ЛИ БИНЬ

Факультет изобразительных искусств Педагогического университета Внутренней Монголии (г. Хох-Хот)
e-mail: am_xiaofei110@163.com

LI BIN

The lecturer at the Faculty of Fine Arts in Inner Mongolia Normal University
e-mail: am_xiaofei110@163.com

РЕАЛИЗМ В СКУЛЬПТУРЕ СУНЬ ЦЗЯБИНЯ

REALISM IN THE ART OF SUN JIABING

Данная статья является попыткой анализа части работ Сунь Цзябиня, выполненных в стиле реализма, и описывает творческий путь скульптора. На протяжении многих отрезков жизни Сунь Цзябинь неизменно следовал концепции реализма в искусстве и использовал методы реализма в своем творчестве, создав в разное время множество выдающихся произведений искусства и тем самым продемонстрировав жизнеспособность реализма в китайском искусстве.

This article is an attempt to analyse a part of Sun Jiabing's artistic heritage, which belong to realistic art, it is also detailing Sun Jiabin's artistic career. Throughout different periods of his life, Sun Jiabing showed his commitment to realistic art, using different realistic techniques in his artwork. Sun Jiabing managed to create multiple outstanding pieces of art, demonstrating the vitality of realistic art in China.

Ключевые слова: Сунь Цзябинь, реализм, язык скульптуры, композиция, эмоциональные ощущения.
Keywords: Sun Jiabing, realism, the artistic language of sculpture, composition, emotional sensations.

Сунь Цзябинь родился в 1941 г. в г. Харбин, провинция Хэйлунцзян. В 1958 г. он поступил в лицей при Институте изобразительных искусств им. Лу Синя, факультет скульптуры которого с отличием закончил в 1966 г. После того господин Сунь не переставал заниматься творческой и педагогической практикой, став одним из выдающихся просветителей и скульпторов, получивших образование уже в послереволюционном Китае. Сунь Цзябинь в своем творчестве на протяжении всей жизни следовал лекалам реализма, темы его произведений при этом оставались чрезвычайно разнообразными. В своем творческом стиле Сунь Цзябинь неизменно стремился к развитию. Осознавая искренний пафос творческого труда, обладая блестящим личным мастерством, техникой и эстетическим вкусом, Сунь Цзябинь создал целый ряд произведений, привлекших внимание мировой общественности и оказавших большое влияние на искусство скульптуры в целом. Среди его произведений есть как масштабные работы, что будут, подобно нерушимым утесам, стоять, открытые ветрам, так и менее крупная станковая скульптура, неоднократно получавшая признание и премии в ходе различных выставок по всей стране. Очень многие крупные работы Сунь Цзябиня сейчас находятся в мемориальных комплексах и музеях, где и выставляются.

В 1967 г., за год до окончания университета, 26-летний Сунь Цзябин проявил себя, приняв участие в создании стоящего ныне на площади Чжуншань в Шэньяне монумента «Вечная слава идеям Мао Цзэдуна». Им был спроектирован центральный элемент композиции — 10-метровая статуя председателя Мао, голову которой он изготовил лично. Среди всех изображений Мао Цзэдуна в китайской скульптуре эта считается одной из классических. Эта работа принесла Сунь Цзябину известность, последующие его работы также были связаны с Мао Цзэдуном.

Впоследствии он был приглашен для совместной с рядом других выдающихся скульпторов работы над статуей Мао Цзэдуна для его мавзолея. В качестве итогового варианта был утвержден проект, в котором активно использовались наработки Сунь Цзябина по сидячей статуе Мао Цзэдуна от 1971 г.

9 сентября 1976 г. Мао Цзэдун, великий вождь китайского народа, скончался в Пекине. По воле китайского народа, дабы увековечить его память, был сооружен величественный мавзолей. В те времена при посещении мавзолея было необходимо вежливо поклониться статуе Мао

Рис. 1. Мао Цзэдун, 1970 г.

