

ЛЮ ЦЗЫЮЙ

*Аспирант кафедры «История искусств и гуманитарные науки»
МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: 47895574@qq.com*

LIU ZI YU

*Postgraduate student of the department «History of arts and Humanities» of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: 47895574@qq.com*

ТВОРЧЕСТВО РОДОНАЧАЛЬНИКА СИНТЕЗА КИТАЙСКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ЖИВОПИСИ У ГУАНЬЧЖУНЯ

CREATIVE WORK OF THE FOUNDER OF THE EUROPEAN AND CHINESE PAINTING SYNTHESIS WU GUANZHONG

У Гуаньчжун (1919–2010) является одним из наиболее известных китайских деятелей искусства XX века. Он хорошо известен своим уникальным стилем живописи и сложным жизненным опытом за 90 лет своей жизни. Испытал в юности душевный подъем во время обучения в Париже, в середине своей жизни — страдания и лишения, а на закате своей жизни — довольство и обновление. Такой богатый жизненный опыт сделал его путеводной звездой искусства Китая прошлого столетия. Он также сказал: «Только когда в искусстве и страданиях ощущаются глубокие эмоции, мы можем испытывать настоящее чувство к искусству. Мечты об искусстве — это «совсем иначе» этот непокорный старик и в жизни, и в своём искусстве всегда поступал «совсем иначе».

Wu Guanzhong (1919–2010) is one of the famous contemporary Chinese artists in the 20th century. He is known for his unique painting style and tortuous life experiences. In his 90 years of life, he experienced the enthusiasm of young people studying in Paris, the twists and pains of middle age, and the release and innovation of his later years. This rich life experience has made his artistic life a great artistic star in China for nearly a hundred years. He also said: Only when

there is deep emotion in art and suffering, can we have a real feeling for art. The pursuit of art is «not the same». This unruly old man has been «different» from others in his life and art.

Ключевые слова: У Гуаньчжун, китайская пейзажная живопись, современный стиль.

Keywords: Wu Guanzhong, Chinese landscape painting, modernism

Жизнь У Гуаньчжуна

Художник родился на юге Китая в провинции Цзянсу в округе Исин. В 1936 году поступил в Национальную Академию Изыщных искусств в Ханьчжоу, где учился у таких известных мастеров, как Линь Фэнмянь, и др. В 1947 году поехал во Францию изучать масляную живопись в Высшей Школе Изыщных Искусств в Париже. В 1950 году вернулся на родину. В дальнейшем в разные годы работал в Центральной Академии Изыщных Искусств Китая, в Институте художеств в Университете Циньхуа в Пекине; в 2002 году был выбран членом-корреспондентом Французской Академии Изыщных Искусств. Скончался в 2010 году в Пекине.

В молодые годы У Гуаньчжана наибольшее влияние на него оказал Линь Фэнмянь. Линь Фэнмянь тоже в своё время обучался за границей во Франции в Париже, где глубоко проникся идеями абстрактного искусства. выступал за преобразования традиционной китайской живописи в сторону западной масляной живописи. В то же самое время он возглавлял Национальную Академию Изыщных Искусств в Ханьчжоу. Впоследствии, Линь Фэнмянь, являясь известным деятелем искусства Китая, оказал большое влияние на многих художников, в том числе и на У Гуаньчжана, который также учился живописи в Париже.

В 1950 году вскоре после образования Нового Китая. У Гуаньчжен возвращается в Китай. преподаёт в Центральной Академии Изыщных Искусств Китая. только что созданное правительство Нового Китая находилось под сильным влиянием Советского Союза. Требовалось в духе реализма воспевать трудовой народ. Художественный стиль модерна, которому был обучен в Париже У Гуаньчжен был отождествлён с западными буржуазными ценностями и отвергнут в социальной обстановке того времени.

Во время Китайской Культурной Революции его постигла обшая участь интеллигенции. Он был выслан в деревню на сельскохозяй-

ственные работы. многолетний изнурительный труд вызвал у него серьезный телесный недуг.

Он и члены его семьи влачили нищенское существование в течении многих лет. Но даже после многих лет бедствий и критики он не изменил своей позиции в отношении искусства, он по-прежнему был верен своим собственным художественным принципам, и никогда не приближаясь и не идя на компромисс с официальной господствующей в Китае идеологией.

Художественный стиль

У Гуаньчжун родился в эпоху великих общественных перемен в социальном строе в Китае, рухнула древняя феодальная династия, и современная европейская культура ворвалась в Китай. В юные годы он впитал накопленные традиции китайской культуры, в последствии же, отправился во Францию осваивать технику и теорию европейской масляной живописи, где твёрдо овладел принципами создания масляных живописных работ.

В своей структуре знаний он владел богатством китайской традиционной культуры и знанием европейской живописи. Поэтому Художественный стиль его произведений представляет собой явный синтез китайского и европейского искусства. У Гуаньчжун во время своей творческой деятельности создал огромное количество картин написанных маслом [1].

