ЛУ ФЭЙ

Аспирант Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова.
Преподаватель колледжа Чжаоцина провинции Гуандуна
e-mail: luxiaopang77@gmail.com

С.Л. АРИСТОВА

Кандидат искусствоведения, доцент МГХПА им. С.Г. Строганова. Кафедра истории искусства и гуманитарных наук
e-mail: muhaboyka@yandex.ru

LU FEI

Post-graduate student of the Stroganov Academy (MGHPA). Teacher at Zhaoqing College, Guangdong Province
e-mail: luxiaopang77@gmail.com

S.L. ARISTOVA

Candidate of art, associate professor of the Stroganov Academy (MGHPA). Department of art history and humanities
e-mail: muhaboyka@yandex.ru

ПОРТРЕТНЫЙ ЖАНР В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКА МАО ЯНЬ

PORTRAIT GENRE IN THE WORK OF THE ARTIST MAO YAN

Мао Янь всегда был устремлен к концептуальной портретной живописи. Чрезвычайная проработанность техники в произведениях Мао Яня проистекает из острой чувствительности автора, глубокого интереса к каждому человеку, внутреннему миру души. Эта грань его таланта является основой творчества художника. Тщательная прорисовка создает визуальный образ, в котором сливаются форма и дух. Это воплощение портретного искусства, которое стремится быть совершенным. Концепция и стиль Мао Яня сформировались в середине 1990-х годов и представляют новую высоту развития китайской реалистической живописи.

Mao Yan has always used the concept of portrait painting to show people to appreciate. The extreme tendency of technicism in the works comes from the author's complex sensibility, which is the basis of the painter's creation. The meticulous depiction shows the state of the fusion of image and expression, which is the perfect embodiment of the tendency in portrait art. Mao Yan's concept and style appeared in the mid-1990s, representing the new height of Chinese realistic painting.

Ключевые слова: Китай, Мао Янь, портрет, концептуальная живопись.
Keywords: China, Mao Yan, portrait, conceptual painting.

Мао Янь родился в Сянтане, провинция Хунань, поступил на факультет масляной живописи Центрального института изобразительных искусств в Пекине в 1987 году, где и осваивал техники масляной живописи. Сейчас он проживает в Нанкине, где преподает на факультете масляной живописи Нанкинского университета изобразительных искусств и является членом совета Китайского общества масляной живописи. Он является одним из самых талантливых художников в современном Китае. Ли Сяньтин, известный китайский искусствовед, однажды сказал: «Работы Мао Яня ни в коей мере не уступают шедеврам из коллекции любого музея в Европе» [1].

Творческие поиски Мао Яня в жанре портрета

Ранние работы Мао Яня были созданы в стиле академического реализма. Тогда он был принят во вторую мастерскую Центрального института изобразительных искусств в 1987 году и прошел обучение в традициях советской школы реалистической живописи. От студентов требовалось овладеть основными приемами реалистической живописи и классическим выразительным языком реализма, одновременно изучая традиционную китайскую эстетику. Эта концепция обучения прослеживается в работах Мао Яня.

В первые годы обучения в университете Мао Янь был погружен в изучение классических работ таких мастеров, как Гойя и Дюрер, глубоко изучая традиционные приемы масляной живописи Запада. Это можно увидеть в портретах «Девушка с синим шарфом» (ил. 1) и в «Модели в красном». Затем в 1980-е годы, как и большинство молодых художни-

Рис. 1. Девушка с синим шарфом. 1989

Рис. 2. Городская молодежь. 1991

Рис. 3. Портрет Сяошань. 1992

ков в то время, Мао Янь погрузился в изучение современного. Благодаря глубокому знакомству с различными техниками исполнения произведения живописи, он начинает применять разнообразные техники художественного выражения, постепенно формируя свой собственный уникальный язык живописи. И уже картина Мао Яня 1991 года «Городская молодежь» (ил. 2) показывает, что он окончательно утвердился в своих художественных убеждениях и творческих идеях.

С развитием современного китайского искусства Мао Янь испытывает в своем творчестве его непосредственное влияние, особенно в своих более поздних портретах, написанных в середине — конце 1990-х годов. Однако самое важное воздействие на уникальный стиль живописи Мао Яня оказал его учитель Чао Гэ, работавший Центральном институте изобразительных искусств. Работы Чао Гэ выражают дух современности, который глубоко раскрывает внутренний дух и сильные конфликты людей, обладают уникальной психологической силой и духовным напряжением, а также обращают внимание зрителя на развитие человеческой культуры. После систематического обучения традиционным техникам живописи произведения Мао Яня стали более зрелыми, отражая высокий уровень его художественного мастерства, и убедительно подчеркивая его уникальный художественный стиль.

