

ТРАДИЦИЯ КИТАЙСКОГО ПЕЙЗАЖА «ЦИНЛЮЙ» (青绿山水) В ТВОРЧЕСТВЕ СЯО ХАЙЧУНЯ

А.Г. Шимелевич

*Белорусская государственная академия искусств,
пр. Независимости, 81, 220012, г. Минск, Беларусь, hannash@live.ru*

Переосмысление традиций классического китайского пейзажа, возможное благодаря глубокому пониманию национальных художественных ценностей, их философскому осознанию и смелой творческой интерпретации, является важным средством сохранения художественного наследия Китая и одновременно актуальной творческой стратегией известного современного художника и искусствоведа Сяо Хайчуня (萧海春, род. 1944). Цель статьи – дополнить представления белорусских специалистов об интересной разновидности китайского пейзажа, цинлюй шань-шуй (青绿山水), известной, прежде всего, по свитку Ван Симэна (王希孟, ок. 1096–ок. 1119) «Горы и воды на тысячу ли», а также включить в научный оборот русскоязычного искусствоведения информацию о творчестве Сяо Хайчуня на примере его картины-свитка «Весенняя река стремится к морю» (2020).

Ключевые слова: традиционное искусство Китая; пейзаж «горы и воды»; жанр шань-шуй; «сине-зелёный» пейзаж; цинлюй шань-шуй.

THE QINGLŪ CHINESE LANDSCAPE TRADITION (青绿山水) IN THE WORK OF XIAO HAICHUN

A.G. Shimelevich

*Belarusian State Academy of Arts,
Nezavisimosti Ave. Independence Ave. 81, 220007, Minsk, Belarus, hannash@live.ru*

Rethinking the traditions of classical Chinese landscape, possible through a deep understanding of national artistic values, their philosophical awareness and bold creative interpretation, is an important means of preserving the artistic heritage of China and at the same time an actual creative strategy of the famous contemporary artist and art historian Xiao Haichun (萧海春, born 1944). The purpose of the article is to add to the ideas of Belarusian specialists about an interesting variety of Chinese landscape, qinglü shan shui (青绿山水), known primarily from the scroll of Wang Simen (王希孟, c. 1096–c. 1119) “Mountains and Waters for a Thousand Li”, as well as to include information about the work of Xiao Haichun in the scientific turnover of Russian-speaking art history on the example of his scroll painting “Spring River Seeks to the Sea” (2020).

Keywords: traditional art of China; “mountain and water” landscape; shan shui genre; “blue-green” landscape; qinglü shan shui.

Творчество китайского художника Сяо Хайчуня (萧海春, род. 1944) до сегодняшнего дня было практически неизвестно русскоязычным любителям искусства, хотя в международном художественном процессе его творчество было отмечено рядом успешных выставок, в том числе персональных – в Шанхае (2007) и Пекине (2015) и привлекло внимание ведущих аукционных домов [1]. «Уникальность Сяо Хайчуня заключается в том, что он никогда не следует общепринятым тенденциям, – пишет о художнике Лю Фушен. – Он выражает свои идеи на изобразительном языке китайского традиционного пейзажа ... Во всех разнообразных формах его произведений, больших и малых, построенных на строгом расчёте или свободных, сложных или простых, сумрачных или светлых, зритель всегда чувствует стремление художника придать туши её изначальную глубину, а живописи – традиционный дух» [2].

Сяо Хайчунь сочетает художественное творчество с научной деятельностью, он – знаток древней истории Китая и традиционного искусства. Особый интерес у художника вызывает пейзажная живопись жанра «горы и воды» и одна из её интереснейших разновидностей, цинлюй шань-шуй (青绿山水). Эти картины известны русскоязычным искусствоведам, но до сих пор, к сожалению, им посвящены лишь единичные упоминания. Так, М.А. Неглинская говорит о традиции использования в гохуа «цветов и оттенков сине-зеленой [гаммы]» (да сяо цин люй 大小青绿) [3, с. 203], а Т.А. Пострелова пишет, что «этот стиль с характерным использованием глубоких синих и зелёных пигментов и золота как символ аристократизма и изысканности был перенят от танского императорского дома Ли представителями сунского императорского семейства Чжао, и поддерживался ими даже после падения своего государства» [4, с. 89].

