ЛЮ ЦЗЫЮЙ

Аспирант кафедры «Истории искусства и гуманитарных наук» 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

ПЕЙЗАЖ В ТВОРЧЕСТВЕ ЛИНЬ ФЭНМЯНЯ: ОТ ТРАДИЦИИ К НОВАТОРСТВУ В ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ НОВОГО КИТАЯ

LANDSCAPE IN THE WORKS OF LIN FENGMYAN: FROM TRADITION TO INNOVATION IN LANDSCAPE PAINTING IN NEW CHINA

Линь Фэнмянь (1900–1991) — известный китайский художник и педагог. Первый ректор китайской Национальной академии искусств, многие годы лично преподававший, Линь Фэнмянь воспитал целую плеяду талантливых художников, известных как в Китае, так и во всем мире. В своем творчестве Линь Фэнмянь первым из китайских художников сумел соединить традиционное китайское и современное западное искусство, создав совершенно новый стиль в китайской живописи, оказавший влияние на дальнейшее развитие китайского искусства в целом.

Lin Fengmian (1900–1991) is a famous Chinese artist and teacher. The first rector of the Chinese National Academy of Arts, who personally taught for many years, Lin Fengmyan brought up a galaxy of talented artists known both in China and around the world. In his work, Lin Fengmyan was the first among Chinese artists who managed to combine traditional Chinese and contemporary Western art, creating a completely new style in Chinese painting, which influenced the further development of Chinese art as a whole.

Ключевые слова: китайская пейзажная живопись, традиция, новаторство, учился во Франции.
Keywords: Chinese landscape painter, tradition, innovation, studied in France.

1. Обучение в Европе

Ровесник 20 века, Линь Фэнмянь родился в местечке Мэйсянь провинции Гуандун в семье потомственных каменотесов. Еще в детстве он пристрастился к рисованию.

В возрасте 19 лет Линь Фэнмянь оказался в Европе, где увлеченно обучался европейскому художественному мастерству – сначала во Франции, а потом в Германии.

Во Франции его учителями стали Юбер Йенсес (H . Yancesse) — в дижонской художественной школе [1], и Фернан Кормон — в Парижской Национальной академии изящных искусств — оба, скорее, представители реалистического искусства, нежели апологеты новейших художественных течений времени. Но самого Линь Фэнмяня привлекали творческая манера таких мастеров, как Сезанн, Моне, Пикассо, Матисс.

Определяющим для дальнейшей творческой судьбы Линь Фэнмяня стал совет его учителя, Ю.Йенсеса, обратить внимание на сокровища его родной китайской национальной культуры, с достоинствами которой молодой художник не был тогда еще знаком. Линь Фэнмянь начинает посещать парижский Национальный музей восточных искусств и Национальный музей керамики: ханьские цветные кирпичи, танская цветная керамика, расписной фарфор поражают и захватывают его воображение. Происходит удивительное приобщение-возвращение к родным истокам.

В 1925 году молодой художник принимает участие в работе Парижской выставки декоративного искусства [2],представив свыше 40 работ, которые находят благосклонный прием у публики и вызывают положительные отзывы в прессе.

В этот период основной темой его творчества является человек. Увлеченный экспрессионистическими и импрессионистическими выразительными возможностями, в своих ранних работах он обнаруживает очевидное влияние на него Пикассо и Сезанна. Персонажи его картин детально не прорисовываются, а изображаются грубыми, отчетливыми мазками.

Рис. 1. Человек, 45 х 68 см, масло, холст. 1930. Частная коллекция

Рис. 2. Целозия, 66 х 66 см, гуашь на бумаге. 1935. Собрание Шанхайской ассоциации художников

Так, полотно «Человек» (рис. 1) хранит странные настроения художника, картина полна символизма в духе Пикассо. Поверхность земли и природа выделены крупными цветными мазками.

В другой его ранней работе, «Целозия» (рис. 2), очевидно влияние другого его кумира — Сезанна. Здесь крупным планом изображены два цветка целозии — соцветия и листья прорисованы контурно, красные и темно-зеленые краски ярко выделяются на черном фоне. Центр картины заполнен выразительными разноразмерными мазками.

Заметим, что такого увлечения западным модернизмом не испытал, к примеру, Сюй Бейхун, также обучавшийся в Европе в те же годы, однако сохранивший верность реализму. Но Линь Фэнмянь считал нужным не только перенять достижения европейского реализма, он хотел привнести в китайское искусство дух модернизма, и вместе с ним — западные идеи свободы творчества. Художник еще не знал, что скоро ему придется столкнуться с активным неприятием его воззрений.

