ЛЮ ЦЗЫЮЙ

Аспирант кафедры «История искусства и гуманитарные науки» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: 47895574@qq.com

LIU ZIYU

Graduate student of the department «History of Art and Humanities» of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: 47895574@qq.com

СЮЙ БЭЙХУН В ИСТОРИИ КИТАЙСКОЙ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ И КИТАЙСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

XU BEIHONG'S INFLUENCE ON CHINESE ART EDUCATION AND HIS ARTISTIC ACHIEVEMENTS IN LANDSCAPE PAINTING

Сюй Бейхун (1895–1953) — знаменитый китайский художник и известный педагог художественного образования. Его имя стоит первым в списке людей, оказавших серьезное влияние на искусство Китая в прошлом столетии. Творчество Сюй Бэйхуна обширно и многопланово: он создал множество пейзажей и жанровых картин, написал большое количество исторических и мифологических картин маслом. Ему блестяще удавалась анималистическая живопись. Будучи родом из деревни, он сделал головокружительную карьеру, добился и славы и богатства.

Xu Beihong (1895–1953) was a famous Chinese artist and a well-known teacher of art education. His name is at the top of the list of people who have had a major impact on the art of China in the past century. Xu Beihon's creativity is vast and multi-dimensional: he created many landscapes and genre paintings, and painted a large number of historical and mythological oil paintings. He was brilliant at animalistic painting. As a native of the village, he made a break-neck career, achieved both fame and fortune.

Ключевые слова: китайская пейзажная живопись, традиция, новаторство, новая китайская живопись, учеба во Франции.
Keywords: Chinese landscape painting, tradition, innovation, new chinese painting, studied in France.

1. Роль Сюй Бэйхуна в обновлении китайского художественного образования

1.1. Начало творческого пути

Сюй Бэйхун родился 19 июля 1895 года в деревне Исин провинции Цзянсу на юге Китая в семье известного местного художника и уже в детстве получил первые уроки традиционной китайской живописи. В 1919 году он отправился учиться в парижскую академию изящных искусств, где учился у Франсуа Фламенга (1856–1923), который был блестящим мастером исторической жанровой живописи. Именно его художественная концепция и живописный стиль оказали огромное влияние на формирование стиля масляной живописи Сюй Бэйхуна, который спустя многие годы упорного труда сумел овладеть тонкой техникой европейской академической живописи.

В 1927 году 32-летний Сюй Бэйхун вернулся в Китай и посвятил себя отечественному художественному образованию. Одну за другой он занимает ответственные должности: декана факультета изящных искусств Шанхайского института искусств Нангуо, профессора художественного факультета Центрального университета в Нанкине, ректора художественного училища Пекинского университета и, наконец, становится ректором Пекинской академии искусств. После создания нового правительства в 1949 году Сюй Бэйхун стал ректором Центральной академии изящных искусств художеств и председателем Китайской ассоциации художников.

1.2. Работа по обновлению художественного образования в Китае

Когда в конце 19-го века силы династии Цин истощились и европейцам с американцами удалось проникнуть в Китай, стал очевиден разрыв, образовавшийся в культурном и цивилизационном развитии Запада и Востока. В результате этого открытия в Китае поднялась волна интереса к изучению военных, технических, научных, культурных до-

стижений Европы и Америки — в надежде таким образом модернизировать Китай. Жизнь и творчество Сюй Бэйхуна пришлись как раз на это время рубежа уходящего, 19-го, и начало нового, 20-го, века.

Сюй Бэйхун был известен как прекрасный художник-анималист, как выдающийся мастер, работавший в традиционном национальном жанре «цветы и птицы», как замечательный портретист и пейзажист. Но он искренне считал, что выход из сложившегося в Китае культурного тупика может быть найден только на пути интеграции традиционного китайского искусства с европейским.

Когда после восьмилетнего обучения во Франции Сюй Бэйхун вернулся в Китай, он был полон надежд, что ему удастся реализовать свой план возрождения родины с помощью искусства.