Его знаменитые работы — «Портрет Сяошань» (ил. 3), «Молодой человек в ожидании» и т.д. В основном, в работах автор применяет перспективу с переменой высоты угла зрения, из-за этого создается

ощущение, что голова модели кажется непропорциональной, когда зрители находятся на очень близком расстоянии. Стоя лицом к лицу с героем портрета Мао Янь, вы чувствуете некоторое тонкое соприкосновение ваших чувств и ощущение взгляда изображенного художником человека. Этот «взгляд вниз» так реален, что представление художника о состоянии жизни и психологии персонажей очень достоверны и обжигающе остро переданы художником.

После середины 1990-х Мао Янь изменил манеру построения композиции, обращая взгляд изображаемого на портрете вдаль, он надеялся передать этим ощущение мира несколько иначе. Кажется, что персонаж художника словно входит в виртуальное пространство. При создании серии произведений «Острая черная роза» (ил. 4), «Черная роза или танец памяти» он использует особые приемы для передачи своих идеи в живописи. Герои портретов продолжают стоять перед зрителем, но возникает момент, когда действие картины внезапно прекращается, вызывая чувство беспокойства и гротескности образа. Эти работы загадочны и резки, как и сочетание в них элементов реалистической живописи и модернизма.

В 2000 году Мао Янь начал создавать самую продолжительную серию своих портретов «Томас»: «Томас: портрет № 5» (ил. 5), «Томас: портрет № 26», «Томас: портрет — воспоминание первое» (ил. 6). Эти работы были исполнены в течение 11 лет и посвящены его другу. Мао Янь

Рис. 4. Острая черная роза. 1996

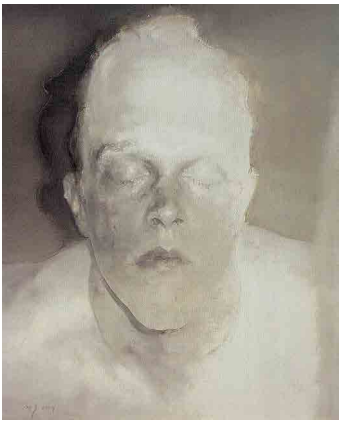

Рис. 5. Томас: портрет. 2004

Рис. 6. Томас: портрет — воспоминание первое. 2008

представил зрителю новую манеру построения перспективы. Эти произведения прямолинейны, имеют сильную субъективную трактовку, герой изображен без одежды, с закрытыми глазами и размытыми чертами лица, вплоть до неоднозначной гендерной принадлежности героя произведения. Картина находится в состоянии, которое кажется бессмысленным: изображение может обрываться на плечах, зритель не видит всей картины, лишь центральное изображение. Автор много работал, чтобы создание портрета стало необычным, исполненным сокрытых смыслов и символов творчеством. С технической точки зрения Мао Янь использовал формы китайской живописи, чтобы создать ощущение хаоса, в котором все цвета и текстуры, казалось, могут потечь. Мао Янь ослабляет все следы расы, культуры, характера, пола и эмоций с помощью совершенно блеклой, нейтральной техники выражения, которая должна впечатлить аудиторию изображением такого человека «без привычного содержания, без определенности смысла».

Цветовая гамма этой серии картин сознательно приглушена, создавая таинственную атмосферу, она очень близка к монохромной живописи; кроме того, тонкие мазки Мао Яня делают переходы между похожими цветами очень насыщенными, а также придают изображению эффект «незафиксированности и иллюзорности», который ведет к ощущению странного чувства одиночества героя портрета.

Как и в теории Ролана Барта о «нулевой степени письма», все содержания удалены, так что произведения чисты в истинном смысле. Поэтому такая картина становится очень чистой, и любое объяснение и объяснение портретной модели становятся уже подтекстом. Сам Мао Янь говорил: «Я надеюсь, что каждый уголок и каждая часть моей картины полны выразительности» [2]. В настоящее время работы Мао Яня больше не являются простым портретом, художник поднялся до следующего уровня: наблюдения и выражения природы человеческой природы.

Размышляя о серии «Томас», можно сделать выводы о развитии творчества Мао Яня: во-первых, в процессе долгой работы над серией «Томаса» он сформировал уникальные смыслы-символы своей живописи. Во-вторых, в этом процессе Мао Янь не сильно изменил свои техники рисования, из-за чего кажется, что он постоянно переосмысливает и самого себя.