2. Возвращение в Китай

В 1926 году власти Китайской республики, в лице одного из прозападных его чиновников — Цай Юаньпея, пригласили его возгла-

вить художественную школу Бэйпина [3], и Линь Фэнмянь вернулся на родину.

Молодой, полный планов Линь Фэнмянь увлекся идеей приобщить учащихся школы, а через их творчество и более широкие массы населения к дорогим ему идеям. К преподаванию в школе Линь Фэнмянь привлекает таких разных специалистов, как французского художника Андре Клодо, который вел курс масляной живописи, и никому тогда не известного сельского художника Ци Байши. Это должно было, по замыслу директора школы, обеспечить соединение лучших достижений европейской и китайской культур.

Развернутая им бурная преподавательская и организационная деятельность привела к открытию уже в мае следующего 1927 года грандиозной выставки из 3000 экспонатов масляной живописи, гохуа, скульптуры, гравюры. Эта выставка должна была стать крупнейшей и наиболее полной художественной выставкой в истории Китая.

Особенностью ее, по замыслу устроителей, было то, что представленные работы не делились на выполненные в классическом китайском духе и на выполненные в западной манере — все они предлагались к просмотру как единая, проникнутая единым духом выставка.

К сожалению, отрицательное отношение ряда правительственных чиновников к новаторским идеям Линь Фэнмяня привели к срыву выставки.

В 1928 году Цай Юаньпэй, основавший Национальную академию искусств в Ханчжоу, вновь пригласил Линь Фэнмяня — не только к преподаванию в ней в качестве профессора, но и как ее первого ректора. Предложенная Линь Фэнмянем концепция обучения в Академии — внедрить западное искусство, систематизировать национальное, объединив западное и китайское, создать современное искусство — казалась вполне реалистичной. И, действительно, за время своего пребывания на посту ректора Национальной академии искусств Лин Фэнмянь подготовил группу выдающихся студентов, среди которых Чжао Уцзи и Чжу Дэцюнь, уехавшие позднее в Париж, ставшие академиками Французской академии изящных искусств, получившие мировую известность, Ли Кэжань и Дун Сивень, которые потом преподавали в Центральной академии изящных искусств в Пекине, У Гуаньчжун (1919—2010), который преподавал в академии изящных искусств Университета Цинхуа, Су Тяньцы (1922–2006), который преподавал в академии изящных искусств в Нан-

кине. Все они впитали художественные идеи Линь Фэнмяня и посвятили своё творчество объединению западного и китайского искусства.

Однако происходившие в стране политические процессы, болезненно обсуждавшийся принципиальный вопрос — «искусство для искусства» или «искусство для человека» — сводили на нет все усилия Линь Фэнмяня.

В 1937 году Национальная академия искусств Ханчжоу переехала на юго-запад страны и была объединена с художественной школой Бэйпина. Линь Фэнмянь, физически и морально истощенный, был уволен с должности ректора. Он вернулся к своему основному занятию, работе художника, и продолжил любимое занятие. Линь Фэнмянь обратился к западным тенденциям современного искусства — импрессионизму, фовизму, кубизму, расшатывая с их помощью казавшиеся нерушимыми устои китайской традиционной живописи кистью и чернилами, пытаясь вписать современное западное искусство в традиционное китайское.

С середины 1930-х годов Линь Фэнмянем было написано большое количество картин и, в частности, пейзажей. Сочетая европейскую традицию пейзажной живописи с китайской, он упорно искал новый путь для китайской живописи. Однако его работы, опередившие свое время, соединившие Запад и Восток, оказались вне рамок китайского мейнстрима и не получили широкого признания.

3. Художественный мир Линь Фэнмяня

Ситуация не изменилась и после победы Китайской народной республики в 1949 году: руководство страны для утверждения нового общественного строя, нового образа жизни людей обратилось к идеям реалистического искусства. Модернистские взгляды Линь Фэнмяня кардинально расходились со взглядами нового руководства. Более того, в течение нескольких последующих десятков лет художник подвергался давлению и гонениям со стороны правительства.

В середине 1950-х годов Линь Фэнмянь, тогда еще вице-председатель Шанхайской ассоциации художников, проводит персональные выставки в Шанхае, Пекине и Гонконге. Этот этап его жизни и творчества знаменуется жизнерадостным ощущением жизни, черно-белые тона сменяются яркими красками. Этот этап можно считать расцветом пейзажной живописи художника. В этот период он создает много осенних пейзажей. Такие сюжеты, как осенний берег, горные деревни,

камыши, лотосовые пруды часто встречаются в его работах этих лет. Именно тогда были созданы его работы, главной темой которых стала ослепительная осенняя красота природы. Композиция этих работ отличалась от картин прошлых лет, на первый план стали выступать цвет и свет — сформировался характерный отличительный стиль пейзажной живописи Линь Фэнмяня.