В 1929 году Сюй Бэйхун по рекомендации Цай Юаньпея (11.1.1868–5.3.1940) получает должность руководителя Художественного училища Пекинского университета. Анализируя социальную обстановку, учитывая сложные события времени, Сюй Бэйхун приходит к выводу, что китайская живопись оказалась в упадке по причине ее полной оторванности от реальной жизни и потребностей общества. Современное ему китайское изобразительное искусство превратилось, по его мнению, в род развлечения для узкого круга интеллектуальной элиты, совершенно утратив силу социального влияния. Художник считал, что для оживления китайской живописи необходимы реформы. Его новаторская идея заключалось в том, что китайскую живопись можно будет существенно обогатить, если она вберет в себя лучшие достижения европейской масляной живописи.

В Художественном училище Пекинского университета в то время особое внимание уделялось обучению традиционной китайской живописи гоухуа. И большая часть преподавателей и публики приняла в штыки художественные нововведения Сюй Бэйхуна. Однако он не побоялся пойти наперекор мнению большинства и принялся решительно проводить реформу образования. Сегодня, спустя почти сто лет, оглядываясь на художественные нововведения Сюй Бэйхуна того времени, мы должны признать, что эти реформы в корне изменили художественное образование в Китае и оказали влияние на несколько поколений художников.

Реформа Сюй Бэйхуна велась в двух направлениях: изменение методов преподавания и изменение художественного подхода.

1.2.1. Изменение методов преподавания

Традиционное обучение будущего художника в Китае происходило в доме или в мастерской художника-учителя. Оно начиналось с каллиграфии и копирования работ мастера и постепенно вводило обучаемого в большой мир искусства.

Заняв должность ректора Института Художеств при Пекинском университете, Сюй Бэйхун добился того, что студенты всех специальностей: гоухуа, живописи, скульптуры для формирования базовых навыков стали изучать рисунок и живопись. Эта модель обучения применяется и сегодня, как в Китае, так и в европейских странах. Но сто лет назад для Китая это было колоссальным новаторством. В то время многие приверженные старому стилю художники и консервативно настроенные преподаватели художественных заведений яростно критиковали реформаторскую деятельность Сюй Бэйхуна. Эти разногласия были столь непримиримыми, что Сюй Бэйхуну приходилось принимать оргмеры: так, он вынужден был даже уволить трех очень известных профессоров. Только после множества дебатов «о старом и новом китайском искусстве» художественный подход Сюй Бэйхуна стал постепенно утверждаться и развиваться.

Сюй Бэйхун включил такие предметы, как «рисунок» и «приемы передачи света и тени» в процесс обучения китайской гоухуа, что существенно улучшило техническое мастерство молодых художников. Это особенно заметно по сравнению с художественными методами традиционных китайских интеллектуалов удалившихся от мира в горные леса.

Жанровая живопись, в сравнении с традиционной, оказывалась более реалистической, более правдоподобной, и поэтому приобретала более острое социальное звучание, оказывалась способной воздействовать на социальную жизнь страны [4].

После 1949 года в Китае утвердилась концепция «служения искусства», направленная на поддержку новой социальной системы и изображение созидательной обстановки новой жизни. Молодое поколение учеников, воспитанных Сюй Бэйхуном, было научено анализировать и учитывать исторические обстоятельства, адекватно изображать социальную действительность.

1.2.2. Изменение художественного подхода

В Китае в течение двух тысячелетий инструментом для создания книг и картин была кисть, которая прекрасно подходит для изображения линий, и поэтому в китайской живописи гоухуа самым главным изобразительным приемом была и остается сама линия. В течение более чем тысячи лет китайских художников учили различать до 18 типов начертания линий, поэтому, когда китайские художники смотрят на предмет, они смотрят на линии, а не на объемы.

Кроме того, в китайской живописи всегда сначала рисуется передний план и лишь после этого, двигаясь от частного к целому, — дальняя перспектива. Но в масляной живописи сперва закрашивается фон и формируется перспектива, после этого прорисовывается передний план.