Всегда существовало заблуждение, что Мао Янь стремится продемонстрировать свой творческий метод. Но для Мао Яня его техники

рисования стали лишь основой и не должны использоваться в качестве основного ориентира. Важно то, что применение этих техник дает простор для открытия нового понимания — видений смыслов, что и является настоящей целью. Мао Янь говорил, что все части картины, все штрихи должны быть выразительными. Цвет должен быть простым и насыщенным, чтобы получившийся образ мог быть чрезвычайно эффектным при изображении, а эффект такого портрета недостижим для других. [3]

Мао Янь считает, что «сдержанность» — самая важная вещь в искусстве [4]. Она может вызывать ощутимую силу локально, но в течение длительного времени необходимо что-то постоянное, уверенное, сбалансированное. Не стоит спешить, бежать за так называемым «чувством художественного удовлетворения». Точно так же, как понимание рамок не останавливает полет мысли, оно прививает знание азов, лишь овладев которыми художник может начать творить в свободной манере. Любой художник, добившийся успехов в изучении средств художественной выразительности, знает, что высший уровень живописи заключается в том, чтобы в картине не осталось ни одного лишнего мазка. Именно потому «сдержанность» действительно может вывести искусство на новую высоту.

В современном мире искусства простор для развития реалистической живописи намного меньше, чем у художественной инсталляции или акционизма. Мао Янь упорно стоит на своем, защищая классический дух, который пусть и сливается с современным искусством, но всегда сохраняет определенную дистанцию, которая является пространством для его поисков. Мао Янь более чем уверен в авторской силе своего творчества. Его концепции и идеи очевидно становятся все более и более ясными в обретении движения его как художника. На раннем этапе творчества он ощущал многие вещи благодаря интуиции. В отличие от многих художников, работающих в технике масла, которых в Китае большинство, Мао Янь является одним из немногих художников, всеобъемлюще внедривших дух новаторства в свое творчество, его работы становятся все более и более четкими, каждый штрих выглядит уместным на его холсте, хотя, похоже, ему не нравится касаться тематики социальных проблем в своем творчестве, но во многих смыслах он нашел свою тему и свой путь.

Основной жанр творчества Мао Яня — это портрет, но в его понимании «портрет» обладает особым значением. Художник использует контуры и движения изображения и персонажа, чтобы создать «пор-

трет-в-обществе», который передает характеристики эпохи персонажа. На первый взгляд, изменения в живописном исполнении и композиции фактически передают общность и психические состояния человека в рамках реализма, в рамках самобытного языка Мао Яня и его художественной концепции творчества. Масляная живопись Мао Яна характерна тем, что автор ослабляет внешние особенности формы, деконструирует и реорганизует объект и постоянно находит художественные символы, которые соответствуют его собственным личным чувствам, делая понимание жизни и созерцание мира важнейшей духовной свободой художника.

Примечания:

1. *Ли Сяошань.* Упорство Мао Яня // Мэйшу Гуаньча. 2005 (10). С. 117.

2. *Youku Видео.* «Новое видение. Мао Янь». 2011г. №329. — URL: https://v.qq.com/x/page/b05474neqox.html?spm=a2h0k.11417342.soresults.dtitle (дата обращения:16.08.2019).

3. *Мао Ян.* Мао Ян читает: настоящий гений - это вера // Искусство и богатство. — 2018 (2). URL: https://m.sohu.com/a/229746703_171229 (дата обращения: 27.04.2019)

4. *Лю Зичао.* Мао Ян: Художники не работают на продажу. // Наньфан женву чжоукан. — 2010 (23). — С.77.

Список литературы:

1. *Хань Дун.* Мао Янь — человек-противоречие // Сяньдай ишу. — 2002 (4). — С. 44.

2. *Хэ Дофэн.* Техника есть мышление // Чжунго юхуа. — 2005 (5). — С. 1–4.

3. *Чао Гэ.* Бытие вечного духа и природа живописи // Чжунго юхуа. — 2002 (2). — С. 1–4.

4. *Хан Цзянь.* Между реальностью и внутренним — новое изобразительное искусство. — Чанчунь: Цзилинь мэйшу чубаньшэ, 2000. — С. 169–181.

5. *Лю Чунь.* История китайской масляной живописи. — Пекин: Чжунго циннянь чубаньшэ, 2005. — С. 462.

6. *У Цзяли.* Краткий анализ развития и современного состояния масляной живописи провинции Хунань. — Юньнань ишу сюэюань. 2013. Магистерская диссертация.

7. *Люй Пэн, И Дань.* История искусства Китая после 1979 г. — Пекин: Циньнянь чубаньшэ, 2011. — С. 374.

8. *Ли Сяошань.* Упорство Мао Яня // Мэйшу Гуаньча. — 2005 (10). — С. 117.