

РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД В ТВОРЧЕСТВЕ КИТАЙСКОГО ХУДОЖНИКА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА СЮЙ БЭЙХУНА

Работа представлена кафедрой зарубежного искусства Санкт-Петербургского государственного академического Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.

Научный руководитель – доктор искусствоведения, профессор В. Б. Блэк

Статья посвящена жизни и творчеству выдающегося китайского художника Сюй Бэйхуна (1895–1953). Автор рассматривает его творчество в контексте развития китайского и европейского искусства первой половины XX в., а также определяет его роль в развитии реалистического метода в китайской живописи. Анализ некоторых произведений этого мастера выявляет особенности его творческого метода и художественного языка.

The article is devoted to the life and creative work of Xu Beihong (1895–1953), an outstanding Chinese painter. The author considers his works in the context of the Chinese and European art relative to the first half of the 20th century and also defines their role in the development of the realistic method in the Chinese painting. Analysis of some works of the master reveals peculiarities of his creative method and artistic language.

Двадцатый век в культуре Западной Европы ознаменовался расцветом множества различных художественных направлений, течений, объединенных различными эстетическими идеалами и ценностными предпочтениями, как продолжавшими традиции предыдущих исторических эпох, так и, напротив, подобно авангарду, отрицающими культурное наследие в надежде создать новую картину мира, новые художественные методы, подвергающие сомнению предшествующие культурные образцы как нефункциональные и нежизнеспособные.

Первые китайские художники, посетившие Западную Европу в конце XIX – начале XX в. имели возможность ознакомиться с импрессионизмом и постимпрессионизмом, занимавшими ведущее положение в художественной жизни Франции. Несмотря на то что классическая школа в живописи поддерживалась в основном в академических кругах, в среде художников-реформаторов царили совсем иные настроения. Сюй Бэйхун изучал живопись в Парижском Университете художников в 20-е гг. XX в., поэтому его манера письма значительно отличается от локальной традиции и художественного «почерка» китайских художников, сформировавшихся непосредственно в Китае.

Сюй Бэйхун – один из лучших художников-реалистов Китая XX в., основатель китайской реалистической школы. Он предложил способы применения реалистического метода в китайской традиционной живописи, считая, что необходимо изучать и перенимать положительный опыт западноевропейской живописи для привнесения в традиционное китайское искусство жизненных форм и ощущений современности. В 23 года художник выступил с докладом «Усовершенствование метода китайской классической живописи». В нем излагались революционные для того времени идеи реформирования классической китайской живописи. Сюй Бэйхун писал, что «с одной стороны, нужно сохранять традиционное искусство,

но с другой, – необходимо заимствовать лучшие традиции западноевропейской школы»¹. Он выбирал совершенно новые, нетрадиционные сюжеты и практиковал для их воплощения иную обработку формы в технике масляной живописи. Установление широких контактов между странами и культурные обмены способствовали выстраиванию диалогических отношений между художественными традициями разных стран.

Настоящее имя Сюй Бэйхуна – Шоукан, он родился в 19 июля 1895 г. в провинции Цзян Су, в уезде Исин, в селе Бинхэ. В 1919–1927 гг. он учился во Франции. В свой европейский период он много путешествовал. В творческой эволюции Сюй Бэйхуна восьмилетняя поездка в Европу сыграла большую роль. Когда художник вернулся в Китай, он предложил новую методику преподавания живописи в Университете Китая, основанную на традициях западноевропейской живописи. Таким образом, он становится основателем реалистической школы. В 1933 г. он организовал выездную выставку работ художников современной реалистической школы Китая, которая была представлена во Франции, Италии, Германии и России (в Москве и Санкт-Петербурге).

Источник творчества Сюй Бэйхуна – яркое переживание реальной жизни, язык эмоций и чувств. Его живописные работы разнообразны по тематике, но все они повествуют о мире и месте человека в этом мире. Художник восхищается любыми проявлениями жизни, в его картинах чувствуется любовь к простым людям и Родине.

Так, во время войны Сюй Бэйхун писал очень много, запечатлевая в своих работах, как в хрониках, историю военного времени. Например, работа «Конь около берега реки», была написана в 1926 г. (в это время в Китае было объявлено военное положение). На картине стоящий конь повернул голову и смотрит вдаль. Небо покрыто тучами, грустью и тревогой пронизано все вокруг. Это произведение было создано

Сюй Бэйхуном очень быстро, словно на одном дыхании. Центральный образ коня написан реалистично, в противоположность декоративному плоскому фону. Художник в этой работе применяет традиционную китайскую технику «воды и туши». В композиции умело использован прием контрастного сочетания пустого и заполненного пространства: в нижней части сосредоточено все изображение, а верхняя – остается свободной, наполненной светом и воздухом, что создает впечатление простора и глубины.

