ЛУ ФЭЙ
Аспирант МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: luxiaopang77@gmail.com

С.Л. АРИСТОВА
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры «История искусств и гуманитарные науки» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: muhaboyka@yandex.ru

LU FEI
Post-graduate student of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: luxiaopang77@gmail.com

S.L. ARISTOVA
Candidate of art history, associate professor of «History of arts and Humanities» of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: muhaboyka@yandex.ru

ХЭ ДОЛИН — ХУДОЖНИК НОВОГО КИТАЯ: НОВЫЕ ТЕМЫ И ОБРАЗЫ «УВЕЧНОГО ИСКУССТВА» 1980-х

HE DOLIN — NEW CHINA ARTIST: NEW THEMES AND IMAGES OF «SCARRED ART» OF THE 1980s

Хэ Долин — один из наиболее заметных представителей китайского «увечного искусства». Он творил во времена трех крупнейших периодов в истории современного китайского искусства («искусства Культурной революции», «Увечного искусства» и «Новой волны-85»), смог идти в ногу с развитием эпохи, однако сохранял при этом свой самобытный стиль. Для описания духовного мира современных людей в своей манере живописи он придерживается эстетизма и поэтического реализма. Его портреты периода 1980–90-х годов обладают чертами достоверности изображения, поэтичным восприятием человека. В такие сферы, как тематика и техника живописи, работа с цветом, а также приемы передачи эмоций, Хэ Долин внес уникальный вклад в развитие китайской реалистической живописи.

He Duoling is one of the most representative painters of China's «Scarred Art». He has experienced three major changes in the modern Chinese art world («Cultural Revolution Art», «Scarred Art» and «85 Thoughts»). He Synchronized with the development of the times and not disturbed by the art of the new wave. He insisted on depicting the spiritual world of the contemporary people with aesthetic and poetic realistic painting techniques. His portraits from 1980 to 1990 are known for his rigorous styling, poetic color, uniqueness and sadness. He made the unique contribution on Chinese realism in terms of subject matter, technique, use of color and expression of emotion.

Ключевые слова: Хэ Долин, «увечное искусство», «Новая волна-85», реалистическая живопись, портретная живопись.
Keywords: He Duoling, Scarred Art, «85 Thoughts», Realism Painting.

Китайский художник Хэ Долин происходил родом из интеллигентной семьи и начал заниматься живописью с раннего детства. Именно по причине образованности и враждебного отношения, которое интеллигенция испытывала с началом «Культурной революции» в мае 1966 г., родители Хэ Долина были насильственно отправлены в деревню для «трудового перевоспитания». По этой причине Хэ Долин был вынужден прервать свое образование. Наступление «Культурной революции» принесло огромные страдания большей части китайской интеллигенции, однако в случае Хэ Долина «Культурная революция» стала для художника еще и уникальным опытом. В 1969 г. Хэ Долин был вынужден уехать в деревню, находящуюся в Ляншань-Ийском автономном округе в провинции Сычуань. Это повлияло на всю его жизнь, несмотря на суровые условия жизни в тех пустынных и горных местах, Эта «пустынная» красота потрясла Хэ Долина, и вызвала мощный отклик самых глубинных чувств его души. Заброшенность, запустение и тишина Ляншаня позднее найдут отражение во многих его более поздних работах, а местные простые нравы также предоставили массу материала для будущего творчества Хэ Долина. Позже он написал много картин маслом, посвященных обычаям народности, которые произвели на него глубокое и неизгладимое впечатление.

Самым большим творческим следом «Культурной революции» в творчестве Хэ Долина стало то, что в это время он познакомился со

множеством молодых деятелей искусства, ставших его единомышленниками. Эти молодые люди по большей части происходили из интеллигентных семей, поэтому все они привозили с собой в деревенскую ссылку очень много книг, большинство из которых были произведениями мировой классики, к примеру, сочинения Бальзака, Толстого, Чехова. Настоящее знакомство Хэ Долина с масляной живописью началось после его знакомства со скульптором Чжу Чэном. Именно благодаря Чжу Чэну Хэ Долинь познакомился с искусством русской живописи. Также, благодаря этому молодому интеллектуалу, он смог изучать художественные альманахи картин кисти Сюй Бэйхуна, эстампы шведского художника Цорна и художественный альбом английских мастеров академической школы. Все это повлияло на его выбор жизненного пути, и интересы молодого человека сосредоточились на живописи.

