
РАЗДЕЛ IV ИСКУССТВО СТРАН ВОСТОКА

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗА ВЕЛИКОЙ КИТАЙСКОЙ СТЕНЫ В КАРТИНАХ ТРАДИЦИОННОЙ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ

Ван Чанинь

*Белорусский государственный университет культуры и искусств,
ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск, Беларусь, wangchangyin33@163.com*

Великая Китайская стена (Чанчэн) – известный памятник древнего строительства и культурного наследия Китая. Широкий спектр различных произведений живописи говорят о неиссякаемом интересе художников к этому сооружению, который осмысливается в искусстве и воплощается в многогранных образах. Статья посвящена анализу художественных изображений Великой Китайской стены, созданных китайскими мастерами масляной живописи.

Ключевые слова: Великая Китайская стена; Чанчэн; живопись; академизм; китайская школа живописи; традиционная масляная живопись; юхуа.

REPRESENTATION OF THE IMAGE OF A GREAT CHINESE WALL IN THE PAINTINGS OF TRADITIONAL OIL PAINTING

Wang Changyin

*Belarusian State University of Culture and Arts,
st. Rabkorovskaya, 17, 220007, Almaty. Minsk, Belarus, wangchangyin33@163.com*

The Great Wall of China (Changcheng) is one of the largest and oldest monuments of the world cultural heritage. The variety of works of pictorial art testifies to the continuing interest of artists in this architectural monument, which is understood to this day in a variety of images. The article is devoted to the study of artistic images of the Great Wall of China, made by Chinese masters of oil painting.

Keywords: Great Wall of China; Changcheng; painting; academism; Chinese painting school; tradition oil painting; Yuhua.

Мастерство китайских художников масляной живописи за последние 70 лет (с середины XX в. и до наших дней) прошло большой путь, придя к симбиозу русского академизма и реалистического изображения с

чертами национальной китайской живописи. В итоге на сегодняшний день мы имеем возможность насладиться особым видом изобразительного искусства – китайской реалистической масляной живописью, имеющей название *юхуа* (油画).

Основу канонов живописи маслом китайские мастера переняли от русской академической школы живописи. Ведь именно во второй половине XX в. знаменитые русские педагоги, как, например, К.М. Максимов, работали в Китае и обучали китайских студентов художественных вузов. Также многие педагоги ездили на стажировки в СССР, для обмена опытом, как, например, Ло Гуанлю, создавший по возвращении учебные мастерские на базе Центрального художественного института, а затем и авторский курс «академической масляной живописи».

Объектом нашего исследования является Великая Китайская стена (Чанчэн). Посмотрим, как она изображена на полотнах китайских мастеров масляной живописи. На картине Чжан Лунсиня «Место Цинь-шан-линь» (2006) (рис. 1) Чанчэн изображена в виде огромной петли в форме зигзага, которая как будто нависает над пиками гор. Элементы картины – башни и ступени стены, окружающий пейзаж – облака, туман, деревья – будто эпически повествуют о возведении этого великого сооружения.

Рис. 1. Чжан Лунсинь. «Место Цинь-шан-линь» (2006)

На картине «Место Си-фэн-коу» (2007) Чанчэн изображена в другом ракурсе, но с тем же величественным посылом. Великая стена снова изображена на вершинах гор, однако горы погружены в воды озера, и это символизирует огромный человеческий труд при создании Стены, и транслирует зрителю некую трагичность [2, с. 177].

Признанный мастер масляной живописи и общественный деятель Тан Цяофу был неоднократно награжден государственными наградами за свое творчество. Отдельно отмечена серия его работ на тему Великой Китайской стены. Его стиль своеобразен и интересен, предлагает зрителю увидеть новые смыслы. Например, посмотрим на картину «Старая

китайская стена» (2001). Мы видим новое прочтение значения величия монументального памятника. Стена изображена полуразрушенной, заброшенной на фоне безлюдной, тихой природы. Акцент сделан на составляющие стену мощные каменные блоки, что говорит о стене, как о неприступной крепости в прошлом. Подчеркнуто изображены ограждающие перила дороги, размещенной на вершине стены, что отсылает нас мыслями к грандиозному размаху человеческого труда. Игра света и тени в закатном пейзаже органично дополняет данное изображение Чанчэн и создает несколько фантасмагоричную картину.

На другой картине «Старая китайская стена» (2007) написаны уже руины сторожевой башни в легких лучах солнца, струящихся сквозь воздух. Благодаря такому тонкому изображению воздуха и света в пространстве, зритель может вообразить, как сквозит ветер в бойницах и арках стены. Чанчэн стремится вглубь пейзажа. На заднем плане расположены плато и бесконечный горный массив. Техника нанесения краски также необычна. Мазки наносятся друг на друга, как вдоль, так и поперек, что в итоге создает эффект текстуры ткани или кожи. Слои краски переплетаются один с другим. При этом техника мазков выглядит естественно, непринужденно, как ритмичная мелодия, легко разыгранная по нотам.

