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

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕЙЗАЖ — СОВРЕМЕННАЯ ЖИВОПИСЬ. ДИН ФАН

PERSONIFIED LANDSCAPE — MODERN PAINTING. DING FANG

Г-н Дин Фан (1956 — по наст. время) является известным китайским художником-живописцем, педагогом изобразительного искусства. Он был деканом академии искусств народного университета Китая, докторантом, членом ассоциации художников Китая, почетным академиком академии Калара в Италии и исследователем института Амброхью в Италии. Он был знаменосцем в движении «Модное искусство 1985», которое оказало значительное влияние на процесс модернизации китайского изобразительного искусства. Его творения были представлены в нескольких сериях, начиная с ранних серий «Меч в форме воли», «Город», «К вере» и в последние годы — «Гора». Его работы обладают сильным выразительным характером, сочетают субъективное сознание и интуитивные чувства, усиливают чувство формы, художественное напряжение. Картины тяжелые, в них композиционная новизна, насыщенный цвет, эмоциональная тусклость и одиночество. Картина в нереалистичном пространстве передает духовную заботу художника о человеке и его размышлении о жизни, привносит в картину чувство ответственности перед народом, несет в себе взгляд на ценности жизни и духовное отношение к критике реальности, придает картине глубокую духовную высоту.

Mr. Ding Fang (1956 — up to now) is a renowned Chinese painter, visual arts teacher. He was the dean of the Academy of Arts of the People's University of China, a member of the Chinese Artists Association, an honorary academician of the Calara Academy of Fine Arts in Italy, and a researcher at the Ambroghu Institute in Italy. He was the main character in the «Fashion Art movement in 1985», which had a significant impact on the modernization of Chinese fine art. He created a series of works, such as «The sword in the form of will», «City», «To faith» and «Mountain». All these works are strongly expressive, combine subjective consciousness and intuitive feelings, strengthen the sense of form and the artistic tension. The paintings have grand shape novel composition and rich colors, and the mood of the works is dim and lonely. The artist expressed his thinking about the destiny of mankind through his works, and showed his critical attitude towards reality, which gave the works a deep spiritual height.

Ключевые слова: китайская пейзажная живопись, модернист, экспрессивный стиль, модное искусство, 1985.
Keywords: Chinese landscape painting, Modernist, Expressive, Fashion Art movement in 1985.

1. Художественная концепция г-на Дин Фана

В середине восьмидесятых годов г-н Дин Фан стал одним из представителей модного изобразительного искусства 1985 года с сериями «Лес» и «Город». После 1990-х годов его серия «Трагическая сила» и другие работы углубляются в значение отпечатка и существования человеческой цивилизации в исторической культуре, исследуют духовную веру и историческую печаль через опустошение руин и перестройку текста, демонстрируя в картине философское предложение о святости и небытии, возвышенности и тяжести. В то время, когда люди заняты погоней за материей, такое истязание души имеет смысл лишь в эпоху бодрствования. Он сказал: «Воссоздать творение жизни в форме искусства» [1]. Он наделил свое искусство человеческими чертами, и процесс создания произведения — это процесс построения жизни. Работа Дин Фана стала важным флюгером в области искусства того времени.

Рис. 1. Меч в форме воли. 80 × 90 см, масло, холст, 1980. Частная коллекция

Рис. 2. Меч в форме воли. 197 × 176 см, масло, холст, 1987. Частная коллекция

В течение многих лет художественного исследования г-на Дин Фана, его художественная концепция была выражена в следующих областях.

1) Размышление о реальности, поиск прорыва в дилемме.

Г-н Дин Фан родился в начале времен Нового Китая, в юности он испытал три года стихийных бедствий в Китае и десять лет культурной революции, это был самый хаотичный период в истории Нового Китая. Вплоть до реформ и открытий дилемма Китая и встреча западной цивилизации принесли ему большой идеологический шок.

В работе начала 1980-х годов «Меч в форме воли» (рис. 1) демпинговая, сильно подавленная атмосфера была сформирована неравномерными геометрическими формами, смешанными с земляным красным, желтым и смешанным твердым черным цветами, как ветхое задыхающееся ржавое железо. В нижней правой части экрана форма трех острых мечей играет роль опорной структуры. Через сжатие нагрузки выше объема острый меч имеет возможность прорыва. Круглый свет в нижней и средней частях дает намек на надежду. Художник использует эту невыносимую тяжесть подавления и острое изображение меча, стремящегося к прорыву, для резкого контраста. Ледяная картина, отражающая характерные признаки подавленного и унылого китайского общества того времени, олицетворяет созерцание реальности, стремление к свободе и имеет героическую окраску.