Рис. 2. Сидячая статуя Мао Цзэдуна 1976 г. Мавзолей Мао Цзэдуна. “ Статуя Мао Цзэдуна, 1971 г.

Цзэдуна. Сунь Цзябинь был одним из четырех скульпторов, участвовавших в создании скульптуры председателя Мао для Мавзолея.

По словам самого Сунь Цзябина, его творчество началось с изображения Мао Цзэдуна. Начиная с первой его работы в 1967 г., когда он впервые привлек к себе широкое внимание, вплоть до создания скульптур для мавзолея Мао, ему удалось утвердить свое место среди китайских скульпторов. Это позволило Сунь Цзябину поверить в себя и более активно погрузиться в творчество, создавая множество выдающихся произведений.

В 1978 г., когда вместе с началом политики реформ и открытости подули ветры перемен, страна после 10 лет культурной революции находилась в бедственном положении. Китай начал развивать экономику и открываться миру, вместе с этим западная культура и искусство хлынули в страну. Китайские деятели искусства также начали переосмыслять прошлое, произошло изменение прежде единых методов и форм искусства. Волна интереса к модернизму и постмодернизму прокатилась по всему Китаю, творчество различных художников и скульпторов наполнилось прежде невиданными стилями.

В какой-то мере это повлияло и на Сунь Цзябина, хотя он так и не отказался от реализма как лейтмотива своего творчества. Особенностью реализма является то, что, помимо достоверного объективного изображения вещей, он открывает зрителю их внутренние духовные качества. Это распространенная особенность реалистического искусства,

и с этой точки зрения реализм обладает потенциалом художественного отражения действительности, которого нет больше ни у одного другого стиля. Такое изображение требует от художника необычайного понимания и погружения в предмет. По словам самого Сунь Цзябина, «лишь объединив рациональный анализ и чувственно-эмоциональное восприятие, мы можем субъективно воссоздать изображаемое» ССЫЛКА?. В этот период, несмотря на то, что Сунь Цзябин включает в свое творчество некоторые элементы модернизма, в целом в его работах реалистические черты становятся еще отчетливее.

В мае 1981 г. в скоропостижно скончалась Сун Цинлин, бывшая председатель КНР. Чтобы увековечить память «великой матери», партийный комитет и правительство г. Шанхая обратились в ЦК с просьбой переименовать шанхайское Международное общественное кладбище в «Мемориальное кладбище им. председателя Сун Цинлин» и установить у ее могилы статую из белого мрамора. А уже в июле 1982 г. администрация г. Шанхая опубликовала заявление, согласно которому проект памятника авторства Сунь Цзябина получил высочайшее одобрение наравне с еще несколькими проектами, которые были признаны выдающимися. Было решено сформировать коллектив из нескольких скульпторов, которые будут совместно работать над этим проектом. В него вошли Чжан Дэди (в то время — профессор Центрального института изобразительных искусств), Го Цисян (в то время — декан факультета скульптуры Сычуаньского университета изобразительных искусств, профессор), Сунь Цзябин (тогда — преподаватель Института изобразительных искусств им. Лу Синя), Чжан Жунькай (профессор Центрального института изобразительных искусств), Цзэн Луфу (член Шанхайской скульптурной мастерской Юаньлинь). Художественным консультантом выступил г-н Лю Кайцю, главой — г-жа Чжан Дэди, а г-н Го Цисян — ее заместителем.

При выборе образа было решено остановиться на облике Сун Цинлин 60-х годов, который удалось восстановить по архивным протокольным фотографиям ее визита на Шри-Ланку. Последующий предварительный эскиз и полноразмерный глиняный эскиз изготавливались художниками полностью в соответствии с этим образом. «Портрет Сун Цинлин» изобразил ее как великую женщину, преисполненную материнской любви к народу, духом и ценностями гуманизма, в годы войны с японскими милитаристами, сделавшую все, чтобы помочь своей родине.

