ЛУ СЯОНАНЬ
Аспирант МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: art-hist@mghpu.ru

LU XIAONAN
Postgraduate-student of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: art-hist@mghpu.ru

РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЖАНРА В КНР ДО КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ. РАННИЙ ПЕРИОД ТВОРЧЕСТВЕ ДУН СИВЭНЯ

THE DEVELOPMENT OF HISTORICAL THEME BEFORE CHINA'S CULTURAL REVOLUTION. THE EARLY STAGE OF DONG XIWEN'S WORKS

В развитии китайского искусства XX века реалистическая живопись исторических тем всегда занимала одно из главных мест. Время после образования Нового Китая в 1949 году и до 1966 года было золотым временем процветания и развития реалистической живописи на исторические темы. Ведущим художником этого жанра был Дун Сивэнь, который являлся одним из самых активных и влиятельных деятелей искусства своего времени. Эта статья посвящена изучению ранних работ Дун Сивэня, выполненных в историческом жанре. С новой точки зрения анализируется процесс трансформации и развития картин исторических тем в начальный период образования Нового Китая. Работы на исторические темы Дун Сивэня рассматриваются на фоне, идей, концепций и культурной политики, которые влияли на художественное творчество в этот период, в статье рассмотрены этапы жизни Дун Сивэня и формирование стиля его живописи в ранний период творчества. По результатам исследования получены выводы о том, что работы Дун Сивэня являются наиболее характерными в развитии исторического жанра в начальном периоде образование Нового Китая.

As the most important creative way in the development of Chinese art in the 20th century, realism history theme painting has been paid

more and more attention by people all the time. The 17 years since the founding of the New China in 1949 was the Golden age for the prosperity and development of realistic historical paintings, and Dong Xiwen was one of the most active and influential artists in the Chinese painting industry during this period. Based on the existing research results, through the study of Dong Xiwen's works, the paper analyzes the transformation and development process of historical painting in the early period of new China, the main content of which is to study Dong Xiwen's historical works and the background factors, such as ideology, ideas and cultural policies that affect the art creation. Completed in two parts: first, the introduction of Dong Xiwen's life and the formation of the painting style, and then the study of his historical works and influence the background factors of this period. Finally, based on the results of the study, the author concludes that Dong Xiwen's works are the most capable of reflecting the transformation and development process of historical painting in the early period of new China.

Ключевые слова: Китай, Дун Сивень, историческая живопись, реализм.
Keywords: China, Dong Xiwen, history theme painting, realism.

В течение более чем тысячелетнего периода развития китайской живописи исторические темы всегда играли важную роль. Картины на исторические темы имели блестящую историю, но исторический жанр после завершения правления династии Цин и во времена Китайской Республики (Китайская Республика — 1912–1949 г., можно назвать Старым Китаем) не привлекал внимания художников. 17 лет со дня образования Китайской Народной Республики (Новый Китай) в 1949 году и до 1966 года были золотым временем процветания и развития живописи на исторические темы. Исторический жанр достиг большого развития как по количеству, так и по качеству исполнения, именно по этой причине необходимо изучать китайскую живопись исторических тем, важно отметить что почти все художники начали создание работ на исторические темы после образования Нового Китая. До 1949 года картины, написанные маслом, получили развитие, но в это время все еще доминировала китайская национальная живопись, в особенно в отдаленных китайских областях.

В то время китайская национальная живопись находится на этапе слияния восточных и западных методов живописи, а живопись исторических тем не получила поддержки со стороны правительства и народа, ее развитие зависело только от личного изучения нескольких художников. Но после образования Нового Китая в 1949 году правительство поддерживало направление реализма, во главе с работами исторического жанра. Масляная живопись быстро стала доминирующей техникой в Китае, это привело к тому, что китайские художники временно отбросили свой национальный метод и стали писать маслом на исторические темы. Например, известный живописец Ло Гунлю в первые времена после образования Нового Китая, перешел от гравировки на дереве к масляной живописи, а затем создал несколько работ на исторические темы. Основателем живописи китайского реализма стал великий мастер живописи исторических тем, один из распространителей масляной живописи, Сюй Бэйхун, но он рано умер, в 1953 году, из-за болезни. Дун Сивэнь стал единственным художником, который создал много картин на исторические темы как в Старом Китае, так и в Новом Китае.