Реформа Сюй Бэйхуна обновила китайскую живопись, влив нее новые жизненные силы. В особенности это касается жанровой живописи: в сравнении с традиционной традиционной китайской живописью, эскиз более правдоподобен и наполнен большей жизненной энергией. Цвет тоже более приближен к реальности и оказывает более сильное воздействие, поэтому ретрограды того времени именовали реформаторскую гоухуа «живопись цветной тушью».

Осуществляя свою реформу, Сюй Бэйхун назначил в качестве руководителя одной из кафедр профессора Ци Байши — художника и резчика по дереву. Этот поступок Сюй Бэйхуна расстроил многих уважаемых профессоров, потому что в то время в художественных кругах Пекина повсеместным было следование традиционному придворному стилю династии Цинь, и среди них было много влиятельных дворян, а Ци Байши был выходцем из крестьян провинции Хунань, и предметом его картин служили насекомые и домашняя птица, что считалось неприличным в образованной среде. Однако Сюй Бэйхун активно поддерживал Ци Байши, что в конце концов привело к тому, что Ци Байши вошел в историю нового искусства Китая как создатель нового стиля.

Кроме реформы художественного образования внутри страны Сюй Бэйхун неустанно продвигал китайское искусство на международной арене. В те годы из-за многолетних войн и серьезных социальных потрясений китайское искусство было существенно ограничено в возможностях быть представленным на международном уровне. В 1934 году Сюй Бэйхун проводит выставки современной китайской живописи в Берлине, в Москве, в Ленинграде, пропагандируя актуальную китайскую живопись.

Рис. 1. Березовый лес. 1920 г., 25 × 19 см, масло. Музейная коллекция Сюй Бэйхун
Рис. 2. Дорога к храму Цзиминь. 1934 г., 68 × 78 см, масло. Музейная коллекция Сюй Бэйхун

Семь выставок было проведено во Франции, Бельгии, Германии, Италии, СССР; во многих музеях и университетах были созданы «четыре выставочных зала современного китайского изобразительного искусства» (1). Благодаря усилиям Сюй Бэйхуна, эти европейские туры познакомили весь мир с искусством китайской живописи и вызвали к ней интерес во многих странах.

2. Пейзажная живопись в творчестве Сюй Бэйхуна

Наряду с педагогической работой, Сюй Бэйхун продолжал создавать собственные художественные произведения, соединяя в своем искусстве технические возможности европейской масляной живописи и китайской гоухуа, а также используя концепции и идеи китайской гоухуа в масляной европейской живописи. В его пейзажной живописи можно выделить три основных этапа.

2.1. Первый этап творчества: от времени учебы во Франции до начала китайско-японской войны 1937 года

К числу его самых ранних работ относится пейзажная картина «Березовый лес (ил. 1), которая была создана в 1920-х годах во время пребывания Сюй Бэйхуна во Франции.

На переднем плане картины — три березы, на заднем ее плане — густые заросли. В верхнем левом углу виднеется очень яркое и красочное небо. Судя по манере письма и общему настроению, это очень живой эскиз. Работа построена, главным образом, на традиционных европейских методах живописи, с закрашенным коричневым цветом фона, который проглядывает между ветвями деревьев и сквозь мазки переднего плана. Теплые желто-зеленые тона и тени под деревьями передают атмосферу солнечной погоды. Мазки в меру упругие, с помощью цвета передаются такие эффекты, как тепло и холод. В этой ранней пейзажной работе Сюй Бэйхуна видно, что художник смог глубоко понять и освоить приемы европейского реализма. Общая атмосфера картины европейская, в ней отсутствуют следы традиционной китайской живописи.

В 1934 году Сюй Бэйхуном была создана работа «Дорога к храму Цзиминь» (ил. 2). В этом произведении отчетливо можно видеть, что пейзажное творчество Сюй Бэйхуна достигло этапа зрелости. Обычный китайский храм изображен Сюй Бэйхуном очень поэтично. Картина выполнена в технике пятен и контрастов.

