героев. Китайское искусство вышло на новый уровень, перестав быть лишь подражанием реальному миру.

В этот момент это явление в китайской живописи также проявилось и в творчестве молодых живописцев: Чао Гэ, Мо Е и Мао Яня, которые экспериментируя постепенно отошли от опыта и традиций прежней живописной системы. Особенно заметен здесь вклад Чао Гэ, который в своем творчестве связывал живопись с социальными и культурными реалиями общества, став основоположником и главным популяризатором жанра психологизма в живописи.

Творческие воззрения Чао Гэ формировались под сильным влиянием теории психоанализа Фрейда. Теория Фрейда, как и некоторые другие научно-философские концепции, оказавшие влияние на развитие мирового искусства, начали проникать в Китай в 1980-х годах. Под их влиянием в Китае начали активно развиваться экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм и т.д.

Рисунок 1. Чао Гэ. Воодушевление

Рисунок 2. Чао Гэ. Сын пастуха

С точки зрения Фрейда, художник в своих творческих поисках не может быть удовлетворен одним лишь объективным изображением вещей и явлений, постепенно у него возникнет потребность отразить в искусстве превращения и изменения во внутренней духовной сущности явлений и человеческого духа.

С точки зрения техники, Чао Ге всегда придерживался принципа «зримости искусства». Современному зрителю более привычен эффект гладкой поверхности холста, но Чао Гэ любит в своем творчестве передавать ощущение близкой, бесхитростной и тяжеловесной манеры изображения. В то же время в его работах присутствуют элементы фрески, включенные чтобы достичь плоскостности и простоты картины. Именно тут художник применяет технику темперной живописи в своих работах. Пусть такая манера делает изображение менее четким, но при этом придает картине живость. Благодаря строгой композиции своих работ и особой технике основанной на темперной живописи, Чао Гэ добился своеобразного «ощущения дыхания» в своих работах, создал собственный художественный стиль не прибегая к традиционным выразительным приемам масляной живописи.

Большинство ранних работ Чао Гэ пропагандировали позитивные ценности, придерживаясь общепринятых в ту эпоху романтических

гуманистические идеалов. Например, «Воодушевление» (рис. 1) — это ранняя работа Чао Гэ, написанная в 1980-х годах. Романтичный образ нагой женщины, раскинувшей руки, символизирует освобождение китайского народа подобно «Свободе, ведущей народ» Делакруа.

В «Сыне пастуха» (рис. 2) Чао Гэ по-настоящему начал исследование психологизма в живописи, сначала он создавал эскизы, а затем создавал масляные полотна на основе своих собственных воспоминаний. В процессе этой работы Чао Гэ выработал особую манеру передачи психологической идентичности, ко-

Рисунок 3. Чао Гэ. Чувствующий

торая привела его к преодолению рамок реализма в живописи. В этой картине Чао Гэ подросток как бы рвется вперед, мы можем чувствовать частоту его дыхания и желание пробиться сквозь плоскость изображения.

С самого начала создания этой картины Чао Гэ продемонстрировал все черты психоаналитической живописи: осознание психологического состояния, затем его творческая обработка и создание произведения, чтобы передать зрителю сильное психологическое впечатление и опыт, при котором чтобы картина действительно наполнена чувствами автора. Чао Гэ говорил: «Я использую свое искусство, чтобы достичь глубочайшей человечности. Хотя кажется, что мое искусство полно меланхолии, беспокойства и тревоги, я думаю, что это внутренне мягкое искусство, и в моем творчестве есть стремление к человечности» [1].

В 1990-х годах Чао Гэ начал демонстрировать «стремление показать сущность и ценности жизни». «Чувствующий» (рис. 3) — его общепризнанный шедевр. Персонаж на картине показан крупным планом. Этот угол обзора заставляет персонажа ожить в небольшом пространстве, давая зрителям убедительное чувство присутствия. Напряженный взгляд персонажа, сжатые губы и торчащие клоки волос отражают дискомфорт и нервозность, а очертания и фоны персонажа четко очерчены линиями, что символизирует разделение между человеком и внешним

Рисунок 4. Чао Гэ. Запад

Рисунок 5. Чао Гэ. Тань

миром, жажду познания. Это выразительная манера с яркими психоаналитическими характеристиками впоследствии стала основой уникального стиля Чао Гэ. У него много похожих работ, в которых он может передавать зрителю беспокойство, чувствительность, нервозность. Чао Гэ очень чувствителен к психологическому состоянию людей, и можно увидеть, что он подчеркивает психологию простых людей и придает большое значение духовной жизни и личным жизненным концепциям.

В момент написания «Запада» Чао Гэ (рис. 4) начал экспериментировать с экспрессионизмом. Композиция картины состоит из пустынного фона, двух человек и наклонного горизонта. Отклоненные позы персонажей и нервные выражения лиц дают аудитории ощущения одиночества, напряжения, противоречивый психологический опыт, и человек справа, кажется, накапливает усилие для чего-то. Чао Гэ однажды сказал в телеинтервью, что эта его работа выражает состояние мысли, в котором люди находятся в конфликте.

