

Ань Ци

ПОЭЗИЯ ПЕЧАЛИ:
ТВОРЧЕСТВО СОВРЕМЕННОГО КИТАЙСКОГО ХУДОЖНИКА
ХЭ ДОЛИНА¹

Хэ Долин принадлежит к художественному сообществу Чэнду — центрального города провинции Сычуань, который по праву считается художественным центром южного Китая. Художник представляет в своем творчестве современный китайский лирический реализм. В статье анализируются важнейшие работы Хэ Долина 1980-х — 2000-х годов.

Ключевые слова: Хэ Долин, художники провинции Сычуань, лирический реализм, «живопись шрамов», поэтичность, метафизические образы.

An Qi

The poetry of sadness: painting of the contemporary chinese artist He Duolin

The article explains the “poetry-conception” painting of He Duolin, who was born in Sichuan and now he is a famous Chinese contemporary artist, the representative figure among China’s romantic realism painters of Sihuan province. A great variety of his paintings can be divided into three periods from 1980 to 2000 that is analyzed in this article. Many of his paintings are characterized by an overwhelming melancholy, and are shrouded in a poetic and mysterious atmosphere.

Keywords: He Duolin, Sichuan painters, romantic realism, “art of scars”, “poetry-conception”, metaphysical images.

Чэнду — центральный город провинции Сычуань (на юго-западе Китая). Этот город продолжает привлекать к себе всеобщее пристальное внимание благодаря особой сложившейся там культурной среде, его по праву называют художественным центром южного Китая. Одним из представителей творческого сообщества Чэнду является художник Хэ Долин.

Хэ Долин родился в городе Чэнду в мае 1948 года. В 1973 году он закончил факультет изящных искусств Чэндуского педагогического института. В 1977 году учился по специальности «Живопись маслом» в Сычуаньском художественном институте, а в 1979 году поступил там же в аспирантуру на факультете живописи. В 1982 году по

Художник Хэ Долин

окончании института занимался живописью при Сычуаньском художественном институте. В 1985 году продолжил обучение в Америке по приглашению Массачусетского

¹ Академия художеств г. Гуфньжоу (КНР).

университета искусства. В настоящее время Хэ Долин живет в Чэнду, является членом Китайского союза художников, первоклассным мастером Академии живописи города Чэнду. Дважды художник удостоивался бронзовой награды на всекитайских выставках современного изобразительного искусства — шестой (1978) и седьмой (1983), а также получил правительственную награду государства Монако. Цикл его произведений «Снежный гусь» удостоен второй награды на 3-й всекитайской выставке живописных серий (1985). Большая часть его картин выставлена в Японском художественном музее префектуры Фукока и в Китайском художественном музее (Пекин).

Хэ Долин — один из ярких представителей современного китайского лирического реализма*. Его масляная живопись имеет большое влияние на современных художников академического направления. Это влияние определяется не только художественной, но и педагогической деятельностью современного мастера**.

В творчестве Хэ Долина позволим себе выделить три основных периода. К первому можно отнести такие написанные маслом полотна, как «Уже пробудился весенний ветер», «Снежный гусь», «Молодость», созданные в 80-е гг. под влиянием акварельных работ Эндрю Уайета. Благодаря этим произведениям Хэ Долин получает всеобщее признание и начинает восприниматься как художник, говорящий от лица нации.

Второй период можно связать с поездкой в Америку в начале 90-х (1992–1994 гг.). Эта поездка заставила художника по-новому взглянуть на национальные традиции китайской живописи и привела к стремлению соединять особенности национального видения и приемы реалистического изображения. Через описание внутреннего мира персонажей художник стремится передать их эмоциональное состояние, и как при эффекте неконтролируемого потока сознания в поэзии образы на картинах получаются смутные и туманные. В 1992 году появля-

ется его картина «Что за год этот год», где он впервые применяет метод сдвоенного пространства и законы построения фокусной перспективы, здесь также ощущается влияние китайского национального стиля.

