

ПЕЙЗАЖНЫЕ АССОЦИАЦИИ В КИТАЙСКОЙ АБСТРАКТНОЙ ЖИВОПИСИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВВ.

У Сянь

*Белорусский государственный университет,
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, 1278402708@qq.com*

В данной статье с современных исследовательских позиций дается характеристика творческим достижениям китайско-французского художника Чжао Уцзи (赵无极), который с 1948 г. и до начала XXI в. был лидером абстрактной живописи, в которой отразились его образные искания и сформировался уникальный авторский стиль. Выявляются творческие связи художника с западной и восточной художественными культурами, что приводит к созданию выдающихся живописных произведений с глубоким идейно-образным подтекстом.

В статье впервые акцентируется внимание на решениях художником сложных колористических и ритмически-композиционных задач, позволяющих передать неограниченные связи с природными стихиями.

В статье также впервые в белорусском искусствоведении определяется роль и значимость творчества выдающегося китайского художника У Гуаньчжуна (1919--2010), который в период реформ и открытости вернулся к модернистским поискам и достижениям, чтобы, опираясь на многочисленные ассоциации с национальными пейзажными мотивами, внести большой вклад в развитие абстрактной живописи тушью и маслом.

Делаются выводы о необходимости дальнейшего исследования этого актуального художественного явления, которое укрепляет творческие связи Запада и Востока в контексте современного международного диалога культур.

Ключевые слова: модернизм в искусстве; абстрактная живопись; ассоциативный ряд, пейзажные мотивы, синтез китайского и западного искусства.

LANDSCAPE ASSOCIATIONS IN CHINESE ABSTRACT PAINTING OF THE SECOND HALF OF THE XX - BEGINNING OF THE XXI CENTURIES

Wu Xian

*Belarusian State University,
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, 1278402708@qq.com*

This article, from a modern research point of view, characterizes the creative achievements of the Chinese-French artist Zhao Wuji (赵无极), who from 1948 until the beginning of the 21st century. was the leader of abstract painting, which reflected his figurative searches and formed a unique author's style. The creative connections of the artist with Western and Eastern artistic cultures are revealed, which leads to the creation of outstanding paintings with deep ideological and figurative overtones. For the first time, the

article focuses on the artist's solutions to complex coloristic and rhythmic-compositional tasks, which make it possible to convey unlimited connections with the natural elements.

The article also defines for the first time in Belarusian art history the role and significance of the work of the outstanding Chinese artist Wu Guanzhong (1919--2010), who returned to modernist searches and achievements during the period of reforms and openness in order to, relying on numerous associations with national landscape motifs, contribution to the development of abstract ink and oil painting.

Conclusions are drawn about the need for further research of this topical artistic phenomenon, which strengthens the creative ties between the West and the East in the context of the modern international dialogue of cultures.

Keywords: modernism in art; abstract painting; associative series, landscape motifs, synthesis of Chinese and Western art.

Абстракционизм в европейской живописи возник вначале XX в. и стал величайшей инновацией искусства модернизма. Вместо образного изображения реальности и предметности мира художники стремились к наибольшим обобщениям микро и макрокосмоса при помощи линий, плоскостей, пятен, отвлеченных конфигураций и т.п. Такое направление в живописи открывало ранее невиданные возможности поисков в сфере цвето-музыки, спонтанного экспрессионизма, углубления в тайны подсознания и т.п.

Только со второй половины XX в. китайские художники начали использовать возможности абстракционизма в своих творческих практиках. Это был сначала процесс очень сдержанный и касался тех живописцев, которые после Второй мировой войны находились в западноевропейских странах. Об их живописных достижениях существует в настоящее время ряд научных публикаций [1,2,3,4,5,6].

Но есть необходимость выявить определенную специфику китайского абстракционизма, который отличается своим ассоциативным своеобразием. Ассоциативные связи характеризуют очень выразительные образные соединения между разными явлениями, которые может отразить абстрактная живопись. Та свобода воспроизведения природных мотивов в традиционной китайской живописи, когда одним движением кисти можно передать характер объекта без излишних деталей, по большому счету помогла в новой абстрактной форме самовыражения [7,8].