Самое глубокое впечатление на Хэ Долина произвела смесь русской академической школы и импрессионизма. Больше всего ему полюбились произведения Левитана и Серова. Влияние двух этих великих мастеров наблюдается и в его более поздней серии рисунков «Дом с мезонином». Заметно, что Хэ Долин с самого начала знакомства с масляной живописью полюбил произведения, тяготеющие к романтизму. В одном из своих интервью Хэ Долин описал свой опыт того периода следующим образом: «В течение четырех лет моей жизни в деревенской артели условия были ужасными, но тогда все мы были молоды, не обращали внимания ни на что, были позитивно настроены по отношению ко всему окружающему и людям» [2, с. 497]. В 1977 г. Хэ Долин поступил в один из восьми наиболее крупных в Китае художественных вузов — Сычуаньский институт изобразительных искусств, чтобы изучать масляную живопись. В то время впервые после окончания «Культурной революции» там был набран первый курс, большое количество преподавателей, подвергшихся репрессиям во время «Культурной революции», были восстановлены в должностях. Процесс обучения также вернулся к своей «до-культурнореволюционной» (советской) модели, поэтому можно сказать, что творчество Хэ Долина берет свои истоки из советской образовательной системы.

В 1980 г. Хэ Долинь создал полотно «Когда-то мы пели эту песню», а также принял участие в «Художественной выставке Сычуаньской молодежи». В конце 70-х и начале 80-х годов в журнале «Мировая художественная культура» Центральной академии изобразительных ис-

Рис. 1. Хэ Долин. Певали мы эту песню, 102 х 171 см. Холст, масло, 1980 г.

Рис. 2. Гао Сяохуа. Почему, 106 х 136 см. Холст, масло, 1978 г.

кусств Китая была опубликована работа американского художника Уайета «Мир Кристины». Тщательная техника прорисовки и тематика Уайета совершенно отличаются от строгой манеры живописи советской школы. Кроме того, картина передавала тонкий налет грусти, и поэтому немедленно привлекла к себе внимание большого количества молодых китайских художников. С этого момента в Китае началось повальное «увлечение Уайетом». Хэ Долин стал одной из известных фигур «Уайетовского движения». Он был потрясен «Миром Кристины», Уайет показал ему, что масляные картины могут быть написаны таким особым образом.

Атмосфера одиночества и загадочность живописи в картинах Уайета заставили Хэ Долина вспомнить те же эмоции из жизни народности. Он сразу ощутил, что это именно его метод, и использовал его в своем дальнейшем творчестве. Он применил эту технику изображения в своей работе 1982 года «Пробуждение весенних ветров» при окончании аспирантуры и стал одним из заметных художников «увечного искусства» в Китае. После этого Хэ Долин написал еще несколько картин: «Юность», «Прекрасный ворон» и другие произведения, в которых царит атмосфера грусти и тайны. В своих картинах он успешно позаимствовал у Уайета чувство одиночества, его методы работы с цветом при изображении лирических чувств, а также того самого оттенка грусти. Именно тогда Хэ Долин нашел творческую форму, способную выразить его собственные чувства ,и создал свой оригинальный стиль живописи.

Историю китайского изобразительного искусства тех лет можно разделить на три важных периода: «Искусство Культурной революции», «Увечное искусство» и «Новая волна-85».

Рис. 3. Чэн Цунлинь. Снег в день месяца 1968 года, 196 х 296 см. Холст, масло, 1979 г. Место хранения: Музей изобразительных искусств Китая

Рис. 4. Хэ Долин. Весенний ветер пробудился, 96 х 130 см. Холст, масло, 1981 г. Место хранения: Музей изобразительных искусств Китая

1. «Искусство культурной революции» зародилось на фоне «Культурной революции» в Китае (1966–76 гг.). В этот период все художественное творчество находилось под жестким контролем властей, художник был обязан творить в соответствии с официальными требованиями, творческое мышление было ограничено, а содержание произведения, его форма и наполнение насильственно унифицировались. Масляная живопись периода «Культурной революции» испытывала на себе влияние советского реалистического искусства. Хотя в технике господствовал реализм, существовал и ряд противоречий с принципами классического реализма: основой живописи были идеологические принципы «хунгаолян», «гаодацюань» и «саньтучу». Они были сочетанием революционного романтизма и реализма. Таким образом, модель творчества, созданная в соответствии с конкретной идеологией, стирает индивидуальность и изначальный смысл самого искусства. Творческая концепция, при которой тема решает все, сужает горизонты воображения художника, лишает академической ценности искусство, и в тот период искусство фактически не имело пространства для прогресса.

2. «Увечное искусство» (1978–80 гг.). Понятие «увечия, шрама» впервые появилось в обозначении литературного творчества. Как писал Шао Дачжэнь, «слово “шрам” в контексте Культурной революции происходит из одноименного романа писателя конца 70-х годов Лу Синьхуа. Позже это слово было позаимствовано, для обозначения подобных тем в литературе, драме, кино и изобразительном искусстве, что тесно связа-

Рис. 5. Хэ Долин. Юность, 150 х 186 см. Холст, масло, 1984 г.