Третий, и наиболее важный период, начинается после 2000 года, когда наибольшее его внимание обращено к теме взаимоотношений природы и человечества, включая проблемы индивидуального осознания жизни, судьбы, смерти. В то же время он пишет серии картин, посвященных изображению детей, женских фигур, волшебных легенд. В отношении техники все чаще в его картинах прослеживаются отголоски художественной манеры американского акварелиста Эндрю Уайета. Однако тематика большинства работ Хэ Долина более актуальна, жизненна и реалистична, хотя в его позднем творчестве также встречаются и более классические полотна. Например, серия портретов «Зайчик» (2012).

Картины его отличает присущая лишь поэтам особая чуткость к окружающему миру и ощущение трагичности. От традиционной живописи (так называемой «живописи образованных людей — шэньши») он унаследовал принцип *се и*, утверждающий необходимость передать дух и настроение изображаемого предмета, при относительно свободном взгляде на внешнее портретное сходство. В своих работах художник много внимания уделяет не только «изображению» модели, но и «выражению» внутреннего мира человека; подобно поэту, несколькими, казалось бы, случайными, штрихами обозначает туманный образ. От картины к картине меняются изобразительные средства, неизменным остается лишь стремление художника нащупать истинное, сокровенное бытие. В глазах Хэ Долина кризис, переживаемый современным миром, в наши дни стал лишь менее явным, лучше замаскированным, чем в 80-е годы. Чем вызвана эта тревога? И какая связь существует между поэзией, живописью и музыкой?

Работы Хэ Долина всегда держались на переднем крае эстетических взглядов эпохи. Знаменитая картина «Уже проснулся весенний ветер» была написана в 1982 году. В 80-е годы прошлого столетия в изобразительном искусстве господствовали героические настроения, каждый стремился изменить мир к лучшему. Совсем недавно бесславно завершилась «культурная революция», была сокрушена «банда четырех», и на волне политического подъема художники и литераторы часто обращались к изображению победоносной борьбы или к сценам из деревенской жизни. В какой-то степени работы Хэ Долина отразили надежды и чаяния его ближайшего окружения. Кроме того, с самого начала его отличала сильная склонность к «литературности». В 1981 году он увидел в журнале «Изобразительное искусство мира» работы американского художника Эндрю Уайета. Особая вещественность, материальность работ Уайета, его внимание к деталям и предельная четкость изображения, скрывающие внутри себя напряженную духовность, вдохновили Хэ Долина, который как раз в это время находился на пике увлечения «техничностью», «реалистичностью». В своей выпускной работе «Уже проснулся весенний ветер» молодой художник сознательно стремился достичь сходного эффекта. Эта работа, не имеющая ярко выраженного сюжета, не привлекала внимания критиков до тех пор, пока Хэ Жун и Ли Сяньтин наперекор всеобщему мнению не поместили ее на обложку журнала «Изобразительное искусство». В то время о политическом содержании и направленности работы судили, в основном опираясь на название: с завершением культурной революции наступила политическая оттепель, преступления прошлого были осмыслены и осуждены, и с зарождением новой жизни «проснулся весенний ветер». Тем не менее авторское понимание этого произведения далеко от политической прямолинейности, тема работы — не только и не столько завершение культурной революции, сколько

метафизическая связь между человеком и природой. Жизнь зарождается в природе по неведомым законам, незаметно снова наступает весна, прилетает весенний ветер, и мир пробуждается. Равнина и далекий горизонт, бледно-голубые дали — основные элементы, которые составляют картину. Художник часто обращается к изображению равнинных просторов, бескрайних и молчаливых, и в то же время преисполненных жизненной силы, хранящих тайну зарождения жизни, тайну неба и земли. Этот образ позволяет художнику достичь в картине гармоничного единения между человеком, небом и землей. Однообразная линия горизонта говорит о неведомом, рождает в воображении образы странников и путешественников и как бы намекает на бескрайние устремления художника. Бледный, серовато-голубой тон картины поддерживает настроение, созданное сочетанием образов тишины и одиночества, и говорит о времени, о смерти, о древности, об истоках и возвращении к ним. В картине присутствует также огромное и холодное пространство и крошечная затерянная в нем жизнь, подобно тихим аккордам среди полной тишины. Все это рождает сложные ассоциации.