Изучению масляной живописи посвящены исследования Дун Сивэня: «История китайской масляной живописи» Лю Цуня, «История китайского искусства 20-го века» Люй Пэна и «История художества нового Китая» Чэнь Фушэна. А также научные статьи: «Предшественник исследования масляной живописи китайского стиля — в память 30-летии смерти г-на Дун Сивэня» Цзин Юна (Художество. 2007. Вып. 7), «Искусство масляной живописи Дун Сивэна» Гао Фэя (Культурное исследование. 2007. Вып. 3), «Пробное обсуждение эстетических характеров искусства Дун Сивэня» Яо Чжунхуа (Искусство. 1994. Вып. 12), «Дорога творчества художника и художественная грамотность» Ай Чжунсина (Художественные исследования. 1979. Вып. 1) и т.д. Все они посвящены изучению творческих идей и художественных особенностей произведений Дун Сивэня, однако исторический жанр в творчестве художника не является основным объектом исследования. В данной статье впервые проводится систематически изучение всех произведений исторического жанра Дун Сивэня, проводится анализ его работ, чтобы иметь четкое представление о картинах на исторические темы в начале периода Нового Китая.

Дун Сивэнь (1914–1973) родился в городе Шаосин, провинция Чжэцзян. В 1918 году он переехал в город Ханчжоу и окончил выс-

шую школу Ханчжоу-Хуйлань. Его отец Дун Юйцин коллекционировал древние картины и фарфор и т.д. Хорошая художественная атмосфера и влияние его семьи оказали активное влияние на формирование художественных вкусов Дун Сивэня. В 1932 году он поступил на факультет строительства Университета Чжицзян в Ханчжоу, а в следующем году перешел в художественный колледж Сучжоу. Здесь Дун Сивэнь получил основательное обучение основам графики и масляной живописи от Яна Вэньляня [1]. Затем Дун Сивэнь учился в Ханчжоуском государственном колледже искусств.

В 1939 году он учился в государственном художественном колледже в городе Ханое, во Вьетнаме, получив профессиональное образование в технике масляной живописи на основе западного реализма; получил возможность учиться во Франции. Однако из-за расширения японской агрессии в Китай он отказался от возможности учиться за границей и вернулся (в Китай).

С 1942 по 1946 году Дун Сивэнь работал исследователем в художественном институте Дуньхуана; он отправился в Дуньхуан, провинцию Ганьсу, лично копировал стенные живописи, таким образом, он полностью изучил древнюю китайскую настенную живопись. Дун Сивэнем было выполнено большое количество произведений монументальной живописи Дуньхуана, в том числе настенная живопись династии Северной Вей и многие работы династии Тан, которые были скопированы в размере оригинала. У него сложилось глубокое понимание тонкостей живописной техники многих древних неизвестных художников настенной живописи. Дун Сивэнь считал, что двухцветные фигуры в стенной живописи Дуньхуана не опираются на оттенки в формировании фигур, и их можно сравнить с шедеврами мастеров эпохи Возрождения. Дун Сивэнь считал, что эти художественные приемы являются уникальными для восточного искусства. Его копирование и углубленное изучение на стенной живописи Дуньхуана проявились в поздних работах в технике масляной живописи как с точки зрения методов изображения, так и с точки зрения колорита.

С 1946 года Дун Сивэнь преподавал в государственном Пепинском [2] колледже по искусству. Он участвовал в студенческом политическом движении во главе с Коммунистической партией Китая и вступил в Коммунистическую партию Китая в 1949 году. После образования КНР он служил профессором в центральном художественном институте и в 1962 году он открыл мастерскую. Дун Сивэнь скончался в 1973 году.

Дун Сивэнь был известным художником масляной живописи и художественным педагогом в Китае, который является одним из шести мастеров [3], работы которых были запрещены к вывозу за границу. Это нашло отражение в документе «Запрет выноса работ за границей Китая» государственного управления по делам древних наследий. Дун Сивэнь на протяжении всей своей жизни создал большое количество картин маслом, в том числе первый портрет масляной живописи Мао Цзэдуна на воротах Тяньаньмэнь в июле 1949 года. В 1948 году он создал свою первую работу на историческую тему «Казахская пастушка». Его работа «Торжественная церемония образования государства» стала классикой масляной живописи исторического жанра, в 1956 году он призвал к «национализации масляной живописи», и китайское сообщество масляной живописи начало дискуссии о «национализации живописи с маслом».