Принято считать, что самый яркий пример цинлюй шань-шуй – картина Ван Симэна «Горы и воды на тысячу ли» (千里江山图, шелк, цветные пигменты, 51 × 1191 см, коллекция Национального музея императорского дворца в Пекине). Это выдающийся шедевр китайского искусства, с непростой историей и удивительным по силе зрительного воздействия художественным образом. Ван Симэнь использовал драгоценные пигменты, в том числе золото, азурит и малахит. Длинный свиток – одна из самых больших картин в коллекции Императорского музея – по композиции решён на основе приёма множественной или так называемой «рассеянной» перспективы. Горные ландшафты, изображенные художником, перемежаются мостами и водными потоками. Знатоки китайских древностей утверждают, что «горы по стилю изображения отсылают к школе Южного Китая; это может указывать на то, что Ван Симэнь был родом из этого региона» [5].

На протяжении своей истории картина интерпретировалась по-разному. Юйжун Ма пишет, что картина «может выражать образ

гармоничного мироустройства: распределение гор и лесов отражает упорядоченность отношений между императором и придворными, господами и слугами; горный пейзаж бесконечен, он подчеркивает неторопливую элегантность жизни ученых и народа; чистая вода и голубые волны – это не только образ весны, но и символ мира» [5].

На картине имеется колофон, сделанный по повелению императора Хуэй-цзуна его премьер-министром Цай Цзинем. Этот короткий текст – единственная информация о художнике, написавшем свой шедевр в 18-летнем возрасте и умершем молодым. Во время нашествия чжурчжэней (1126 год) свиток был утерян, однако позже вновь появился в коллекции императоров. Картина описана в «Шицю баоцзи» (《石渠宝笈》, «Драгоценные коллекции павильона Каменного канала»), обширном каталоге собрания живописи и каллиграфии императора Цяньлуна.

Свиток называют шедевром китайской живописи. Монах Фугуан, художник династии Юань, писал о нем: «Поскольку я стремился учиться у других, я наблюдал эту картину почти сто раз. Я не могу до сих пор рассмотреть все детали этой работы, потому что всегда могу найти какую-то новую информацию. У нее яркие краски и великолепная композиция, что может заставить Ван Цзиньцина и Чжао Цяньли устыдиться при виде этой чудесной картины» [цит. по: 5].

Действительно, картина Ван Симэна «Горы и воды на тысячу ли» – один из наиболее замечательных шедевров китайского искусства. Однако по мнению Сяо Хайчуна, она до сих пор исследована недостаточно. «Следует сказать, – пишет художник, – что на фоне развития китайской пейзажной живописи за последние сто лет, история цинлюй шань-шуй относительно слаба, а ее академические исследования недостаточны. Чтобы понять, как нужно использовать насыщенные цвета для выражения пейзажа и реальности нынешней эпохи, я провел в последние годы ряд творческих экспериментов и создал пейзажный свиток «Весенняя река стремится к морю», который был представлен на выставке в Шанхае “Эпоха элегантности – Шанхайская выставка реалистических художественных произведений” в Китайском художественном музее» [6].

Как классическое произведение древнекитайской пейзажной живописи 12-метровый свиток Ван Симэна был представлен на специальной выставке цинлюй шань-шуй. По свидетельству Сяо Хайчуна, зрители были потрясены красотой сине-зеленых пейзажных картин. Это удивительное «сине-зеленое мерцание и золотое сияние подобно драгоценным изумрудам, картины рек и гор ... с юношеским блеском вдохновляют зрителей на любовь к зеленым пейзажам Китая, к красоте гор и рек» [6]. Сяо Хайчунь объясняет, как картина древнего художника помогла ему осуществить свой собственный замысел – изобразить на одном-единственном

свитке великую реку, символ могучего Китая – Янцзы. Очень трудно вместить тысячекilометровое течение огромной реки на одну картину. Согласно здравому смыслу, когда имеешь дело с природным ландшафтом, его изображение будет ограничено перспективой. Фокусная перспектива западной живописи требует строго фиксированной точки зрения. Реализм изображения определяет целостность системы объектов, источников света и других элементов пейзажа, а единственная точка обзора не может быть перемещена. Как же тогда изобразить бесконечное путешествие, дорогу длиной в тысячи миль? Только китайская панорамная картина может дать художнику такую возможность.