Рис. 3. Портрет Сун Цинлин, 1984 г.

Рис. 4. Чувство волны, 1994 г.

Касательно непосредственно творческого процесса — Сунь Цзябинь также отвечал за изготовлении головы статуи. С помощью своего реалистического видения, «рационального анализа и эмоционально- чувственного восприятия» ССЫЛКА? ему удалось воссоздать композицию, передающую невероятное портретное сходство.

Помимо этого, авторы использовали выразительный язык китайской скульптуры, вплетя в него некоторые дополнительные приемы. Так, при работе над головой была специально выделена доля лобной кости и визуально уменьшены брови. Глаза были слегка увеличены относительно оригинала, как бы слегка сдвигая голову назад. Поскольку все эти изменения были выполнены с чувством меры и эстетического вкуса, они не нарушали, а лишь усиливали восприятие скульптуры. Авторы сделали множество попыток создать узор на одежде, остановившись на линейном орнаменте, подобном тому, что встречается в наскальных фресках китайских пещер. Это позволило приблизить изображение к идеалу.

После завершения работ данная скульптура получила однозначные положительные отзывы. Признанный мастер скульптуры Лю Кайцю говорил: «Если рассматривать это произведение как портретную скульптуру, она чрезвычайно удачно» ССЫЛКА?. В 2009 г. эта скульптура на Всекитайском смотре искусства, посвященном 60-летию основания КНР, получила наивысшие награды.

В 1992 г. рядом с главным стадионом г. Шэньчжэня была установлена одна из современных скульптур Сунь Цзябиня — «Чувство волны».

Рис. 5. Си Синхай, 1998 г.

Рис. 6. Эпоха основателей, 2004 г.

Она изображает девочку-серфингистку, скользящую на доске по волнам. Выразительный язык этой скульптуры очень простой, при этом наполнен силой, композиция ее выверена и изящная, и в целом содержание — серфинг, новый вид спорта, что в целом показывает изменения в искусстве в новом веке. Мы видим в этой скульптуре поиски творцом нового на пути реализма. Волосы девочки, изображенной в этой скульптуре, собраны в несколько пучков, очень тяжелых, даже на первый взгляд, однако благодаря мастерской работе с композицией автору удалось решить эту проблему так, чтобы скульптура не потеряла в живости и чувстве движения.

Автор расположил плечи девочки особым образом, вместе с головой они образуют треугольник, также как и руки, расположенные вдоль тела. Подобно им, ноги девочки и доска также образуют треугольник, давая ощущение устойчивости. Все это в комплексе дает представление о мастерстве автора, визуальной выразительности скульптуры, что встречалось среди тогдашней общественной (т.е. размещенной вне павильона) скульптуры не так часто. Благодаря этому «Чувство...» получило второй приз среди общенационального конкурса городской скульптуры.

В 1998 г. Сунь Цзябинь изготовил для Шэньянской консерватории памятник Си Синхаю [1].

Эта скульптура воплотила силу настроя великого композитора, создавшего «Марш добровольцев». В правой руке — ноты, а левая занесена для взмаха, лицо человека сосредоточено, и как будто можно краем уха услышать, как он тихо вздыхает. Одежда его развевается на ветру,

а простой узор на ней воплощает его переживания о судьбах страны и народа, решимость бороться с японскими захватчиками до конца. Эта скульптура обладает потрясающей силой художественного воздействия.

В 2004 г. после смерти Ван Цзиньси, одного из «железных людей» [2] , г-н Сунь Цзябин был приглашен в музей «Железных людей», дабы создать скульптурную композицию «Эпоха основателей» [3], посвященную закладке нефтяной промышленности Китая.