Картина «Уже проснулся весенний ветер» прославила имя художника. Когда речь заходит об этом произведении, его привычно

«Уже проснулся весенний ветер»
70 см × 96 см. х. м. 1982 г.

относят к «живописи шрамов»***. Как представитель именно этого направления Хэ Долин стал известен в Китае в 80-е годы. Тем не менее само это явление до сих пор недостаточно хорошо изучено и описано искусствоведами, что привело, в частности, к многочисленным разночтениям в истолковании творчества художника. «Живопись шрамов» не является направлением в строгом смысле этого слова, и у разных представителей понимание смысла и содержания этого понятия далеко не однозначно. «Шрамы», покрывающие ранние произведения Хэ Долина, это вовсе не физические и духовные увечья, изображенные на картинах Ло Чжунли «Отец» и Чэн Цунлиня «Неизвестного числа неизвестного месяца 1968 года. Снег», и даже не простое осмысление истории. «Шрамы» Хэ Долина не связаны напрямую с реалиями общественной жизни. Именно поэтому их более правильно рассматривать в метафизическом ключе, как врожденную печаль, беспричинную тоску. Как сказал сам художник: «Мои ранние работы можно понимать как шрамы, но в шрамах можно углядеть поэзию, не боль и горечь, но красоту» [1].

Его произведение «Уже проснулся весенний ветер», без сомнения, преисполнено красотой заустения, но не лишено надеж-

ды. Таким едва уловимым настроением, смешением сентиментальности, поэзии и мистицизма, проникнуты все работы художника, созданные в 80-х годах до отъезда в США.

В последующие несколько лет Хэ Долин создал такие работы, как «Старая стена», «Зима», «Колочая земля», «Ребенок на фоне неба», «Третье поколение», «Весна», историю в картинах «Дикие гуси на снегу».

«Весна» — важное произведение этого периода. Оно обращается к той же теме, что и «Уже проснулся весенний ветер», — к судьбе образованной молодежи в период культурной революции, обобщает эту тему и ставит в ее развитии точку. В одном из интервью Хэ Долина находим такие слова: «Я надеюсь, что смогу оставить руины прошлого, и в будущем создать один из самых трогательных образов нашей современной эпохи». Можно связать эту работу с политической ситуацией того времени. Но скошенная линия горизонта, прямые лучи солнца и темные тени, сломанный плуг и промелькнувший в небе ястреб придают картине сложный и сокровенный смысл, не ограниченный только нелегкой судьбой молодой интеллигенции в период культурной

«Весна».

360 см × 160 см. х. м. 1984 г.

«Третье поколение».

180 см × 190 см. х. м. 1984 г.

революции, но связанный вечными темами заблуждений молодости, промелькнувшей так быстро, прошлого и будущего и конечной цели жизни. Это новое содержание подняло рассмотрение старой темы на новую метафизическую высоту. В личной беседе с автором данной статьи Хэ Долин пояснил сюжет картины: «Это — образ кажущегося спокойствия и скрытой за ним опасности, который создают обнаженная руина под лучами солнца, стилизованное изображение земли, косая линия горизонта и парящий в небе ястреб. Он одновременно и оживляет воспоминания о прошлом, и несет более глубокий и пугающий смысл, выходящий за рамки общества и эпохи, намекая на одухотворенность природы и чуждость ее стихии человеку».