В центре картины изображено дерево, освещенное солнцем и окрашенное им в золотой цвет. Деревья слева находятся в тени и кажутся темно-зелеными. Вдалеке виднеется белая крыша храма, освещенная солнцем, образующая глубокий контраст с глубоким синим небом. Вся картина спокойная, красочная, контрастная. Рисуя реалистичный пейзаж, художник умело привносит в картину свои эмоции.

Рис. 3. Гималайская панорама. 1940 г, 37 × 93.5 см, масло. Частная коллекция

2.2. Второй этап: работа Сюй Бэйхуна в Индии

В 1940 году Сюй Бэйхун создал большое количество пейзажей, находясь в Индии: там, согласно его письму друзьям, было создано более ста картин, включая картины маслом, гоухуа, эскизы и зарисовки.

До поездки в Индию Сюй Бэйхун в 1939 году в течение девяти месяцев жил в Сингапуре, участвуя в благотворительных выставках-продажах. В ноябре того же года по приглашению известного индийского поэта Рабиндраната Тагора Сюй Бэйхун отправился на корабле из Сингапура в Индию, в Международный университет Калькутты с целью прочитать серию лекций. Спасаясь от жары, из Калькутты Сюй Бэйхун отправился в Дарджилинг в Восточной Индии, где можно наблюдать величавую красоту Гималаев. В течение 1940 года Сюй Бэйхун написал здесь много эскизов и сделал множество набросков, а также создал живописную картину «Гималайская панорама» (ил. 3), которая стала характерной работой этого периода. На этой картине изображена вторая по высоте вершина Гималаев гора Чогори. Для этой картины Сюй Бэйхун избрал горизонтальную ориентацию композиции, что дало возможность показать весь величественный размах горы Чогори. Графически картина насыщена слоями: на переднем плане нежно-зеленый лес, справа, извиваясь, дугой тянется горная дорога, соединяясь в среднем плане с внезапно возникающей каменной вершиной. Освещеенная вершина, наклоняясь, краснеет тееплыми тонами, постройки и деревья у подножия горы добавляют изображению дыхание жизни. Чтобы отделить средний план и перспективу, художник использовал темно-синий цвет, размытые тени горы; на дальнем плане тянутся снежные горы, вперемежку высокие и низкие, величественные и мощные. Вершина Чогори слева выглядит лилово-красной, романтичной и загадочной при свете солнца. Эта пейзажная работа, выполненная в реалистической манере, наполнена в то же время сокровенным смыслом китайской традиционной пейзажной «живописи идей»: изображение вечных льдов заснеженных вершин, исполненных мистическими чарами изменчивости, усиливает эмоциональное воздействие картины [1].

Сюй Бэйхун не любил использовать круговые штрихи — горные пики, леса, которые мы видим, изображены квадратными штрихами.

Интересна судьба этой картины. В 1942 году после японского вторжения в Китай война продвинулась вглубь страны. Многие крупноформатные картины Сюй Бэйхуна оказалось невозможно эвакуировать,

и они были спрятаны в сухом колодце. И только после окончания войны эти работы смогли вновь увидеть свет.

2.3. Третий этап: пейзажные масляные работы, выполненные в Чунцин

Эскизы и работы этого периода не столь пронизаны национальными мотивами, как наблюдалось ранее в его живописи гоухуа: художник стремится к чисто пейзажному изображению.

Из работ этого периода сохранилась картина «Дерево Гинго билоба» (ил. 4), которая сейчас хранится в Мемориальном музее Сюй Бэйхуна. В центре композиции — старое ветвистое дерево с могучим стволом и зеленой листвой, создающей тень и прохладу. На переднем плане с помощью скребка изображены тонкие ветки, сквозь листья которых просвечивает яркое голубое небо и белые облака; в правой части картины виднеется деревянная крыша одного из домов города Чунцина. Этот дом на картине Сюй Бэйхун выполнил в чрезвычайно обобщенной технике: на картине даже просматривается структура холста и эскизный рисунок, многие места даже не закрашены. В результате подобного изображения возникает необходимый художнику эффект: проглядывающий холст имитирует текстуру дерева деревянной крыши.