Это был период творческих поисков и метаний автора, потому он потратил огромное количество времени на изучение первоисточников, чтобы прочувствовать дух эпохи и особенности характера реальных исторических личностей, методами реалистического искусства показать реальные события и дух реальных людей. Это скульптурная группа стала для него прекрасным опытом. Поскольку нефтяные поля располагались в Дунбэе [4], в «больших северных пустошах», условия жизни там были чрезвычайно неблагоприятными, люди промерзали до костей. Но при этом они несли в себе неугасимый дух, благодаря которому по указанию председателя Мао они вынесли на своих плечах создание промышленности.

Эта скульптурная группа воплощает тяготы и трудности того времени: на людях надета тяжелая зимняя одежда, у мужчин на головах — толстые шапки-ушанки с опущенными ушами, вывернутые мехом вовнутрь, чтобы защитить голову, уши и шеи людей от жестокого дунбэйского мороза. Но стоит лишь глянуть на этих четверых, на застывшие в камне движения тел, и мы увидим, что они идут вперед, широкими шагами и с высоко поднятой головой. Они не боялись трудностей и лишений, чувство гордости и осознание того, что они делают, двигало их вперед. Один из изображенных мужчин держит на плече багор, как инструмент-символ, что делает композицию более богатой и полной. Эта скульптура — прекрасно исполненный классический образец реализма, а также попытка автора внести изменения в свой стиль к вящему изображению реальности. Впоследствии целый ряд скульптур в Дунбэе, особенно посвященные тем тяжелым годам, были выполнены в этом стиле, который стал классическим для факультета скульптуры Института изобразительных искусств им. Лу Сюня [5]. Этот стиль оказал сильное влияние на искусство всей страны и продолжает оказывать до сих пор.

В 2005 г. на территории Академии национальной обороны НОАК (г. Пекин) была установлена композиция «Те, что с боями прошли от Байшаня до Хэйлунцзяна», показывающая нам нескольких бойцов

Рис. 7. Те, что с боями прошли от Байшаня до Хэйлунцзяна, 2005 г.

Рис. 8. Восемь дев, ушедших в пучину, 2014 г.

Северо-Восточной антияпонской объединенной армии Китая. В ее ряды вступали и мужчины, и женщины, от мала до велика. Скульптура доносит до нас лишь отголоски страшных лишений тех лет, но в застывших движениях солдат мы можем ощутить решительность, волю, единство сердец мужественных бойцов, остановивших японскую агрессию. Автору языком скульптуры и эмоций удалось передать дух героического сопротивления японским захватчикам в Северо-Восточном Китае: от Чанбайшаня до Хэйлунцзяна. В 2005 г. эта работа получила приз на третьем общенациональном смотре городской скульптуры.

В 2014 г. г-н Сунь принял приглашение поучаствовать в работе над данной скульптурной группой. Она была установлена в Дунбэйском мемориале павшим героям и посвящена подвигу восьми женщин, отдавших свои жизни в борьбе с японцами. Это подлинная история, восемь бойцов-женщин из состава Северо-Восточной антияпонской объединенной армии Китая вызвались прикрывать перемещение войск, успешно отвлекали на себя огонь противника, а после того как у них закончились боеприпасы, вместе решительно шагнули в реку, чтобы утопиться, но не попасть в плен к врагу. Последующие поколения не должны забывать ужасные страницы истории и тот яростный дух, с которым китайский народ боролся с японскими захватчиками до последней капли крови!

Женщины-бойцы, что изображены, обнимают и поддерживают раненых сестер по оружию, некоторые целятся во врага, но у всех них твердый шаг, в глазах — уверенность. Здесь изображены не столько восемь женщин, сколько дух их героической жертвы во имя страны и народа.

Одной из наиболее выдающихся работ Сунь Цзябиня стала созданная им для Мемориала Нанкинской резни и установленная в Парке Мира «Фея мира». Высота основания статуи, которая стала центральной точкой композиции мемориала, составляет 18 метров, самой статуи — 12 метров, и в ней объединены образы матери, ребенка и голубя мира.