Таким образом, китайские живописцы сумели «найти себя» в послевоенном искусстве модернизма, стать первыми абстракционистами среди своих коллег-соотечественников. Для подтверждения данного утверждения можно остановиться на творчестве двух китайских художников, которые получили в настоящее время широкое признание.

В белорусских культурологических источниках существуют только единичные сведения о творчестве выдающегося китайско-французского

художника-живописца Чжао Уцзи, который является в одном из самых признанных в современном мире [1, с.89]. Его настоящее имя и фамилия Чжао Уцзи. Он родился в 1921 г. в Пекине в состоятельной семье, в которой ценили традиционное искусство. Но будущий художник был увлечен европейским модернизмом.

Его творческая судьба сложилась достаточно успешно. В 1948 г. молодой художник переехал на постоянное жительство в Париж, где сразу нашел близких друзей и единомышленников, начал выставлять свои произведения на многочисленных выставках в престижных галереях. Его относят к самым известным представителям Второй Парижской школы художников-модернистов конца 1940-х – начала 1950-х гг. [2, с.3; 3, с.320].

Его пребывание в США в 1957 г. также принесло ему признание и успех. Он познакомился там с представителями такого передового направления в живописи, как «абстрактный экспрессионизм». С 1959 г. Чжао Уцзи также переходит в своем творчестве символическую границу, которая отделяет фигуративные изображения на живописной плоскости от его абстрактных решений. С того времени он также перестал давать конкретные названия многим своим новым произведениям, подписывал только даты завершения работ. Это позволяет каждому зрителю субъективно и свободно воспринимать его абстрактные композиции, не ограничивая свои самые многообразные ассоциации, возникающие при их быстром или длительном рассмотрении [3, с. 327].

Немаловажную роль в судьбе великого художника в поздний период творчества сыграло его личное знакомство с Президентом Франции Жаком Шираком (1995–2007), который был большим ценителем восточного искусства [4, с. 57]. За великие достижения в сфере художественной деятельности Чжао Уцзи был награжден Орденом Почетного легиона (1993), что является свидетельством высшего официального признания Франции. В 1998 г. художник посетил со своими выставками Пекин и Шанхай, где его ожидал заслуженный успех на родной китайской земле. Вследствие многих идеологических запретов, известный на Западе художник 1950-х – 1970-х гг. не имел возможности выставлять свои произведения в КНР. Но в настоящее время все предубеждения преодолены, и у великого живописца-абстракциониста есть много китайских пейзажистов-последователей.

Так сложилось, что большинство европейских искусствоведов связывают живопись Чжао Уцзи с пейзажными образными началами, хотя, как известно, в абстрактном искусстве не существует деления на жанры, на конкретизированные сюжеты и мотивы. Но ощущения природной первоосновы в каждом его произведении настолько завораживают, что возникло даже такое оригинальное определение как «абстрактный пейзализм» Чжао Уцзи [2, с.20; 4, с.37; 5, с.17].

В композициях художника нетрудно ощутить колористические и контрастные соотношения больших и малых цветовых плоскостей и пятен, соответствующие разным временам года, когда сияет солнце или небо покрывается свинцовыми тучами и т.д. Можно также утверждать, что небесное пространство со своим необъятным чистым сводом разных расцветок или заполненное разного очертания облаками и тучами – вполне абстрактное по своему естественному виду.

Также на земле и на воде можно увидеть очень много удивительно выразительных поверхностей, органических творений природы, которые могут вдохновлять тех, кто ищет связь природы с абстрактным искусством. Поэтому нельзя не согласиться с мнением близкого друга художника Анри Мишо (также известного художника и поэта), который писал: «Чжао Уцзи расстался со зримой реальностью. Но его картины сохранили семейную связь с природой» [5, с.143].