В 2000 году Чао Гэ создал две картины: «Тань» (рис. 5) «Два человека двух тысяч лет» (рис.6). Эти портретные полотна созданы в технике темперы. «Тань» является более свободной темперной работой, в ней Чао Гэ отразил особенности чувствительности и момента времени. Если сравнивать изображенного персонажа с городскими жителями, городские жители больше скрывают свои эмоции и всегда проявляют спокойное и безразличное отношение. Чао Гэ считает, что людям в городе очень трудно поддерживать эту маску, эту реальность нужно изобразить

и исследовать внутренний дух персонажа. В картине «Два человека двух тысяч лет» изображены два персонажа, держащихся за руки. Чао Гэ выбрал теплую цветовую гамму для картин. Он наделяет персонажей чувством привязанности, но при этом полотно наполнено чувством расстояния. Это привлекает внимание Чао Гэ. Мир сейчас стремительно несется вперед в своем развитии, в то время как Чао Гэ хочет вернуть искусство в статичный внутренний мир человека. Его не удовлетворяет абсолютное правдоподобие масляной живописи. Техника темперы выбрана для того, чтобы дать зрителям эффект особого визуального переживания. Ощущение серьезности в духе полотна заставляет зрителя чувствовать картину, «диалог и дыхание» в ней.

Рисунок 6. Чао Гэ. Два человека двух тысяч лет

В целом говоря, Чао Гэ всегда подчеркивал роль интуиции в искусстве, ему не нравилось подавляющая роль нравственного воспитания в творчестве. Искусство есть искусство, и сегодня художники должны иметь возможность самостоятельно судить о вещах, чтобы они могли выйти на передовые горизонты человеческого мышления. Эта эпоха — богата и разнообразна, и художнику недостаточно выразить ее. На пути оттачивания собственного художественного языка Чао Гэ уделяет внимание всестороннему развитию художественного творчества, придает большое значение объединению китайских и западных художественных методов и обращает внимание на важность «современности» в развитии традиционной культуры и её практическое значение. Работы Чао Гэ не преследуют политических целей и не ориентированы на рынок коммерческого искусства: его погоня за уникальными художественными идеями и художественными стилями заставляет его работы отражать его внутренний мир и самосовершенствование.

Чао Гэ в своих работах практически не касается исторических тем, создавая в основном обычные портреты. По его словам: «То, что я хочу сделать, — это выразить внутренний мир людей, то есть духовный мир и психологический мир, не теряя при этом естественности внешнего вида, потому что я хочу добиться выдающегося ощущения подлинной сути». Его философия близка искусству Караваджо, Гойи, Рафаэля, Вер-

меера, Мунка, Дюрера, Бальтуса, он сочетает личный жизненный опыт и китайскую культурную традицию. Его картины в основном являются его ощущением духовного переживания, по крайней мере, в значительной степени ослабляя влияние эстетики в искусстве.

Работы Чао Гэ обладают подлинным культурно-философским значением, это не формализм вида «искусство ради искусства». Ценными их делают гуманистические идеалы психологической живописи, которые сумел показать в своих работах Чао Гэ. Ему удалось создать собственный неповторимый стиль в современном китайском искусстве. Чувство связи и чувство времени наделили его психоаналитические работы ценностью, он не впал в крайность «чистого искусства», оторванного от реальности. Психоаналитическая живопись — это не только манера рисования, но и особый взгляд на живопись. Для будущих художников-психологов ценность творчества Чао Гэ заключается в том, что он дал им основу для дальнейшего развития.

Примечание:

1. *Чао Гэ*. Мастера китайской современной живописи: исследование в иллюстрациях, стр. 2

Библиография:

1. *Чао Гэ*. Вечный дух и природа живописи // Чжунго юхуа, 2002(2).
2. *Чао Гэ*. Потенциал и интеллектуальные проблемы китайской масляной живописи // Чжунго юхуа, 2004 (2).
3. *Чэнь Ци*. Классическое возрождение — выставка Чао Гэ в Италии // Чжунго мэйшугуань, 2006 (9).
4. *Жэнь Хунбинь*. Влияние психоанализа Фрейда на современную китайскую масляную живопись // Вэньцзяо цзыляо, 2011.
5. *Ма Чуаньцзин*. Анализируя особенности «психологического анализа» Чао Гэ // Шэньчжоу миньсу, 2010(2).
6. *Ван Линь*. Живопись и идея. // Чунцин: Чунцин чубаньшэ, 2008.
7. *Лю Чунь*. История китайской масляной живописи. Пекин: Бэйцзин циньнянь чубаньшэ, 2005.
8. *Цзян Ханьин*. Погружаясь в глубины внутреннего духа — исследуя психологизм в китайской живописи конца прошлого века. // Синань дасюэ, 2009.
9. *Чао Гэ*. «Чувствующий» — рассказ художника-интеллектуала. Пекин: Саньянь шудянь, 2000.