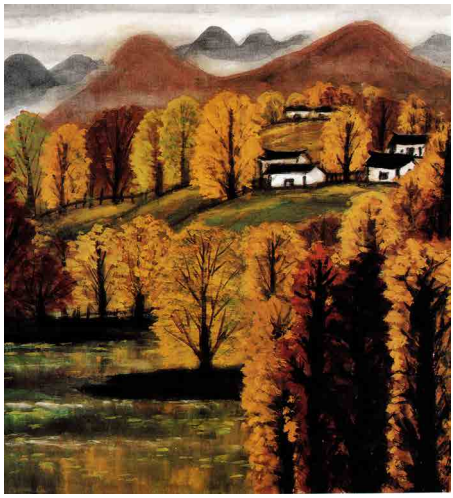

Рис. 3. Осень, 68 х 68 см, гуашь на бумаге. 1955. Собрание Шанхайской ассоциации художников

Так, на картине «Осень» (рис. 3) изображена береговая кромка водной глади после прошумевшего дождя. Золотая и багряная листва наполняет картину яркими красками. В правой части ее изображен густой осенний лес, который занимает до четверти пространства полотна. В левой части картины — водная гладь, усыпанная желтыми, зелеными и белыми пятнами ряски. В центре — деревенские хижины, черные крыши и белые стены, которые едва заметны на фоне золотого леса. Все вместе представляет собой мирный сельский пейзаж. Вдали виднеются горы — красного и ультрамаринового цвета, между которыми лежит густой туман. Картина написана в ярких, интенсивных, контрастных цветах. Черные массивные столбы деревьев ярко выделяются на фоне золотистой, охровой и багряной листвы. Все это передает радостное ощущение, которое охватывает природу после дождя.

Китайские живописцы очень часто обращаются к изображению цветов лотоса, традиционно символизирующих чистоту и непорочность. Линь Фэнмянь, много лет проживший на берегу озера Сиху в Ханчжоу, славящегося особой красотой этих цветов, также отдал дань этой традиции, написав в этот период множество пейзажей с лотосами. Однако нельзя не заметить, что цветы, изображенные художником, заметно отличаются от традиционного их изображения. Так, в китайской традиции принято изображать один или два цветка лотоса и сопрово-

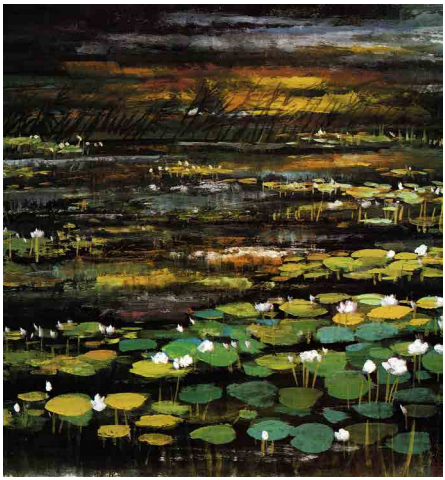

Рис. 4. Цветной пруд с лотосами, 68 х 68 см, гуашь на бумаге, 1956. Собрание Шанхайской ассоциации художников

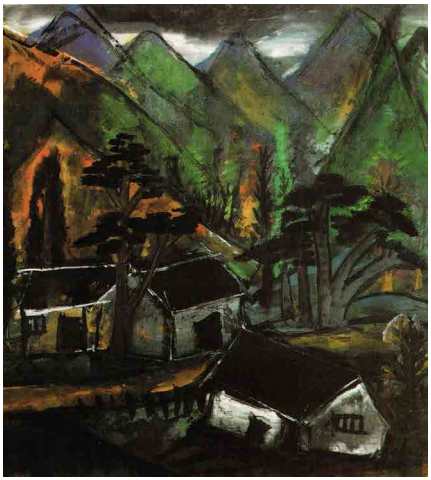

Рис. 5. Въезд в деревню, 60 х 68 см, гуашь на бумаге. 1980. Частная коллекция

ждать их китайской каллиграфией, передающей мысли художника. А, например, на картине «Цветной пруд с лотосами» Линь Фэнмяня (рис. 4) можно видеть целый пруд цветущих лотосов. Такая картина не нуждается в сопровождающем разъяснении — она сама по себе будто излучает дух свободы. Кажется, что художник приглашает зрителя на берег озера.