На этих картинах, написанных маслом, всегда можно обнаружить след китайской живописи: и в композиции, и в передаче света и тени, и в цветовой гамме, везде проглядывается спокойствие и безмятежность гоухуа. дожив в преклонном возрасте до эпохи изменений в китайской живописи в сторону использования масляных красок можно обнаружить, что используемые им в своих работах гоухуа цветовая гамма, игра света и тени, мазки присущи западной живописи. Такой способ использования традиционной китайской культуры в качестве основы и заимствования европейских методов масляной живописи стал характерной чертой новой эпохи. Художники того времени обращались то к восточной, то к западной культуре и искусству, заимствуя многообразные способы выражения для создания оригинальной художественной атмосферы, сочетая в своих исследованиях глубокую привязанность к местным культурным традициям с европейским западным влиянием У

Гуаньчжун в своих попытках реформации китайской живописи создал новый художественный стиль, полный жизненной энергии, поэзии и современности.

Поэтизация масляной живописи, приближение языка масляной живописи к народной культуре

Вначале У Гуаньчжуну нравилось рисовать современных людей, но после основания Нового Китая в 1949 году, Коммунистическая Партия запретила изображать обнаженную натуру, с тем, чтобы в реалистической манере воспевались обобщенные образы рабочих и крестьян. Поскольку У Гуаньчжун не смог адаптировать свою художественную концепцию модерна в соответствии официальных требований, он начал рисовать пейзажи и здания.

В 1950—1970-х годах он занимался созданием масляных пейзажных картин, одновременно занимаясь поиском придачи народного характера масляной живописи. «Не занимайся западным искусством, занимайся собственным искусством Китая», поэтому он соединяет воедино европейскую масляную живопись, с ее естественной яркостью и богатством цвета масляных красок с духом традиционного китайского искусства и его эстетическими идеалами.

В этот период он создаёт множество пейзажных зарисовок создаёт превосходные пейзажные работы. В его пейзаже «Речная вода в Цзяньнане» (ил. 1 — мы можем обнаружить лирические поэтические приемы. В Пейзажных творениях У Гуаньчжуна делается акцент на выражение изящества формы, как, например, линия с линией, округлость с округлостью, образуют ритмический рисунок, так что в его картинах проступает особая гармония ритмического движения. Цветовой колорит картин мягкий, в технике живописи большей частью не используются толстые мазки, наоборот слой краски сравнительно тонкий, мазки наносятся без задержки.

По сравнению с реалистичным изображением в клас-

Рисунок 1. «Речная вода в Цзяньнане». Масло, картон. 40x60 см, 1980. Частная коллекция

сизмизме в картинах У Гуаньчжун делается больший акцент на эстетику внешней формы.

По сравнению с реалистичным изображением в классицизме в живописи У Гуаньчжуна делается акцент на эстетическую красоту внешней формы. Пространство и свет не так важны в его работах, он стремится через сцену на холсте выразить чувства и поэтику. Он всегда говорил. «Искусство рождается в эмоциях, точность образа отнюдь не являет собой искусство, а это просто фотография. Нарисованные подсолнухи Ван Гога не описывают правду о подсолнухах, но выражают их чувства. Поэтому искусство это чувства».

Абстракция, символизация чернильных работ и использование точек, линий и поверхностей

С 1970-х годов У Гуаньчжун постепенно посвятил себя творчеству гоухуа. Он использовал традиционные китайские материалы и инструменты, чтобы выразить дух современной эпохи, в процессе реформации китайской живописи, доискиваясь до сути обновления гоухуа в 1980-х. Представленная им эстетика внешней формы и абстрактная проблематика имеют важный смысл и значение. После 1990-х Творчество У Гуаньчжуна вступило в плоскость изменений, в период абстракций, в холсте появляется множество точек, линий, цветовых пятен, появляющихся и исчезающих, повторяющихся снова, выстраивающихся в комбинации, являющиеся до чрезвычайности простыми и гармоничными для восприятия, заставляющие рассматривающего картину ясно почувствовать чистоту сердца художника [2].

У Гуаньчжун всегда повторял, что «воздушный змей не рывкает веревку», то есть художественное творчество нельзя отрывать от реальной жизни. В процессе исследования абстрактного искусства необходимо обращать внимание на реальную составляющую произведения искусства [3], оно не может быть изготовлено из воздуха, полностью абстрактно. Красота природы вместе с утонченным внутренним восприятием через очищение и возвышение становятся вечной красотой искусства. При исследовании абстрактной живописи У Гуаньчжуна становится ясно, что это не просто визуальная форма, полученная из жизни, а некоторые сны, фантазии или эмоции. Он в высшей степени обобщил линии объектов изображаемых красками показав обобщенные черты китайской живописи. В своих произведениях он сохраняет

традиционную технику, оставляя большие поля незарисованной белой бумаги) и используя прозрачные цвета, для выражения современных ему характеристики времени. Находясь под влиянием Европы в своей манере письма он всегда использовал масляные краски и кисти, создавая свои произведения энергичными мазками. Он использовал в своей гоухуа кисти для масла вместо китайских кисточек для письма. Образы в его работах — чаще всего его родной город: чёрные крыши и белые стены на его картинах изображают исторические города и традиционные архитектурные стили.