Тема «Меч в форме воли» (рис. 2) неоднократно повторялась в творчестве художника. В одноименной серии 1987 года все более конкретизировано: рука и тело Меча как будто выкованы из стали, они очень прочны; мышцы рук выступают как символ силы. Три острых меча пересекаются в центре, а жесткое стальное туловище может порезать две огромные раны. В настоящее время картина сильно изменилась, внешняя подавляющая среда утихла, а сила воли стала предметом картины. Эта нерушимая воля, похоже, может проникнуть сквозь все препятствия; трещины указывают на то, что стресс и дилемма иногда происходят из самого себя. Поскольку времена меняются, дилемма каждого периода различна, поэтому необходимость прорыва тоже не одинакова. Но чтобы прорваться, нужно иметь меч воли для борьбы с внешним миром, либо со старым. Как внешние, так и внутренние дилеммы требуют решительного мужества, чтобы сделать прорыв, но, с точки зрения художника, они имеют трагическую эротику.

Рис. 3. Город. 60 × 72.5 см, масло, холст, 1986. Частная коллекция

Серия «Меч в форме воли» Дин Фана состоит из десяти картин, каждая из которых имеет такую же прочную форму, как и скульптура, символизирующая сопротивление реальной судьбе. Это чувство героизма придает картине бесконечное, глубоко потрясающее художественное напряжение.

2) Размышления о существовании человека.

Ценность индивидуальной жизни полностью игнорируется из-за коллективного фанатического поклонения, которое прошло слишком долго. Когда времени было достаточно, из-за внимания к судьбе человека и размышлений о ценности человеческого существования, художник создал серию «Город».

Эта тема продолжалась более 20 лет в творческой жизни художника. Серия «Город», в стиле руин, интерпретирует ограниченную жизнь человека и бесконечность летоисчисления. Пережив нашествие Ветров и Песков, люди перестали существовать, как прежде, коллекти-

вы прекратили свое существование, и когда-то славная сила исчезла в течение многих лет Крещения. Как сказано в притчах Библии, «Род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки» [2]. Это еще одна интерпретация художником культа фанатичного китайского лидерства, что находит свой отклик с изображением руин некогда великолепного дворца.

Рис. 4. Древняя столица разбитых снов. 59.7 × 69.5 см, масло, холст, 1987. Частная коллекция

В 1986 году в серии «Город» (рис. 3) художник изображает развалины разрушенного древнего города с одинокими улицами. На закате стены леса выглядят золотисто-желтыми и символизируют великолепие. Одинокий путник ходит по улицам в этой мертвой грусти и тишине. Картина написана толстыми слоями красок, грубыми перипетиями, а аура голов персонажей олицетворяет образ мудрецов. Древние стены своим видом намекают на то, что все это когда-то было цивилизацией с блестящим существованием, а остатки пятнистых обрушенных стен раскрывают глубинные страдания истории. Судьба города — это судьба этнической группы, а также судьба человечества. Этот процесс жизни, маленький и скромный в вечном времени, похож на песчинку, подхваченную ветром, которая в конечном итоге исчезает.

Тема судьбы также была выражена художником в одноименной серии «Город», в работе, написанной в 1987 году, — «Древняя столица разбитых снов» (рис. 4). Старинный замок, изображенный на картине, когда-то был столицей и олицетворял высокий уровень цивилизации и процветания. Теперь остался только сломанный скелет, в котором сто тысяч дыр. Картина исполнена в золотисто-желтых тонах, и разрушенный скелет на таком фоне вызывает бесконечную меланхолию. Художник использует густую масляную краску для укладки мазков не только для формирования чувства толщины, но и потому, что грубые мазки также придают чувство мечты и времени.

В этой серии, наполненной жизненными впечатлениями, автор приносит печаль и отчаяние прямо в сердце зрителя, ведь когда мы

сталкиваемся с бессмертием, оно приносит нам новое мышление и познание жизни.

3) Стремление к национальной душе.

Каждый художник, познавая родную страну, наполнен безграничными эмоциями. Г-н Дин Фан, глядя на страдания своего народа, пишет серию «Лесная земля», в которой демонстрирует ощущение природы и дарит сверхъестественную духовную силу, которая демонстрирует дух борьбы людей на этой земле против тяжелой жизни. Китай всегда был сложной страной, в которой борьба и усилия людей в реальности, — это непреклонное духовное стремление нации. Г-н Дин Фанг изображает лесную землю, показывая изначальную движущую силу в жизни.