Тан Цяофу выписывает Великую Стену детализированно, акцентируя внимание даже на ее исторических отметинах. Художник показывает детали, подчеркивающие древность стены, отпечатки разрушений от естественных явлений погоды – ветра, дождя. Его серия картин «Великая Китайская стена» написана с внимательной детализацией, при этом изображения выглядят очень естественно, подробность изображения не создает эффекта «натруженности» над ним, напротив, картины предельно гармоничны. Реалистический подход в работе художника помогает зрителю ощутить величественные идеи, полноценно прочувствовать образы столь древнего сооружения. Тан Цяофу словно смахивает пелену с устоявшегося для зрителя образа каменной стены и предлагает проникнуться к данному эпохальному для китайцев сооружению всей душой, увидеть его величие и могущество.

Представитель Шанхайской школы изобразительных искусств художник и мастер масляной живописи Лю Хайсу изобразил Чанчэн на своей картине «Великая китайская стена» (1957). Мазки спокойны и просты, легки и порывисты, контуры рисунка элементарны, благодаря чему картина выглядит динамичной, транслирует бодрую атмосферу. Интересно цветовое решение произведения. Художник в своем творчестве серьезно интересовался темой колорита на манер мастеров живописи Западной Европы. Особо отдавал предпочтения методам цветовых решений в произведениях признанных гениев – Сезанна, Ван Гога, Матисса и других художников-

импрессионистов. Вследствие своего видения и близости к представителям импрессионизма, Лю Хайсу считает, что субъективное восприятие изображаемого объекта автором необходимо, только тогда рождается художественный образ. Будучи темпераментным художником, он смело использует интенсивные цвета. Многоцветие основных и смежных цветов, контрастность в изображении – это основа колорита его масляных работ.

Художник Ен Цзеньцунь – приверженец классицизма, член товарищества «Оглядываясь назад», использует в своем творчестве каноны русской академической живописи в сочетании с традиционными китайскими техниками, ученик К.М. Максимова, академик Европейского института гуманитарных наук и изобразительного искусства, также неоднократно изображал Великую Стену [5, с. 86].

Обратим внимание на работу Ен Цзеньцунь «Вид на Стену» (1997). На переднем плане картины написана часть Стены вместе с башней, башня при этом как будто устремляется прямо на зрителя. Внизу изображен обрыв, а карминовые горы уходят вдаль, на задний план. Поверх гор развевается лента Чанчэн. Облака на небе также будто плывут прямо на зрителя. Здесь мы видим превалирующую роль пейзажа над творением человеческих рук. В отличие от большинства картин, изображающих Чанчэн, в данной картине монументальной является не это грандиозное архитектурное сооружение, а пейзаж, демонстрирующие величие природы, на фоне которой расположилась Великая Стена.

Чанчэн на картинах Ен Цзеньцуня запечатлена художником с разных ракурсов и достаточно детально. Выдающейся работой мастера является «Взгляд в прошлое» (1979). На ней Великая стена изображена масштабно и подробно, отражена сила и могущество сооружения, величественно поднимающиеся к небесам башни. Данная картина навевает раздумья об истории китайского народа, о древней эпохе, когда была создана Стена [6, с. 104]. Манера исполнения полотна завораживает. Весьма необычное техническое решение, которое можно описать как «реализм в форме рисунка от руки». Великая стена – серо-белая, размещена поверх контрастных, красно-коричневых гор – вызывает у зрителя чувство эпического трагизма и героизма. Осмысливается как великая работа художника [7, с. 63].

Рассмотрим картину Чу Найчжэна под названием «Китайская стена» (1985). На переднем плане Великая Стена изображена в своей ширине. Затем мы замечаем акцентно прорисованную кладку дороги стены. Лестничное полотно то обрывается, то взмывает ввысь, изредка прячась за горы. Так, лента Чанчэн устремляется все выше и выше, пока в итоге не упирается в сторожевую башню в верхнем левом углу картины, вытягивая ее в высоту (рис. 2).