Рис. 6. Ло Чжунли. Отец, 215 х 150 см. Холст, масло, 1980 г.

но с осмыслением людьми Культурной революции» [3, с. 9]. Данный роман Лу Синьхуа дал символ целому направлению в искусстве, который точно передавал чувства и художественные ощущения людей того времени. «Увечное искусство» быстро стало трендом и распространилось по всей стране. Течения его можно разделить на три типа: часть художников продолжила использовать советский социалистический реализм для изображения и восстановления героической борьбы против «Банды четырех», напрямую воссоздавая «Культурную революцию» в образах, содержание которых, в основном, связано с насилием, в том числе и вооруженным. Типичные примеры — работы Гао Сяохуа «Почему?» (рис. 2), Чэн Цунлиня «N-ский день N-ского месяца 1968 года. Снег» (рис. 3) и т.д.

Второй тип перенял приемы американского художника Эндрю Уайета для отображения судьбы интеллигентной молодежи, работавшей в деревне во время «Культурной революции». Работы этих художников изображают их собственные разочарования и эмоциональные переживания во время жизни в деревне, передавая некий печальный шарм. Например: работы Хэ Долина «Пробуждение весенних ветров» (рис. 4), «Юность» (рис. 5) и т.д.

Третий тип заимствовал гиперреализм у американского художника Чака Клоуза, чтобы показать тяжелую жизнь крестьян после

«Культурной революции», хотя оковы мысли были сброшены, повседневная жизнь улучшилась не сразу. Мотивы грусти в работах данного направления постепенно ослабевали, все более главным объектом описания становилось «почвенничество», и эти работы переходят в категорию «местнического изобразительного искусства». Типичные работы: Ло Чжунли «Отец» (рис. 6) и т.д.

Работы Хэ Долина «Пробуждение весенних ветров» и «Юность» являются наиболее заметными работами эпохи «увечного искусства». Сюжеты взяты из жизни образованной молодежи, они демонстрируются на фоне предельно обыденной деревенской жизни. Тем не менее, они пробуждают множество воспоминаний тогдашней молодой интеллигенции и ответные чувства у бессчетного количества людей.

Работа «Пробуждение весенних ветров» написана в 1981 г. Основной объект на картине — расположенная чуть левее центра девочка, одетая в лохмотья и сидящая на высохшей стерне. Ее ноги естественным образом вытянуты вперед, правая рука поднята и прижата к губам. Голову она повернула вправо и смотрит прямо вперед, как будто задумавшись о чем-то. Глаза наполнены надеждой.

«Юность» создана в 1984 г., на ней изображена одетая в старую военную униформу девушка, сидящая на голом валуне под солнцем. Слева вверху от нее мы видим низко парящего орла, справа — железный плуг. Главная героиня смотрит вперед, обе руки ее опущены вниз, лицо выражает спокойствие, с некоторым оттенком грусти. Эта картина выдержана в желто-серых тонах. Спокойная девушка, скошенная линия горизонта, низко парящий орел и острый плуг вместе создают устойчивую и наполненную эмоциями композицию с вытянутым пространством. Лицо «Юности» ничуть не скрыто и полностью «обнажено» посреди пустынной земли и окружающей атмосферы. Изодранная военная форма и грубая кожа девушки намекают на то, что ее юность была растоптана. Это наталкивает людей на своеобразные мысли, ощущения о прошедшем времени и молодости. Данное произведение, как и «Пробуждение весенних ветров», единодушно признаны выдающимися работами «увечного искусства». Хэ Долин в расплывчатой манере описал прелести заключения и бессмысленной растраты, которые принесло время «Культурной революции» образованной молодежи, когда лучшие юноши и девушки пропадали впустую в нищих углах, таким образом, чтобы у людей сложился широкий ассоциативный ряд: судьба, юность, жизнь, прошлое, настоящее и будущее.

3. «Новая волна-85» (1985–89) — возникшее после «увечного искусства» новое художественно-идеологическое направление в Китае. Вслед за постепенным открытием страны внешнему миру в Китай пришло много новых художественных концепций. По этой причине художники Китая начали усердный поиск новых идей и концепций. В один момент в страну словно ворвалось современное искусство Запада, обладающее столетней историей. Философия и эстетика современного западного искусства послужили идеологическим руководством для художников, находящихся тогда в отчаянном поиске новых идей и почти разрушили многовековую концепцию традиционного изобразительного искусства. Искусство масляной живописи было снято с пьедестала, и разнообразие художественных форм также заставило китайских художников осознать важность «концептуального» искусства. Столкнувшись с этим художественным движением, Хэ Долин не отказался от традиционных работ в стиле реализма. Он все также с мастерской точностью создавал такие масляные полотна, как «Сяо Чжай», «Прекрасный ворон», «Разбуженная девочка», серия рисунков «Дом с мезонином» и другие работы.