Картина «Сяо Чжай» (1987) родилась у Хэ Долина в связи с прочтением поэмы «Деревня Цзинань» современной китайской поэтессы Чжай Юнмин. Пустая и печальная комната, скошенные, непараллельные стены, острые световые тени, пробивающиеся снаружи. Все эти моменты создают ощущение беспокойства, страха, удушливости. К тому же, погасший холодный очаг и тени засохших деревьев — все полно предчувствия гибели. На переднем плане изображена фигура стоящей девушки, столь нечеткая из-за резкого перехода света и тени, яркие огромные световые пятна, лежащие на ней, делают ее грубо сложенной, прозрачной, пустотной, будто какая-то часть жизненной силы растворилась, распалась, исчезла в этом белесом зловещем свете. Взгляд ее глаз, скрытых от нас в тени, обращен вперед, полный тоски, сомнений, тревоги и опасений. Ее окружает бесчувственное время, но душа всеми силами противится подступающей в отдаленном будущем смерти, хотя в действительности ее приближения никак не избежать. Хэ Долин сам остался крайне доволен этой работой, считая ее совершенно особенной и неповторимой в своем творчестве, в ней содержатся его размышления о жизни и смерти; в одной только

сцене сочетаются различные взаимодополняющие, насыщенные смыслом элементы. В этом полотне он совмещает реалистичное и трансцендентное, современное и традиционное, представляя нам прекрасное сочетание живописи и поэзии [2].

В 1992 году, в возрасте 44 лет, Хэ Долин увидел в одном из американских музеев подлинное произведение китайской традиционной живописи, которое изменило его прежние взгляды на китайское искусство. Он начинает все в большей мере уделять внимание различию восточной и западной культур, отмечая изящество китайской традиционной живописи по сравнению с западной манерой.

В 1994 году после возвращения в Китай художник начинает работу над серией кар-

«Сяо Чжай****».
100 см × 80 см. х. м. 1987 г.

тин «Проститутка», в которую вошли «Весна», «Лето», «Осень», «Зима». В этих картинах отсутствует лиричность, поэтичность, ощущение трагизма, прежде характерных для его творчества, на смену образам из европейской поэзии и литературы приходят элементы китайской культуры, а природные пейзажи сменяют картины цивилизации. Произведения данного периода отражают процесс долгих непростых творческих исканий Хэ Долина. Он стремится отойти от своего особого стиля, благодаря которому он ранее прославился, прийти к новым художественным методам, приближенным к китайской традиционной манере живописи. До сих пор его художественные поиски в этом направлении не увенчались успехом, и в более поздних произведениях мы уже не находим связи с национальной традицией [3].

В 2001 году Хэ Долин обращается к изображению детей в качестве основной темы и одновременно приступает к новой серии женских портретов. Человеческое тело до некоторой степени и становится сюжетом портрета; язык движений, изображенных на картине, отражает характер модели. Если сравнивать с подробным тщательным выписыванием женских фигур в прежнем творчестве, в нынешнем изображении тел отсутствует скульптурная тяжеловесность, лица также скомпонованы не столь четко по центру, теперь фигуры людей становятся невесомыми, их внешность чаще всего размыта. Сами персонажи будто безвольно, ничем не сдерживаемые, парят в воздушном или водном пространстве, как бы находясь в бессознательной эйфории, сохраняя лишь дыхание и сердцебиение. Однако наряду с тем в технике письма отнюдь не наблюдается небрежность, — напротив, техника художника обогащается и становится более разнообразной.

В произведениях, созданных после 2007 года, Хэ Долин возвращается к своему прежнему стилю 80-х годов — стремлению к литературности и поэтичности, но в изображениях появляется большая степень

сложности. С одной стороны, в каждый период творчества он стремится полностью до конца себя выразить, отсюда возникает ощущение, что он все уже написал; с другой стороны, с высоты своих нынешних взглядов и опыта он обращается к прежним творениям, находя в них некоторые недоработки, и стремится в настоящем прийти к более глубокой передаче замысла и достичь более высокого уровня в идейном и техническом отношении.