Работа «Цветущая Мей хуа» традиционна для китайского искусства, так как это классический сюжет в искусстве этой страны, и художники по-разному интерпретируют этот мотив. Сюй Бэйхун избегает нарочитых контрастов, его живопись построена на тонких отношениях и нюансах. С помощью мастерски скомпонованных ветвей дерева, по своей мощи контрастирующих с мелкими и нежными цветами, а также благодаря тонкой игре цвета, наполняющего его картину воздухом, художник творит удивительный по силе и чистоте образ.

Произведение «Лянь Хэн и пятьсот солдат» – одно из известных исторических полотен Сюй Бэйхуна. Он писал его в течение трех лет (1928–1930). Работа написана по мотивам книги известного китайского писателя Си Мацянь. Главное действующее лицо – император Лянь Хэн, который правил в стране Ци в 206 г. до н. э. Художник выбрал момент, когда Лянь Хэн прощается со своими людьми. Он уже знает, что не увидит более своих верных солдат. Его руки сложены и высоко подняты, его жест как бы говорит, что он любит своих приближенных и будет с ними до конца. Именно человеческие образы и характеры занимают главное место на этом полотне, пейзаж же служит фоном. Психологические характеристики чрезвычайно важны для художника: он акцентирует лица, руки, позы, особенности пластики. Все персонажи картины полны горечи расставания с любимым

правителем, перед нами разворачивается целый спектр эмоций и чувств: от слез и отчаяния до горького смирения. Все они делятся на две группы: одна, преимущественно мужская, полна движения и динамики, другая – где женщины, старики и дети – более пассивная и статичная. Лянь Хэн занимает центральное место в композиции. Он выделен среди остальных и пространственно (полоса света отделяет его от подданных), и цветовым акцентом (его одежда ярко-красных тонов), и пластически (его поза полна спокойного достоинства, чуждого суетливых эмоций). Сюй Бэйхун – мастер композиционного построения, его многофигурное полотно сохраняет целостность, не распадаясь на детали. Подобного синтетического единства художник добивается благодаря строгому цветовому и тонутому ритму, продуманному контрасту теплого и холодного, светлого и темного, ближнего и дальнего. В этой живописной работе чувствуется размах замысла: богатство и знатность, власть и сила не могут измерить благородства души.

В большинстве работ художника сочетаются традиционное для реализма внимание к деталям и целостное восприятие многообразия жизни и ее проявлений. Сюй Бэйхун полагал, что при всей важности натурной практики, художнику также нужно обращать внимание на «внутреннее видение» человека или предмета. Так при написании портрета важно не только сохранить внешнее сходство с моделью, но почувствовать и суметь передать характер человека. Мастер отмечал: «...когда сердце художника отвечает за его руки, он сможет написать хорошую картину»².

Сюй Бэйхун работал не только в жанре портрета и исторической картины, но также часто обращался к бытовому жанру и пейзажу. Например, в работе «Луна» воссоздана безмятежность летнего вечера: в небе мерцают звезды, на берегу озера отдыхают девушки. Художник изобразил спокойную и гармоничную лунную ночь вы-

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

разительным языком красок. Синие и зеленые тона объединяют тени деревьев, небо и озеро в одно целое, в одну ночную фантазию.

Искусство Сюй Бэйхуна проникнуто гуманистическими идеями, он фактически открыл новый век в современном китайском искусстве, и «привил» реализм традиционной живописи. Этот художник впитал лучшие традиции европейского реализма, он виртуозно владел рисунком и тщательной обработкой формы в технике масляной живописи. Он добился слияния лучших образцов европейской школы с традициями

китайской культуры. Именно с него начинается становление реалистического метода в живописи Китая.

Таким образом, в китайском искусстве первой половины XX в. мы видим синтезирование традиций китайской классической живописи и традиций реалистической школы западноевропейской живописи в той степени смешения и сближения двух различных, в чем-то антагонистических культур, которые бы позволили приблизиться к жизненным реалиям, требовавшим своего осмысления и отражения в истории искусства.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Чжан Юйин. Записки Сюй Бэйхуна. Чжанчжоу, 2001. С. 132.

² Год со дня смерти художника Сюй Бэйхуна // Искусство. 1954. № 9. С. 21.