Этот метод выявления фона обычно используется в классической европейской масляной живописи. В левой нижней части картины с высоты птичьего полета просматривается фигура женщины в длинном красном платье, являющей собой очарование восточной женской красоты. Автор использует контраст между старым гинго деревом с пышной листвой, старым деревянным домом и молодой красавицей, чтобы показать очарование жизни. В этой картине, изображающей жизнь в Чунцине, Сюй Бэйхун остается верен реалистическому искусству,

Рис. 4. Дерево Гинго билоба. 1943 г., 101 × 88 см, масло. Музейная коллекция Сюй Бэйхун

приверженцем которого он всегда был. Картина Сюй Бэйхуна изображает краткие моменты спокойной жизни в горном Чунцине, куда во время войны с Японией временно переместилась столица страны.

3. Художественный стиль Сюй Бэйхуна и пределы его выразительных возможностей

3.1. Художественный стиль Сюй Бэйхуна

Сюй Бэйхун, принадлежавший к первому поколению китайских художников, писавших маслом, создал множество работ, как в стиле европейской живописи, так и в стиле китайской гоухуа, в которых гармонично соединял черты китайского и европейского искусства. Его любимым стилем был реализм. Он всегда ратовал за то, чтобы все элементы формы в его произведениях: композиция, свет и цвет — были тщательно проработаны, чтобы помочь выявить внутреннее содержание самих картин.

В 1947 году Сюй Бэйхун опубликовал статью под названием «Современные проблемы китайского искусства», вновь акцентируя внимание на тщательной подготовке эскиза, выступая против бездумного подражания традиции, заявляя, что «художники должны иметь тот же дух истины, что и ученые»: Сюй Бэйхун считал себя преемником древней китайской живописной традиции «подражания Творцу» (отношение к природе как к учителю), но подчеркивал, что художники всегда должны искать истину, исследовать жизнь, что искусство — это единение истинного и прекрасного [2] .

3.2. Пределы выразительных возможностей стиля Сюй Бэйхуна

Время учебы Сюй Бэйхуна во Франции было тем временем, когда в европейскую художественную жизнь ворвалось современное искусство, и на авансцене искусства возникли, конкурируя между собой, различные течения, такие как постимпрессионизм, фовизм, футуризм, дадаизм и их разные ответвления. В это время начинающему художнику посчастливилось встретить Паскаля Даньян-Бувре (Pascal Dagnan-Bouveret, 1852–1929) и пройти у него обучение. Даньян-Бувре посоветовал Сюй Бэйхуну не гнаться за модными художественными течениями, не стремиться к мимолетному успеху. Художественное мышление Даяна оказало на Сюй Бэйхуна большое влияние, удержав его от следования различным модернистским течениям [3].

Но не только советы Даньян-Бувре сыграли важную роль в судьбе Сюй Бэйхуна. Сюй Бэйхун и по собственным эстетическим предпочтениям не только не интересовался модернистским искусством, но даже отвергал его. Он считал, что современное ему искусство не является сущностной формой искусства, а лишь отражает индивидуальные искания отдельных художников. В 1929 году Сюй Бэйхун выступил с работами «Жертва увлечения», «Непонимание жертв увлечения» и др., где явно выступил за реализм, оппонируя искусству Сезанна, Матисса, Пикассо и других. Одной из причин того, почему европейское модернистское искусство не заявляло о себе в Китае вплоть до 1980-х годов, было, в том числе, и то, что в течение более чем двух десятилетий Сюй Бэйхун возглавлял Китайскую академию изящных искусств, и его художественные взгляды повлияли не на одно поколение студентов.