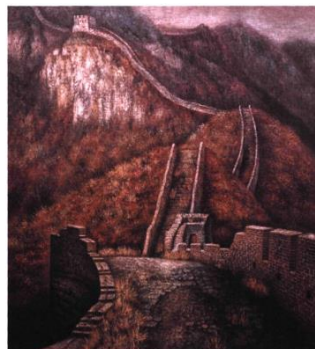

Рис. 2. Чу Найчжэн. «Китайская стена» (1985)

Сюжеты картин мастера масляной кисти, профессора Центрального института искусств Чу Найчжэна, о Великой Стене, незамысловаты, ожидаемы, однако ценность этих произведений в их богатой образности. Хотя и размеры картин малы, но каждое произведение пронизано ассоциациями, вызывают душевный отклик, при этом элементы пейзажа оптимально дополняют изображения самой Чанчэн и дарят зрителю эффект ясности и узнаваемости. Невозможно не испытать эстетическое наслаждение при виде подобного богатого ассоциациями произведения. Картины Чу Найчжэна приводят к философским размышлениям о бренности человеческого бытия и могуществе природы, об истории древнего народа Китая, построившего такое исполинское сооружение, и жизни современных китайцев, чтущих свою историю [3, с. 95].

Рассмотрим еще одну картину «Китайская стена», которая принадлежит кисти художника Ван Хуайциня (рис. 3). На переднем плане мы видим каменную кладку стены, расположенную на вершинах горного хребта, в правом верхнем углу картины расположены боевые башни, будто бы в боевой готовности. На правую сторону гор легла тень, что навеивает трагичные ассоциации. Лента стены, извиваясь, стремится вдаль.

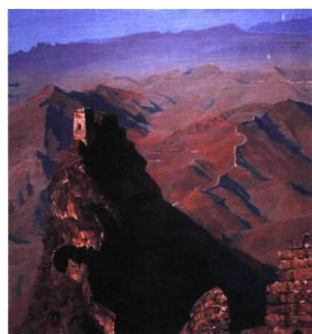

Рис. 3. Ван Хуайцинь. Китайская стена (1987)

Картины Ван Хуайциня из цикла о Великой Стене, обладают философской направленностью, отсылают к таким понятиям как бесконечное и вечное, необъятность пространства и времени, единение мировых культур [1, с. 43].

Художник Юй Бэнь всегда придерживался в искусстве традиционных канонов. Построение композиции его произведений, как правило, строгое. В колористике работ преобладают теплые тона. Художник использует прием света, падающего сзади, направленного на главный объект картины, тем самым он усиливает акцент на художественном образе. Его лучшим произведением по праву считается картина «Великая Китайская стена» (рис. 4). На ней, помимо стены, изображены громадные и могучие горы. Они выписаны реалистично, и струящаяся по верху гор Чанчэн выглядит монументально, образно транслируя зрителю величественный дух Китая [4, с. 9].

Рис. 4. Юй Бэнь. «Великая Китайская стена» (1958)

На полотне преобладают теплые тона голубого, зеленого и желтого цветов, что выгодно подчеркивает величие нагромождения гор и эпичность расположившейся гармонично на их вершинах Чанчэн. У подножия гор следует караван верблюдов. Для усиления фантазмагоричности настроения картины, в композиции присутствует туман, прорезающийся сквозь горный ландшафт.

Итак, рассмотрев выдающиеся полотна мастеров масляной живописи с изображением Великой стены, мы увидели многообразие вариантов осмысления данного эпохального памятника Китая. Такое обилие различных образов, в которых запечатлена Стена, говорит о том, что этот памятник древнекитайской архитектуры волновал и волнует творческие души художников, поскольку является действительно величайшим произведением человеческого труда. Благодаря кисти великих мастеров мы можем увидеть бесчисленное количество образов Великой Стены. И с течением времени многие современные художники по-прежнему будут вдохновляться могучим архитектурным творением и богатым пейзажем, вновь и вновь изображая через призму своего восприятия величественный комплекс по имени Чанчэн. Благодаря произведениям искусства, образ Чанчэн помогает формированию положительного образа Китая как великой страны.

Библиографические ссылки

1. Ван Хуайцинъ. Альбом живописи. Гуанчжоу: Изд-во «Искусство Линьяна», 1999.
2. Чжан Лунсинъ. Новая стенопись. Тяньцзинь: Народ, изд-во «Изобразительное искусство», 2009.
3. Чу Найчжэн. Живопись. Тяньцзинь: Изд-во «Изобразительное искусство», 1987.
4. Юй Бэнь. Живопись. Пекин: Изд-во «Изобразительное искусство Китая», 1982.
5. 尹吉男. 中国美术史. 北京:高等教育出版社, 2019. = Инъ Цзинань. История китайского искусства. Пекин: Издательство высшего образования, 2019.
6. 徐复观. 中国艺术精神. 辽宁:辽宁人民出版社, 2019. = Сюй Фугуань. Дух китайского искусства. Ляонин: Народное издательство, 2019.
7. 王伯敏. 中国绘画通史. 北京:生活·读书·新知三联书店, 2018. = Ван Бомин. Общая история китайской живописи. Новые знания. Книжный магазин Сань Лянь, 2018.