В картине из своей серии «лесных работ» 1987 года «Душа плато» (рис. 5) он изобразил символический образ земли на северо-западном лесном плато Китая. Эта земля полна страданий, борьбы, печали и беспомощности. Лес и река на картине имеют диагональную композицию, простирающуюся вдаль. Лесные земли под водой омывают реки и скалистые овраги. Темные облака катятся по небу, а синий и фиолетовый тона погружают нас в мрачную и горькую атмосферу. Несколько штрихов белого цвета в воздухе еще больше добавляют жути в атмосферу. На переднем плане лес под высоким холмом превращается в тело, борющееся с природой и судьбой. Эта скульптурная форма вдохновлена скульптурой грота в Китае. Мускулистое тело содержит внутреннюю скрытую силу. Грубые линии, текстура и тяжелые цвета делают изображение твердым и сильным. Река, изображенная автором, окрашена в красный цвет, как кровь, символизируя страдания. Первоначально бесплодные лесные высоты на фоне красной реки еще глубже горели и опустошались. Люди, живущие на этом холме, из поколения в поколение борются. Художник воспевал эти непреклонные

Рис. 5. Душа плато. 88 × 143 см, масло, холст, 1987. Частная коллекция

Рис. 6. Великая земля. 100 × 126 см, масло, холст, 1993–1994. Частная коллекция

Рис. 7. К вере. 150 × 180 см, масло, холст, 1988–1989. Частная коллекция

души состраданием, как лес, хоть и низменный и смиренный, но излучающий золотое сияние на солнце.

Его работа 1993 года «Великая земля» (рис. 6) еще более усиливает чувство тяжести Земли, демонстрируя упорство и возвышенность человека перед природой. Вся картина вращается вокруг скрученной земли, оврагов и скал. Грубые и тяжелые штрихи придают земле величественный импульс. На склоне переднего плана насыпаются слои лесного грунта, как заброшенный старинный замок, опустошенный и мертвый. На небе были темные облака, и показался намек на красный свет. Вся картина, словно сожженная ядерной войной, полна ветхости и печали. Художник использовал это зрелище, чтобы отразить тяжесть выживания, которую люди пережили, наполненную растерянностью и конденсацией между небом и землей.

В этих работах художник использует символ леса, чтобы выразить внутреннее чувство жизненной силы и оду непреклонной душе.

4) Восприятие столкновения китайской и западной культур с культурным наследием.

После создания Нового Китая, после более чем 30-летнего политического движения, традиционные ценности, поддерживающие социальную стабильность, были полностью уничтожены, а новая система ценностей еще не была создана, и люди поклонялись лидерам, как идолам спасения всего человечества. После реформ китайцы увидели систему западной цивилизации и передовую культуру, многие интеллектуалы начали изучать и познавать корни западной цивилизации, надеясь использовать западную цивилизацию, чтобы изменить глупое

состояние Китая. Столкнувшись с противоречивыми конфликтами в формировании китайской и западной культур, многим художникам пришлось задуматься.

Рис. 8. Символ. 48 × 63 см, масло, холст, 1994. Частная коллекция

В 1988 году художник создал серию «К вере» (рис. 7). В то время старая китайская система ценностей рухнула, и общество было в хаосе, что и было использовано для спасения Китая. Западная демократия и цивилизация, построенная на искупительном духе Христа, искала путь к спасению на западе, чтобы стать точкой зрения, выражаемой художниками. Иисус и крест — общие темы в западной живописи. Автор не изобразил изящество классицизма, а изобразил его в символической манере. Все изображения персонажей размыты, и отношения между ними можно различить через динамику. Расплывчатый образ ослабляет национальный характер Иисуса, и Спаситель не ограничен какой-либо одной расой или нацией. Метафорически это образ вселенского Спасителя. Картина находится на темном фоне, предвещая темноту общества и насущную потребность в свете. Слева от картины церковь превращается в острое изображение пьедестала, образующего барьер. Сюжетные фигуры окрашены грубыми мазками, густыми красками, с тяжелым чувством страданий. Спасение мира за счет себя — это образ великой скорби и сострадания. В китайском обществе, чтобы выжить и сохранить себя, люди привыкли использовать изгнание или калечить других. Таким образом, автор использовал образ Иисуса и креста, чтобы выразить потребность в универсальных ценностях в Китае. Эта универсальная ценность, которая полностью отходит от китайской концепции того времени, приносит свет в Китай, как в темную ночь. К сожалению, эта идея была лишь личным желанием художника, и на этой тяжелой и все еще горькой почве в Китае она не может найти письмо о спасении.