Многие исследователи творчества художника отмечают, что уже с 1960-х гг. он начал использовать в абстрактной живописи органическое соединение европейских и восточных традиций в передаче загадочного образного пространства. Как известно, в традиционной китайской живописи всегда присутствует большая и незаполненная цветовыми пятнами и штрихами поверхность бумаги или ткани. Это усиливает ощущение многозначительности и образной глубины в такой лаконичной и обобщенной недосказанности.

Иероглифические изречения, которые присутствуют в каждом традиционном живописном свитке, также трансформируются в абстрактной живописи Чжао Уцзи в разнообразные «эмоциональные графемы» – резкие и порывистые движения кисти, которые дополняют и объединяют светлые и насыщенные цветовые пятна на очень больших по размерам полотнах. В целом, создаётся такая образная картина жизненных наблюдений и созерцаний, переживаний и неповторимых чувственных состояний, которая глубоко затрагивает и впечатляет бесчисленных зрителей как на Западе, так и на Востоке.

Наряду с этим, можно обратить внимание на особую гармонию цветовых и ритмических соотношений в каждой живописной композиции Чжао Уцзи. Такая живописная трактовка по своей главной идейной цели принципиально отличается от обостренно-напряженных и подчеркнуто спонтанных произведений в стиле «абстрактного экспрессионизма» конца 1940-х–1950-х гг. европейских и американских художников.

В своих произведениях Чжао Уцзи продолжал на протяжении всего своего дальнейшего творчества развивать лирико-мелодические живописные интерпретации с частым использованием драматических тональностей. Он сумел во-многом донести до зрителей значительные

«живописные мелодии» своего времени, виртуозно используя абстрактные средства выразительности разной цветовой напряженности на контрастах с оптимистической просветленностью. Чжао Уцзи, как яркий представитель новаторской парижской школы живописи, опирался на великие творческие традиции и возможности синтеза искусств, создавая на протяжении почти шестидесяти лет свои удивительные по многообразному звучанию цветов «колористические симфонии». Более того, он сумел обогатить их образную выразительность дальневосточными цветовыми ритмами и контрастами. До него, пожалуй, таких инноваций в абстрактной живописи еще не существовало.

В настоящее время постоянно возрастает интерес к творческому наследию Чжао Уцзи на престижных аукционах искусства, в среде коллекционеров, художников, культурологов, исследователей современного искусства и др. Его многочисленные произведения таят в себе еще много удивительных и нераскрытых образных идей, осмысление которых необходимо для многогранного развития глобального диалога культур, очень важного и прогрессивного явления начала XXI века.

У Гуаньчжун (1919–2010) – выдающийся китайский художник, широко известный как лидер современной китайской живописи. На его работы оказали влияние стиль импрессионизма, абстракционизма и китайской каллиграфии. Он исходил в своих художественно-композиционных поисках от различных китайских мотивов: архитектуры, растений, водоемов, горных массивов и т.п.

В 1946 г. художник подал заявку на изучение искусства за границей и отправился в Париж, чтобы учиться в Национальной школе изящных искусств. Несколько лет он активно изучал там новаторские достижения европейского искусства. В 1950 г. У Гуаньчжун вернулся в Китай, так как руководство КНР предлагало рабочие места бывшим студентам, которые вернулись на родину чтобы принимать участие в создании новой культуры. По тому же призыву вернулись вместе с ним и другие китайские художники: Ли Чаоши, У Фадин, Ли Иши Цю Дайминь, Чен Хун, Гао Лей, Ван Юаньбо, Лю Кан и др. Все они были воодушевлены идеями модернизма и стремились их воплотить в китайском искусстве. Но их планам сложно было осуществиться [9, с.143]. В августе 1966 г., в начале «культурной революции» Мао Цзэдуна, У Гуаньчжуну запретили рисовать и писать об искусстве, и многие из его ранних работ были уничтожены. В 1970 г., в возрасте 51 года, он и его жена были разлучены и отправлены почти на 3 года на принудительные работы в деревню в рамках обширной программы по перевоспитанию. Только в 1976 году художник, как и многие его коллеги, смог вернуться к свободному художественному творчеству. Это открыло для художников возможность живописной