На картинах «Зеленые человечки» и «Сад утраченной радости» пышная растительность вполне естественно сосуществует рядом с людьми. На холсте «Кристина» пожелтевшие холмы в духе Эндрю Уайета сменяются зеленеющими лугами, полными молодых сил и энергии, по которым резво бегают крепкие и красивые девушки. Картины «Спящая красавица» и «Кроличий лес» преисполнены сказочного настроения: нимфоподобные юные красавицы, укрывающиеся в чаще под сенью тенистых деревьев, лесные холмы бережно ограждают их, оберегая никому не ведомую тайну. Полупрозрачная дымка, россыпь камней на склонах навевают грустные раздумья, вызывают лирический настрой [4].

Выразительность и ясность, глубина и содержательность, вдохновенность и лаконизм его произведений — это тайна, которую в течение многих лет скрывает творчество Хэ Долина. Особое погружение в современную поэзию на раннем этапе творчества теперь сменяется глубоким увлечением западными легендами и преданиями. И чем дальше, тем более полны вдохновения, живого чувства и ясности его работы. О нем вполне можно сказать, что тайна его произведений не объяснима, но она продолжает вдохновлять зрителей. Значительность его вклада в искусство состоит в том, что он гармонично отражает саму жизнь и тайну мироздания в их нераздельном единстве, и это происходит благодаря постоянному соприкосновению с прекрасным в минуты самого глубокого вдохновения.

ПРИМЕЧАНИЯ

- * «Лирический реализм» — именно так определяет сам художник стиль, в котором написаны его картины. Журналисты и критики вслед за его собственным высказыванием также чаще всего этим названием характеризуют творчество и произведения самого Хэ Долина, его учеников и последователей, а также круга близких ему по духу мастеров пров. Сычуань. С художественной точки зрения, это разработанный им собственный стиль, очень близкий духу романтического реализма в русской традиции, непосредственно изображающего красоту мира без политического или социального подтекста. Тонкий лиризм, удивительное чувство света и гармонии сочетаются в полотнах Хэ Долина с интересными световыми находками и оригинальной авторской техникой, отличающейся фактурностью и экспрессивностью.
- ** Хэ Долин относится к тем художникам, которые одновременно со своей творческой деятельностью состоят в штате образовательных художественных учреждений или Академии изобразительного искусства, художникам, которые после окончания известных художественных вузов сразу становятся членами таких официальных организаций, как Китайский союз художников, Ученый совет изящных искусств, министерство культуры и т. д.
- *** Перевод термина следует существующему в российской литературе прецеденту: «живопись шрамов» считается частью магистрального явления, параллельно существующего в китайской литературе и искусстве до конца 80-х гг., известного как «искусство шрамов». Этот термин впервые появился как обозначение реалистического направления в китайской литературе, возникшего после окончания «культурной революции» и ознаменовавшего возрождение творческого процесса после десятилетия безмолвия. Фактически именно с «литературы шрамов» принято вести отсчет начала китайского «искусства нового периода». Название возникло вслед за появлением в 1978 г. рассказа Лу Синьхуа «Шрамы», где разоблачался вред, который «культурная революция» принесла молодому поколению. Как представитель именно этого направления Хэ Долин стал известен в Китае в 80-е годы. (см. об этом: Духовная культура Китая // Литература. Язык и письменность / Гл. ред. М. Л. Титаренко. М., 2009. Т. 3. с. 578–579).
- **** Сяо Чжай — прозвище современной китайской поэтессы Чжай Юнмин (род. 1955), экс-супруга Хэ Долина, в настоящее время является женой главы Центральной художественной академии Сюй Бина.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Го Минхан, *James Cahill*. Путешествие в поэзию: китайская и японская живопись. Пекин: Саньянь, 2012 г.
《诗之旅：中国与日本的诗意绘画》作者：高明涵 (James Cahill)
生活、读书、新知三联书店2012年10月北京第一版第一次印刷
2. Хэ Долин: от поэтизации к страху. Интервью с художником.
URL: http://art.china.cn/mjda/2009-03/17/content_2795296.htm
3. Хэ Долин. Молодость, от нас и далеко и близко: Интервью с художником. 28 июля, 2010.
URL: <http://art.zjol.com.cn/05art/system/2010/06/28/016717409.shtml>
何多苓：青春，离我们很远也很近 2010年6月28日
4. Хэ Долин. Молодость через 20 лет: Интервью с художником. 2 февраля, 2008.
URL: http://www.zhuokearts.com/news/news_info.asp?keyno=25658
何多苓访谈——20年后青春 2008年2月2日
5. Хэ Долин. В моей душе я всё ещё традиционный китайский литератор: Интервью с художником. 17 марта, 2009.
URL: http://art.china.cn/mjda/2009-03/17/content_2795352.htm
何多苓访谈——我在骨子里还是很传统的中国文人 2009年3月17日