Таким образом, личные предпочтения и личные особенности художественного мировоззрения Сюй Бэйхуна, его отказ от европейского современного искусства привели к тому, что в Китае не получили развития модные течения современного искусства. Гуан Лян, известный художник того же поколения, что и Сюй Бэйхун, критически отзывался о Сюй Бэйхуне, возлагая на него ответственность за то, что в китайской масляной живописи в целом сложился определенный крен в сторону реализма. Гуан Лян, как представляется, слишком категорично полагал, что Сюй Бэйхун не осознал в должной мере значения импрессионизма в истории развития мировой живописи, хотя и получил блестящее образование во Франции у великих мастеров [4].

На самом же деле Сюй Бэйхун всегда ратовал за то, чтобы европейский реализм помогал развитию искусства Китая, сообразуясь с китайской социальной реальностью, — как более приспособленный к отражению достижений эпохи. Этот художественный стиль как нельзя лучше подходил развивающемуся китайскому социалистическому обществу, в котором он сформировал вместе с революционным реализмом, пропагандируемым новым правительством, главное направление в искусстве того времени, которое высоко ценится в Китае и по сей день [5].

Примечания:

1. 邵晓峰《中国现代美术策展史上的奇迹 徐悲鸿欧洲巡展 (1933–1934)》. — 15 p. // Шао Сяофэн. Чудо в истории китайского современного искусства кураторская выставка Европейская выставка Сюй Бэйхуна (1933–1934). С. 15. URL: http://www.doc88.com/p-7466381550266.html (дата обращения: 28.05.2020).

Список литературы:

1. 徐悲鸿《喜马拉雅山全景》Xu Beihong, «Panorama of the Himalayas» // Сюй Бэйхун, «Панорама Гималаев» 2018–06–13. — URL: https://news.artron.net/1528856841/n1006529.html (дата обращения: 28.05.2020).

2. 艾中信. 徐悲鸿颜九. 上海：上海任敏美树竹班她. 1981. — 165 p.

Ai Zhongxin. Xu Beihong yan jiu. (Research on Xu Beihong). — Shanghai: Shanghai ren min mei shu chu ban she (Shanghai People's Art Press), 1981. — 165 p. // Ай Чжунсинь. Исследование Сюй Бэйхуна. — Шанхай, Шанхайская Народная художественная пресса, 1981. — 165 с.

3. *Ma, William H.* Xu Beihong (1895–1953). The Routledge Encyclopedia of Modernism. Published 09/05/2016. DOI: 10.4324/9781135000356-REM532-1. — URL: https://www.rem.routledge.com/articles/xu-beihong-1895-1953 (дата обращения: 28.05.2020).

4. "关良的好，好在像孩子画的那样" 国画大观 2018-08-01

«Good Guan Liang, good as the child painted". Chinese painting Grand View. 2018-08-01 // «Гуан Лян. Хорошо. Хорошо как детский рисунок». Обзор китайской живописи. 2018-08-01. — URL: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUyNTcxNDI5NA==&mid=2247483865&idx=1&sn=841b09da94a3a0b7f43643a2a789d514&chksm=fa1897c0cd6f1ed672315996547940a900ba0437b4233605dfc908de3a0e0d54d1b826306813&mpshare=1&scene=1&srcid=&sharer_sharetime=1582726060437&sharer_shareid=eb3c4ca91eda5db943c2f47c3fb9c188&exportkey=Ad3J2InUw6TFyDCwpaDM%2FYI%3D&pass_ticket=LmxTXhqH6ymhwqwhLjCSdfqTvHIe3g6SGDmYLIrK0km8p09aLCOX8bhjPN5F7vH1#rd (дата обращения: 28.05.2020).

5. *Lin Qi.* Xu Beihong's artistic legacy lives on in new book. China Daily: 2019-09-17. 08:32. — URL: https://www.chinadaily.com.cn/a/201909/17/WS5d80299ca310cf3e3556bcbe_1.html (дата обращения: 28.05.2020).