Среди работ, которые были своеобразными документами великой истории, произведения Дун Сивэня выделялись своими художественными достоинствами. Важной для страны была и его работа профессором в Центральном художественном институте, где он открыл свою мастерскую. Дун Сивэнь обладал хорошим рисунком. Его картины маслом сочетают в себе реалистичные традиции и декоративные приемы китайской традиционной живописи (в том числе яркий цвет росписи Дуньхуана), которые также соответствовали эстетическим вкусам широкой публики.

В 1840 году Британия начала опиумную войну в Китае, это было наибольшим ударом западного мира по древнему Китаю. Когда правление династии Цин клонилось к упадку, это ускорило процесс, что, в свою очередь, привело к быстрому распространению западной культуры. В результате эстетическая основа традиционной китайской живописи уже не была единственной. Глубокие изменения произошли во всей системе социальных ценностей, реформа стиля живописи, естественно, стала важной частью социальных изменений. В 20–30 годах XX века, с быстрым развитием масляной живописи и утверждением реализма в Китае, тема объединения китайской живописи с западной масляной живописью стала все более интенсивной. На этом фоне Дун Сивэнь начал свой собственный путь изучения реалистичных картин маслом. В то же время он отправился в Дуньхуан в 1943 году, изучил стенные живописи Дуньхуана в течение почти трех лет. Это оказало огромное влияние на его последующую работу в технике масляной живописи.



Рисунок 1. Дун Сивэнь. Обряд входа в город Пепин. 1949 г. Гуашь. 80×116 см. Частная коллекция

В 1948 году война за освобождение Китая переживала в самый критический момент. В то время в Пепине война могла начаться в любое время. Хотя революционные вооруженные силы, руководящие Коммунистической партией, стремились освободить Пепин мирными средствами, никто не знал, начнется ли война. В качестве молодого художника, который любит родину и народ, Дун Сивэнь предпринял свои собственные практические действия, чтобы приветствовать эти великие исторические перемены. Он тайно участвовал в защите дворцового музея и больницы в Пекине и исполнял множество поручений [4]. В то же время, как для художника, работа являлась лучшим средством для выражения своего душевного состояния Дун Сивэня. В это время была создана «Казахская пастушка» (ил. 1).

В 1943 году, когда Дун Сивэнь копировал стенную живопись в Дуньхуане, он столкнулся с казахскими беженцами из провинции Синьцзян в провинции Ганьсу, которые бежали от угнетения и эксплуатация военщины Гоминьдан, и художник узнал из их уст, что казахи ранее спокойно жили в Синьцзяне. Эта картина была создана художником на основе воспоминаний казахского народа о своей счастливой жизни. Дун Сивэнь надеялся в этой картине показать людям, что будущее новодемократической революции под руководством Коммунистической партии прекрасно. В этой работе основным персонажем картины является казахская пастушка, несущая новорожденного ягненка в правой руке и глиняный горшок с молоком в левой руке. Ее тело слегка наклоняется вправо. На ее лице — улыбка искренности, счастья. Порыв ветра всколыхнул ее белый платок и яркую юбку. Она радуется хорошему дню; вокруг овцы, пастушки несут козье молоко и молоко верблюда. Вдалеке расположены юрты, верховые пастухи наперегонки скачут по склону холма. Снежные горы изображены на заднем плане картины точно так, как горы и реки в Дуньхуанских стенных росписях. Также по небу плывут пятицветные облака. Эта мирная картина, как образ рая, кажется,

внесла гармонию и свежий ветер в хаотическую обстановку неспокойного времени.

Тщательно изучая рисунок в работах Дун Сивэна, нетрудно найти, что на его формирование сильно повлияли стенные живописи Дуньхуана, он также, в основном, использовал холодную цветную линию и плоский светлый блок для декоративной обработки. Эти приемы он сочетал с европейским реалистичным методом, как с сильными характерами масляной живописи, создав картины на исторические темы в «китайском стиле».



Рисунок 2. Дун Сивэнь. Казахская пастушка. 1948 г. Холст, масло. 163×128 см. Китайский художественный музей

Дун Сивэнь — художник с сильным экспериментальным духом, он непрерывно пробовать различные способы выражения: реалистические, декоративные, «европейский стиль» и «китайский стиль», что в то время среди современников встречалось редко. Например, картина «Обряд входа в город Пепин» (ил. 2), 1949 г., похожа на новогоднюю картинку [5], с беспокойными линиями и плоским декоративным решением.