Рис. 9. Фея мира

Молодая мать держит, приобняв, счастливого младенца и отпускает желающего взлететь голубя мира; статуя из белого мрамора в лучах солнца кажется необычайно чистой и прекрасной. Это скульптура есть форма, в которой заключены ненависть и отвращение китайского народа к войне и массовым убийствам, непреклонное стремление к миру и развитию, надежда на лучшее будущее для человечества. В целом высота композиции составляет 30 метров, что символизирует 300 тыс. человек, погибших во время Нанкинской резни [6].

Перед постаментом лежат 9 ступеней, символизирующие путь человечества к миру. Статуя смотрит на восток, навстречу солнцу, со всем величием родины-матери. Застывшее движение «Феи мира», прекрасная гармония и строгое величие, а также глубочайшее внутреннее содержание в полной мере отразили чувства великого китайского народа, стремящегося к миру и развитию.

Заключение

Сунь Цзябинь как творец и скульптор прошел долгий путь в своем творчестве, создав множество выдающихся произведений реалистической скульптуры. Люди тепло называют его «народным скульптором». Г-н Сунь прошел вместе с китайским народом три исторические эпохи: период до начала «реформ и открытости», начало «реформ и открытости» до 90-х годов и новый XXI век. До начала политики «реформ и открытости» влияние иностранной скульптуры в Китае было ничтожным, одна лишь школа советского реализма оказала заметное влияние на развитие китайской скульптуры. В этой обстановке Сунь Цзябинь рос как человек и художник. Потом, с началом политики «реформ и открытости», в Китай потоком хлынули модернизм и постмодернизм, реализм

перестал быть единственным стилем в искусстве. Многие художники погрузились в творческие поиски, чтобы обогатить выразительные формы искусства. Не обошло это веяние стороной и скульптуру. В каком-то смысле, Сунь Цзябинь тоже поддался этому влиянию. Например, он стал активнее использовать элементы экспрессии, чувственного восприятия в своих работах, как, например, в созданном в 1994 г. «Чувстве волны». Но там, где другие пошли дальше, Сунь Цзябинь не сошел с пути реализма, поскольку считал его несравнимым по возможностями художественной выразительности с другими стилями. После 2000 г. множество идейных течений в искусстве проникло в Китай. Мир искусства крайне оживился, все меньше и меньше художников и скульпторов остаются верны реализму. Одним из них стал г-н Сунь Цзябинь, благодаря его имени реализм в Китае обрел новое блестящее воплощение. Под влиянием Сунь Цзябиня выросла плеяда молодых скульпторов-реалистов, на которых он продолжает оказывать влияние.

Неважно, как поменяется эпоха, реализм в Китае будет жить.

Примечания:

1. Си Синхай, композитор, автор «Марша добровольцев», впоследствии ставшего гимном КНР.

2. Специальное звание, аналог Героя Социалистического Труда.

3. Дословно — «Эпоха основания промышленности».

4. Китайское название Северо-Восточных провинций Китая.

5. Также располагается в Дунбэе, в г. Шэньян, провинция Ляонин.

6. В китайском языке существует особый крупный разряд счета — вань или 10 тысяч, соответственно 300 тыс. составляют 30 по 10 тыс.

Список литературы:

1. *Ван Юньфэн.* Сунь Цзябинь — жизнь, что не погоня за славой, а сотворенный шедевр. — Цзиньжи Ляонин, 2015.

2. *Сун Вэйгуан.* Жизненная сила реалистического искусства — восхищаясь новыми работами Сунь Цзянбиня. — Дяосу, 2011.

3. *Сун Вэйгуан.* Выдающиеся деятели современного искусства: тематическая эстетика — к вопросу о чувстве в лейтмотиве творчестве Сунь Цзябиня. — Дяосу, 2010.

4. *Сун Вэйгуан, Гу Юэ.* Жизнь, искусство, чувства — интервью Сунь Цзябиня. — Дяосу, 2010.