У Гуаньчжун работал в технике западной масляной живописи, в духе абстрактного искусства, приводя в единство с эстетическим восприятием традиционного китайского интеллигента, изображая единый новый мир, создавая самобытное направление в искусстве. Он стал заслуженным известным художником в области художественных инноваций.

Влияние художников того времени

Эпоха 20 века, в которой жил У Гуаньчжун, была эпохой, в которой различные художественные жанры мира конкурировали друг с другом. Один за другим возникли импрессионизм, фовизм, абстракция, кубизм и другие. Во время обучения в Париже У Гуаньчжун находился под сильным влиянием современного искусства, из-за чего в его картинах очень явно прослеживается современное искусство. Например, в его работе «Терраса» (ил. 2), которая большей частью состоит из линий, составляющий богато украшенный орнамент, а цветовой колорит линий и их форма, все оказывает сильное воздействие. Используя линии различной толщины, различных оттенков, очерчиваются террасы гор южного Китая и используются светлые чернильные пятна для изображения текстуры воды на террасах. По всему полотну картины точки, линии сочетаются очень осмысленно, ритм очень динамичен, можно увидеть тень американского художника-экспрессиониста Поллока. Это свободное размашистое письмо — состояние, в котором художник забывая внешний мир пребывает в свободе.

В других его работах можно проследить влияние Мондриана. Например, в картине «Ночной город» (ил. 3) с помощью широкой кисти наносятся на большую площадь цветочные пятна в различных комбинациях, чтобы сформировать новое художественное ощущение, с помощью густых и светлых чернил на фоне друг друга широкая кисть быстро

Рисунок 2. «Терраса». Бумага, китайская тушь. 68x136 см, 1978. Частная коллекция

Рисунок 3. «Ночной город». Бумага, китайская тушь. 68x68 см, 1999. Частная коллекция

наносит на поверхность холста мазки, которые формируют конструкции многоэтажных зданий. Огни города образуют красные и желтые цветочные пятна, контрастирующие друг с другом. Вся картина написана китайской тушью, что придаёт современному по духу произведению искусства ориентальное очарование.

Голландский художник Винсент Ван Гог и китайский писатель Лу Синь явились духовными наставниками У Гуаньчжуну. У Гуаньчжун говорил так: «Лу Синь дал мне направление, которое дало мне мою идентичность. Ван Гог дал мне характер, который дал мне мою идентичность». Уникальный характер творчества Ван Гога известен на весь мир, а китайский писатель Лу Синь высоко ценится китайскими интеллектуалами за его резкую критику общества. Лу Сюнь и У Гуаньчжун оба происходили из провинции Цзянсу, где вода и земля сформировали их бескомпромиссный характер. Поэтому в преклонные годы своей жизни У Гуаньчжун часто критиковал положение китайского общества, а также закрытость и консерватизм традиционной китайской живописи [4]. Он всегда настаивал на том, что искусство должно быть не элитарным искусством меньшинства, а искусством людей, искусством масс, поэтому он жертвовал многие свои работы музеям. В старости он достиг очень высокого положения в обществе, особенно в области рынка. Его работы высоко ценятся коллекционерами. Многие работы на аукционах оценивались в миллион долларов и даже в многие миллионы долларов. В 2016 году Национальная галерея Сингапура открыла Галерею У Гуаньчжуна,

чтобы демонстрировать более 100 произведений У Гуаньчжуна в постоянной коллекции, что стало достоянием этого музея.

У Гуаньчжун добился феноменальных результатов в области интеграции китайской и западной культуры и становлении формы и содержания современного китайского искусства. Он не только известный художник, но и художник-педагог, внесший выдающийся вклад в художественное образование. Его творческая мысль стремится к подлинной красоте и пропитана глубоким внутренним чувством. В картинах У Гуаньчжуна есть и буйное цветение жизни, и медленное увядание. Все это есть его прожитая жизнь.

Примечания:

1. У Гуаньчжун. Китайский первооснователь, создатель нового художественного стиля, синтезирующего китайское и западно- европейское художественное искусство. URL: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1612774494198268845&wfr=spider&for=pc> (дата обращения 09-28-18)

2, 3. Вэй Сянци, заместитель научного сотрудника Национального художественного музея Китая. Вы не очень хорошо знают искусство У Гуаньчжуна сегодня. URL: <http://finance.sina.com.cn/roll/2019-04-28/doc-ihvhiewr8637343.shtml> (дата обращения 28-04-2019)

4. Художественный анализ творческого пути г-на У Гуаньчжуна. URL: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1608021327286972110&wfr=spider&for=pc> (дата обращения 06-08-18).