Дун Сивэнь использовал народные новогодние рисунки и настенную живопись Дуньхуана, для построения композиции и передаче сюжета, изображающего сцену, в которой революционная армия во главе с Коммунистической партией после освобождения Пекина приветствует вход войска в город. Эту картину по манере изображения и эмоциональному выражению можно назвать продолжением «Казахской пастушки». Обе работы были сделаны по следам только что совершившихся событий. С точки зрения живописной манеры, они близки к настенным росписям Дуньхуана.

Этот метод в прошлом использовался для изображения религиозных тем. Размер персонажей может быть преувеличен или умень-

шен по желанию. Персонажи и сцены на картине могут быть полностью свободны от реальных состояний; картина «Обряд входа в город Пепин» дает совершенно новый взгляд на старинный город, но исторический сюжет ограничен плоской и прямой характеристикой поверхности, несмотря на то, что детали показаны достаточно, отсутствует полное обобщение. В отличие от его будущих работ, он сосредотачивает внимание на общем наблюдении за вещами и общем описании, исключая сложности, творческого мышления [6]. Исследование раннего периода творчества Дун Сивэня показывает, что в старом китайском периоде еще не было единого и четкого определения для реалистической живописи исторической темы. Художники только могли полагаться на свое собственное исследование и изучение. Китайская четырнадцатилетняя война сопротивления Японии (1931–1945) оставила более половины Китая в хаосе. Из-за специфики картин на исторические темы, которые требуют много времени для создания, можно говорить, что война прервала исследования многих живописцев исторических тем, поэтому в период Старого Китая картин на исторические темы очень мало. Дун Сивэнь создал эти две работы, когда должен был быть создан Новый Китай. Вопреки этому, в этот период для национальной потребности революционной пропаганды и антияпонской пропаганды выбор реалистических идей стал ведущим направлением развития китайской живописи в первой половине XX века.

Примечания:

1. Янь Вэньлян — известный китайский преподаватель и пейзажист XX века, окончил высший художественный колледж в Париже.

2. Пепин — в настоящее время Пекин, в старом Китае был Пепином, переименован в Пекин после образования КНР.

3. Эти шесть мастеров были: Сюй Бэйхун, Фу Баоши, Пань Тяньшоу, Хэ Сяннин, Дун Сивэнь, Ван Шиго.

4. *Ай Чжунсинь*. Творческие дороги и искусственные подготовки художника Дун Сивэна // Художественные исследования. 1979. Вып. 1. С. 53.

5. Новогодняя картина — это вид китайской живописи, один из общих народных искусств в Китае, официально называлась новогодней живописью в годах Гуансюй династии Цин и уникальный вид рисования в Китае. Картины, в основном, — для расклейки в новый год, украшения среды, содержат смысл бла-

гословения нового года. (Картины нового года. Автор: Ван Шуцунь / Ван Хайся. Чжэцзянское Народное издательство. 2005. 2 марта.)

6. *Ай Чжунсинь.* Творческая дорога и художественная подготовка художника Дун Сивэня // Художественные исследования. 1979. Вып. 1. С. 56.

Библиография:

1. *Лю Цунь.* История китайской масляной живописи. [М]. Пекин., Китайское молодежное издательство. 2005. Июль. 462 с.

2. *Гао Фэй.* Искусство масляной живописи Дун Сивена. [J] // Литературные исследования. 2007. Вып. 3. С. 170–171.

3. *Яо Чжунхуа.* Обсуждение эстетических характеров искусства Дун Сивэна [J] // Искусство. 1994. Вып. 12. С. 13–16.

4. *Вань Цзюньчжу.* Эволюция китайских художеств. [М]. Тайюань: Народное издательство Шаньси, 2014. 143 с.

5. Краткая история китайского искусства. [М]. Пекин: Центральный институт изобразительных искусств; Китайское молодежное издательство, 2002. 443 с.

6. *Цзоу Юецзинь.* История искусства нового Китая (1949–2000) [М]. // Хунаньское художество. 2007. Ноябрь. 337 с.

7. *Ай Чжунсинь.* Творческие дороги и искусственные подготовки художника Дун Сивэня [J] // Художественные исследования. 1979. Вып. 1. С. 52–60.

8. *Лю Юйшань, Чэнь Фушэн.* Серия обсуждений масляной живописи [С]. // Народное художество. 1993. Октябрь. 352 с.

9. *Люй Пэн.* История китайского искусства в XX веке. [М]. Пекин: Пекинский университет, 2013. 1107 с.