Рис. 7. Хэ Долин. Ворона прекрасна, 89,9 х 70 см. Холст, масло, 1988 г.

Рис. 8. Хэ Долин. Сяо Чжай, 110 х 167,5 см. Холст, масло, 1989 г.

«Прекрасный ворон» (рис. 7). Эта работа была создана в 1988 г. Человеческая фигура здесь имеет классическую композицию треугольного бюста, а структура картины чрезвычайно проста: небо, горизонт, девушка из народа и ворона. Сочетание огромного серовато-синего неба, низкой линии горизонта и девушки с печальным выражением лица, узкими веками и задумчивым взглядом делает все в картине тихим и задумчивым, с легким налетом грусти. Однако царство тишины нарушает пролетающий над головой девушки ворон, символизирующий разрушение и смерть. Его присутствие придает картине ощущение торжественности и загадочности. В одном из последующих интервью Хэ Долин упомянул, что во время написания этой картины ее композиция была навеяна влиянием западной классической живописи. Картина устойчива, основательна и наполнена атмосферой мистицизма. Также следует отметить, что в то время Хэ Долин был одержим современной поэзией, поэтому ввел в свою картину ворона как символ разрушения. Вторжение ворона разрушает изначальную стабильность и сбалансированность композиции картины и привносит в нее чувство тревоги. Подобная композиция создает драматический эффект.

«Сяо Чжай» (рис. 8) создана в 1989 г. Сяо Чжай, она же Чжай Юнмин, заслужила славу «самой прекрасной поэтессы современного Китая», ее стихи были широко известны в Англии, Германии и других зарубежных странах. На картине поэт изображена сидящей на земле, в ее глазах читаются твердость и непоколебимость, присущие молодости. Скрещенные кисти рук поэта показывают ее жизненную непосредственность и незаурядность. В то же время, на картине царит размытая, нечеткая атмосфера, которая является идеальной духовной средой для поэта. Возникает ощущение, что мечты героини становятся реальностью, пространством картины.

Хэ Долин, как и другие художники-современники, пережил «Культурную революцию», жестокость вооруженных столкновений, столкнулся с беспомощностью образованной молодежи. Однако ни в одном из произведений Хэ Долина мы не увидим прямого отображения этих событий, присущих другим художникам «увечного искусства». Осознавая себя художником, он создает образы, словно хранящие его воспоминания о прошлом, и это показывает настоящего мастера живописи Нового Китая.

Примечания:

1. *Юй Хуэйюн.* Пусть мир литературы и искусства навсегда станет бастионом идей Мао Цзэдуна // Вэньхуа бао, 1.05.1968 [Электронный ресурс]. URL: http://history.people.com.cn/GB/205396/14496459.html (дата обращения 2.09.2019).

2. *Лю Чунь.* Искусство, жизнь, Новая волна — диалоги с 41 китайским современным художником. Куньмин: Юньнань жэньминь чубаньшэ, 2003. С. 497.

3. Полное собрание произведений современного китайского изобразительного искусства. Т. 3. / под. ред. Ай Чжунсиня. Тяньцзинь жэньминь чубаньшэ, 1997. С. 9.

Библиография:

1. *Люй Пэн.* История китайского искусства XX века. Пекин, Бэйцзин дасю, 2009. С. 1107.

2. *Чжун Мин.* Процесс формирования стиля живописи Хэ Долина // Мэйшу шицзе. 1997 (10). С. 24–39.

3. *Чжан Цзяньцзюнь.* Глубинный поиск чувства формы // Мэйшу таньсо. 1980 (04). С. 8–12.

4. *Тан Даньхун.* Я стремлюсь к всеобъемлющем отражению человека в живописи. Интервью с художником Хэ Долином // Ишу шэнхо. 2009 (02). С. 9–10.

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

6. *Лю Чунь.* Искусство, жизнь, Новая волна — диалоги с 41 китайским современным художником. Куньмин: Юньнань жэньминь чубаньшэ, 2003. С. 497.

7. Юй Хуэйюн. Пусть мир литературы и искусства навсегда станет бастионом идей Мао Цзэдуна // Вэньхуа бао, 1.05.1968 [Электронный ресурс]. URL: http://history.people.com.cn/GB/205396/14496459.html (дата обращения 2.09.2019).

8. Полное собрание произведений современного китайского изобразительного искусства. Т. 3. / под. ред. Ай Чжунсиня. Тяньцзинь жэньминь чубаньшэ, 1997. С. 265.