модернизации [9, с.145]. Обретя вновь необходимую свободу, он смог вырваться из старых ограничений и вернуться к своему стилю, который часто балансирует на стыке абстракционизма и слегка помеченных природных символов. Его первая персональная выставка состоялась в 1979 г., он был автором персональных экспозиций 10 лет и участвовал во многих совместных художественных выставках. В 1991 г. У был провозглашен Кавалером ордена искусств и литературы министерством культуры Франции.

У Гуаньчжун в поздний период творчества обрел «второе дыхание» и представил персональные выставки в крупных художественных галереях и музеях в разных странах, включая Китай, Гонконг, Сингапур, Токио, Тайбэй, Корею, Францию, Англию и США. Его картины выставались в Британском музее в 1992 г. У был первым живым китайским художником, который провел там выставку [9, с. 154].

В своей живописи художник использовал спектральные цветовые формы для понимания природных объектов и проводит смелую субъективную обработку изображений, вплоть до абстрактного обобщения. Например, имея дело с формой предметов, он не занимается тонким формированием светотени, структурой предметов, а на основе общего наблюдения использует метод абстрактного живописного обобщения, изысканной линейности.

Живое очарование пейзажных мотивов передаются художником посредством богатых колористических отношений, первичных и вторичных оттенков между изображениями, тонкому контрасту между ними, благодаря теплым и холодным цветам, сочетающим моделирующую функцию и выразительную функцию линии в одно целое, чтобы создать живое и трепетное настроение.

Благодаря творчеству выдающихся китайских живописцев Чжао Уцзи, У Гуаньчжуну, которые оставили богатое художественное наследие, можно сделать вывод о том, что во второй половине XX–начале XXI вв. искусство модернизма расширило трансконтинентальные границы и включило в свой процесс поисков и открытий синтез западных и восточных направлений живописного абстракционизма. В этой сфере большим творческим вкладом является выявление пейзажных ассоциаций в китайской абстрактной живописи, что требует своего дальнейшего искусствоведческого исследования.

Библиографические ссылки

1. *Артёмова Е.В.* Приемы интерпретации европейского искусства в живописи Китая // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. 2017. №1. С.87–93.

2. *Крючкова В.А.* Мимесис в эпоху абстракционизма. Образы реальности в искусстве Второй Парижской школы : автореф. дис. доктора искусствоведения. М: 2011.
3. *Крючкова В.А.* Творчество Зао Вуки: на перекрестке двух традиций // Грани творчества. Выпуск 2. М: Прогресс-Традиция, 2005. С. 319–339
4. *Marquet F.* Zao Wou-Ki : Carnets de voyage 1948-1952. Paris: Éditions Albin Michel, 2006.
5. *Zao Wou-Ki.* Œuvres 1935–2010 / préface de Dominique de Villepin. Paris, Éditions Flammarion, 2012.
6. *Zao Wou-Ki.* Dans l'ultime bonheur de peindre, 2000-2010 / textes de F. Marquet, S. Amic, Yin Fu, I. Klinka-Ballesteros. Paris: Éditions Albin Michel, 2012.
7. 他怀朔. 中国画中的“笔墨”与抽象主义 // 云. 上海, 2001 年. 第 54 期. 第 7–16 页. = *Хэ Хуайшо.* «Кисть и тушь» и абстракционизм в китайской живописи / *Хуайшо Хэ* // Облако. Шанхай, 2001. № 54. С. 7–16.
8. *Аньчжи Ч.* История китайской живописи // пер. с англ. С. Дёмина. Ростов н/Д: Феникс; Краснодар: Неоглори, 2008.
9. *潘天寿.* 中国绘画史. 北京: 中国文史出版社, 2015 年. – 282 页. = *Пань, Тяньшоу.* История китайской живописи. Пекин: Издательство китайской литературы и истории, 2015.