В традиционной китайской живописи воду передают, оставляя бумагу чистой, но Линь Фэнмянь пишет воду черным цветом, который усиливает белизну лотоса. Более того, Линь Фэнмянь наносит черную краску на всё полотно, что напоминает использование грунта в европейской масляной живописи, затем изображает темно-зеленые и желтые листья и только затем в его картине появляются белые лотосы. Пространство картины словно имеет разные семантические уровни: вдалеке колышутся тростниковые заросли, за облака заходит солнце. Художник использует методы европейской масляной живописи, но в целом произведение пронизывает дух китайской традиции. И листья лотосов, и сами бутоны цветов художник изображает несколькими простыми штрихами, передавая свое настроение восхищения природой. Черный фон и желто-зеленые листья, белые цветы лотоса, насыщенные цвета вечернего пейзажа передают умиротворенную атмосферу тайны. Воспоминания

художника о времени, проведенном на озере Сиху, отражаются в его пейзажах, написанных им по памяти.

4. Последний период творчества

В годы китайской культурной революции художнику, чтобы избежать грозивших ему серьезных опасностей, пришлось уничтожить большое количество своих работ.

В 1977 году художник смог, наконец, переехать в Гонконг. После долгих лет преследований и мучений, оставшийся в одиночестве, Лин Фэнмянь зарабатывал на жизнь продажей картин. Художник в этот период по памяти восстанавливает многое из того, что было уничтожено им. И хотя материальное положение художника было удручающим, его работы этого периода более масштабны и впечатляющи, для них характерна мощная подача, обилие крупных штрихов, ярко выраженное чувство свободы; пейзажные работы этого периода геометричны, художник использует только простые цвета, четкие линии. Цвет стал более насыщенным, художник более не использует плавные, едва заметные переходы цвета, а наоборот, строит изображения на основе резкого контраста красок.

Картина «Въезд в деревню» (рис. 5) подтверждает эти наблюдения. Дома и горные вершины на картине изображены в виде геометрических фигур, для противопоставления используются красный и зеленый. Горы, фон за деревьями, дорога выделены красным цветом, словно сцена подсвечена прожектором. Горные вершины намеренно выделены черной линией. Во всем сокровенный замысел автора произведения. Поздние работы мастера более структурны, художественный образ возникает из фантастического сочетания точек и линий.

Художнику посчастливилось дожить до признания своего творчества и мировой славы. 21 сентября 1979 года в Музее Чернуши в Париже состоялась персональная выставка живописи Линь Фэнмяня, которую открыл мэр Парижа, будущий президент Франции Жак Ширак. Выставка пользовалась большим успехом, а художник получил заслуженное признание.

Идеи и взгляды Линь Фэнмянь в его творческой и общественной деятельности всегда были связаны с внутренним чувством свободы мастера, его особым взглядом на мир и предназначение художника в мире. Они опередили свое время и оказали большое влияние на формирование современного китайского искусства.

Примечания:

1. École nationale supérieure d'art de Dijon. — URL: https://ensa-dijon.fr (дата обращения: 23.02.2020).

2. International Exposition of Modern Industrial and Decorative Arts.

3. Бэйпин: между 1911 и 1949 годами так назывался нынешний Пекин.

Список литературы:

1. URL: https://www.christies.com/features/Lin-Fengmian-10-things-to-know-about-his-art-and-life-9843-1.aspx (дата обращения: 23.02.2020).

2. URL: http://www.chinaonlinemuseum.com/painting-lin-fengmian.php (дата обращения: 23.02.2020).

3. URL: https://www.linfengmian.net/ (дата обращения: 23.02.2020).

4. URL: https://www.nytimes.com/2007/05/23/arts/23iht-seno.1.5839946.html (дата обращения: 23.02.2020).

Литература о Линь Фэнмяне:

1. Resurrecting the Lost Paintings of Lin Fengmian (1900–1991) // Oriental Art, Vol. 50, № 5. — URL: https://www.academia.edu/16468441/Resurrecting_the_Lost_Paintings_of_Lin_Fengmian_1900-1991_

2. *Wen C. Fong.* Between Two Cultures: Late Nineteenth- and Twentieth-Century Chinese Paintings from the Robert H. Ellsworth Collection in The Metropolitan Museum of Art. — New York: Metropolitan Museum of Art, 2001. 286 p.

Каталоги:

1. Colours of East and West: Paintings by Lin Fengmian/ — URL: https://aaa.org.hk/en/collection/search/library/colours-of-east-and-west-paintings-by-lin-fengmian (дата обращения: 23.02.2020).

Произведения Линь Фэнмяня:

1. Lin Fengmian: A Letter to China's Artistic Community (1927). — URL: http://shengproject.com/curatorial-projects/shanghai-modern/shanghai-modern-documents/lin-fengmian-a-letter-to.html (дата обращения: 23.02.2020).