Итак, художник обратился к традиции на основе интуитивного опыта и творческой практики. Сяо Хайчунь проанализировал предпосылки и причины постепенной маргинализации цвета в середине правления династии Тан и обратился к опыту жанра цинлюй шань-шуй, чтобы вернуться к истинной природе китайского пейзажа и к подлинной традиции национальной живописи. Однако художник подчеркивает современность своей концепции. Он пишет: «Бурное течение великой реки – это олицетворение хода времени и стремительного развития китайской цивилизации. Как художник, посвятивший себя наследию и изучению китайской пейзажной живописи, я думал о том, как использовать традицию цинлюй и насыщенные цвета, чтобы выразить эту грандиозную тему. Мой главный эталон – “Горы и воды на тысячу ли”. Первое, что удивляет зрителя в этом классическом свитке – это драгоценный блеск красок, богатое изумрудно-зеленое благородство. Эти сине-зеленые оттенки явно отличаются от обычных красок, минеральные пигменты отличаются ослепительным блеском, подобно цветам ранних дуньхуанских фресок» [6].

Сяо Хайчунь утверждает, что цвета индиго и минеральных красок не придуманы художником, а взяты им непосредственно из красот природы. Густые и тонкие мазки туши на шелковой основе сгущаются и уплотняются, создавая богатые и разнообразные слои. На золотистый шелк накладывается цвет краски, и благородство сапфировой синевы сливается с теплой изумрудно-зеленой, глубокая озерная зелень на поверхности воды представляет собой мерцание света. Это зримая музыка колорита, выражающая жизненную силу, ослепительная и притягивающая взгляд. Хотя в истории китайской живописи увлечение пейзажами цинлюй было недолгим, его эффект вызвал удивительные идеи в современном изобразительном искусстве.

При создании картины «Весенняя река стремится к морю» Сяо Хайчунь изображает реку Янцзы в качестве связующего звена, а горы и реки вдоль реки, а также культурные и исторические реликвии использует в качестве художественных элементов для выражения новой эпохи. Повороты и

изгибы реки подчеркивают бесконечность ее течения. Азуритово-зеленый цвет в качестве основного тона, густые, блестящие краски полны декоративной выразительности. Художник убедительно показал, что традиционные приемы живописи способны с легкостью выразить стиль нашего времени. Величественный пейзаж гор и водных потоков он наполнил изображением деталей современного города. Это яркие акценты времени: элементы современной цивилизации среди зеленой воды и зеленых гор неотделимы от природы, а традиционная по форме живопись демонстрирует свою гибкость и непреходящее художественное очарование.

Библиографические ссылки

1. Xiao Haichun (Born 1944). Empty Valleys [Электронный ресурс] // Christies [2017-03-15]. URL: <https://www.christies.com/en/lot/lot-6061688> (дата обращения: 02.04.2023).

2. Lu Fusheng. Dark Dreams that Comfort the Spirit: The Landscape Paintings of Xiao Haichun. Exhibition catalogue, Hong Kong Arts Centre, 9–14 January, 1995. Hong Kong, 1995.

3. Неглинская М.А. Современная живопись го-хуа // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. М.Л. Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. М.: Вост. лит., 2006. Т. 6 (дополнительный). Искусство / ред. М.Л. Титаренко и др. 2010. С. 201–221.

4. Пострелова Т. А. Академия живописи в Китае в X—XIII вв. М.: Наука, 1976.

5. Ma Yurong. Study on “A Thousand Li of Rivers and Mountains” by Wang Ximeng / Ma Yurong [Электронный ресурс] // Proceedings of the 6th International Conference on Arts, Design and Contemporary Education (ICADCE 2020). URL: <https://www.atlantispress.com/proceedings/icadce-20/125950838> (дата обращения: 02.04.2023).

6. 萧海春从《千里江山图》的青绿山水传统到创作《春江入海》 = Сяо Хайчунь. От традиции сине-зеленого пейзажа «Горы и воды на тысячу ли» до создания «Весенней реки, стремящейся в море» [Электронный ресурс] // Sina News [2020-04-06]. URL: <https://news.sina.cn/2020-04-06/detail-iimxxsth3859726.d.html> (дата обращения: 02.04.2023).