В другой серии «Символ» (рис. 8) каллиграфия, представляющая китайскую культуру, и крест, представляющий дух запада, создают резкий контраст. Китайская культура придерживается даосской доктри-

ны, уделяя особое внимание интерпретации отношений мира в черно-белом контрасте. Первое слово — «пьяный», а оно в китайской культуре имеет особое значение. Это слово представляет собой состояние после пьянства — туманное, двусмысленное, а также представляет собой человеческий мир в Китае, не более и не менее. Эта гладкая светская концепция не имеет четких ценностей и не стремится к абсолютной истине. Черные линии каллиграфии кажутся абстрактными и простыми на западе, но в китайском понимании изменение толщины линий каллиграфии, скорость в процессе написания и различные эффекты, которые появляются на бумаге, представляют китайскую эстетику, ценности и весь духовный мир; они полностью отражают внутреннее психическое состояние. А крест — это духовное представление запада — окровавленное, олицетворяющее возвышенное искупление самопожертвования, призванное Богом к покаянию грешников, ищущих и отдающих. Духовное царство в разных областях и в разных направлениях оказало сильное влияние на культуру, искусство и жизнь в целом. Белый цвет за крестом на картине, как луч света, приносит надежду. По всей мрачной картине видны следы пролитой крови, а крест был поднят, чтобы стать эталоном для искупления мира.

Серия «К вере» и серия «Символ», исследуемая художником, отражают высокую социальную ответственность художника, с точки зрения веры и духовности, чтобы исследовать, как изменить общество и сделать мир лучше.

2. Художественность в работе

В течение многих лет г-н Дин Фан создавал отличительный художественный стиль. Художественная особенность его произведений, в основном, заключается в следующем.

1) Современность в работах.

В композиционном аспекте произведения полностью отделены от привычных композиционных приемов, отсутствуют симметрия, равновесие, линии золотого сечения, объем. Линии в картине художник использует современными способами композиции. В экспрессионизме можно увидеть, как художник опирается на экспрессионизм, символизм и другие формы западного современного искусства, заменяя повествовательный и образный характер предыдущих картин, подчеркивая эмоциональное выражение картины.

2) Стремление к вере в работе.

Стремление к духовной вере — еще одна важная черта художника, как взгляд на национальный дух, так и на наследие христианской веры, которая олицетворяет гуманистическую заботу автора, пробуждение жизни и возвышение духа искупления. Труды Дин Фана, хотя и наполнены горечью и тяжелой печалью, в них заложен дух надежды и спасения. Художник использует образ страдания, чтобы вызвать стремление к хорошей жизни, и эта мысль о страдании, которая исходит из размышлений художника о дилемме реальности, ищет прорыв в глубине души, как и его работа «Меч в форме воли». Он понимал, что человек не может спасти себя и, тем более, не может освободиться от трудностей эпохи, поэтому он сочетал героизм с сознанием божества и использовал трагическую форму, чтобы призвать Бога к спасению и избавить человека от путаницы и беды. Он сказал: «Лишившись желания чистого эго, невидимая рука божества удерживает этого добровольного слепого меня, делая его более реальным и богатым в новом проявлении» [3].

3) Символизм в творчестве.

Разнообразие сцен в произведениях Дин Фана впечатляет: будь то одинокий ходок, идущий в руинах, или извивающееся тело в лесу, — сильно шокируют и берут за душу. Цвет в картине и скульптурная форма символизируют глубокий опыт и размышления автора о реальном мире, придавая ему особый смысл. Этот образ передает сильную субъективную окраску, с деформацией и преувеличением, чтобы привести зрителя в состояние задумчивости. Когда язык не может точно описать реальные чувства или не может сказать слова из-за внешних ограничений, символизм может вдохновить читателя на другой уровень. Таким образом, мы можем прочесть много изречений из работы Дин Фана, а также заставить зрителя почувствовать, что художнику горько и он запутался.

Заключение

Дин Фан был чрезвычайно сдержанным художником и редко участвовал в общественной деятельности. В нынешнем бунтарском, насмешливом, плавающем состоянии искусства, Дин Фан, вдали от суеты и стремительности общества, выбрал тяжелый предмет с чувством исторических перипетий в качестве выразительной темы, создание которой продолжалось более 20 лет. Его художественные взгляды и духовные

идеи были прекрасно объяснены в его работах, и благодаря этим работам он стал уникальным и влиятельным художником в области пейзажной живописи в Китае после 1980-х годов.

Список литературы:

1. URL: https://baike.baidu.com/item/丁方/13482901?fr=aladdin#2 (дата обращения: 10.03.2020).

2. Коллекция картин Дин Фана. 1994. — С. 96.

3. Вращение. Нанкин Цин Хэ галерея искусств, декабрь 2007 г. — С. 30.

4. Дисплей: «Красная бригада», «Первый дилижанс», Нанкинский институт искусств, август 1987 г.

5. «К будущему» китайский художественный музей. Сычуаньский народный издательский дом, сентябрь 1987.