6. *Xu Dolin* 2007. — Цзилинь, Худ. изд-во Цзилиня, 2008.
何多菱 He Duoling 2007. 吉林美术出版社, 2008
7. *Xu Jingxi*. Social life, lonely art // China Daily. –2013. 4 July (эл. версия)
http://www.chinadaily.com.cn/life/2013-07/04/content_16725233.htm

REFERENCES

1. *Go Minhan, James Cahill*. Puteshestvie v poeziju: kitajskaja i japonskaja zhivopis'. Pekin: San'ljan', 2012.
《诗之旅：中国与日本的诗意绘画》作者：高明涵 (James Cahill)
生活、读书、新知三联书店2012年10月北京第一版第一次印刷
2. *Hje Dolin*: ot pojetizatsii k strahu. Interv'ju s hudozhnikom // URL: http://art.china.cn/mjda/2009-03/17/content_2795296.htm
3. *Hje Dolin*. Molodost', ot nas i daleko i blizko: Interv'ju s hudozhnikom. 28 ijulja 2010.
URL: <http://art.zjol.com.cn/05art/system/2010/06/28/016717409.shtml>
何多菱：青春，离我们很远也很近 2010年6月28日
4. *Hje Dolin*. Molodost' cherez 20 let: Interv'ju s hudozhnikom. 2 fevralja 2008.
URL: http://www.zhuokearts.com/news/news_info.asp?keyno=25658
何多菱访谈——20年后青春 2008年2月2日
5. *Hje Dolin*. V moej dushe ja vsjo eshchjo traditsionnyj kitajskij literator: Interv'ju s hudozhnikom. 17 marta 2009.
URL: http://art.china.cn/mjda/2009-03/17/content_2795352.htm
何多菱访谈——我在骨子里还是很传统的中国文人 2009年3月17日
6. *Hje Dolin* 2007. Czilin', Hud. izd-vo Czilinja, 2008.
何多菱 He Duoling 2007. 吉林美术出版社, 2008
7. *Xu Jingxi* Social life, lonely art // China Daily. 2013. 4 July (jel. versija)
http://www.chinadaily.com.cn/life/2013-07/04/content_16725233.htm

Чжао Пэн

РИСУНКИ НА ДЕНЕЖНЫХ КУПЮРАХ (КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ ТРЕТЬЕГО И ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЙ)

В статье впервые в российском искусствоведении анализируются рисунки, выполненные группой китайских художников для бумажных денег — китайских юаней третьего и четвертого поколений разного номинала.

Ключевые слова: рисунок на денежной купюре, китайский юань третьего и четвертого поколений, художники Ло Гуанлю, Дэн Шу, Хоу Иминь, Чжоу Линцзы, Чжэн Жуоци.

Zhao Peng

DEPICTIONS ON THE CHINESE YUAN OF THE THIRD AND THE FOURTH SERIES

The article presents an analysis of drawings created by a group of Chinese artists for paper money — the Chinese Yuan of the third and the fourth series of different denominations.

Keywords: depiction on a banknote, Chinese Yuan of the third and the fourth series, artists Luo Gongliu, Deng Shu, Hou Yimin, Zhou Linqing, Zhen Zhuozi.