К.Н. ГАВРИЛИН

Кандидат искусствоведения, доцент, член Творческого Союза Художников России, заведующий кафедрой истории искусства и гуманитарных наук МГХПА им. С.Г. Строганова:
e-mail: gavrilin_strog@mail.ru

ЛЮ ЦЗЫЮЙ

Аспирант кафедры истории искусства и гуманитарных наук МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: 47895574@qq.com

K.N. GAVRILIN

Candidate of Art History, Head of the Art History and Humanities Department of the Stroganov Academy (MGHPA), professor
e-mail: gavrilin_strog@mail.ru

LIU ZIYU

Graduate student of the department «History of Art and Humanities» of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: 47895574@qq.com

ЭВОЛЮЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТИЛЯ ЛУ ЧЖУНЪЮАНЯ: ОТ РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ПЕЙЗАЖА К АБСТРАКТНОМУ

EVOLUTION OF LU ZHONGYUAN'S ART STYLE: FROM REALISTIC LANDSCAPE TO ABSTRACT

Главной темой творчества известного современного китайского художника Лу Чжунъюаня (род. 1954 г.) всегда был пейзаж. Основу его художественного стиля определяло реалистическое восприятие действительности. Позже, под влиянием близкого знакомства с японским искусством, его индивидуальная манера живописи приобрела черты отчетливой декоративности, а в последние годы художник активно эволюционирует в сторону абстрактного изображения пейзажа. Смена этих трех художественных направлений позволяет говорить о трех основных этапах творческого пути известного художника и педагога, профессора Центральной академии искусств и ремесел в Пекине Лу Чжунъюаня.

The main theme of the work of the famous modern Chinese artist Lu Zhongyuan (born in 1954) has always been landscape. The basis of his artistic style was determined by the realistic perception of reality. Later, under the influence of a close acquaintance with Japanese art, his individual style of painting acquired features of pronounced decorative, and in recent years the artist has actively evolved towards an abstract representation of the landscape. The change of these three artistic directions allows us to talk about the three main stages of the creative path of the famous artist and teacher, professor of the Central Academy of Arts and Crafts in Beijing, Lu Zhongyuan.

Ключевые слова: китайская пейзажная живопись, традиция, новаторство, новая китайская живопись, учеба в Японии, абстрактный пейзаж.
Keywords: Chinese landscape painting, tradition, innovation, new Chinese painting, study in Japan, abstract landscape.

1. СТАНОВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО СТИЛЯ ХУДОЖНИКА — освоение европейского реализма (до 1987 г.)

Современный китайский художник Лу Чжунъюань, ныне широко известный не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами, родился в 1954 году в Ухане, на берегах великой и живописной Янцзы, которая оставила своей яркий след в его творческой биографии: с юности главной темой творчества художника стал пейзаж.

Совсем молодым человеком он осознанно отправился в Пекин изучать искусство и заниматься живописью. В 1979 году Лу Чжунъюань поступил в Центральную академию искусств и ремесел (ныне академия изящных искусств пекинского университета Цинхуа), где преподавал знаменитый на весь Китай художник Ву Гуаньчжун (1919–2010). Ву Гуаньчжун учился во Франции (1947–1950) и был известен тем, что добился заметных успехов в деле сближения искусства Китая и Запада. Под влиянием учителя Лу Чжунъюань увлекся масляной живописью и усвоил художественную манеру учителя.

В 1983 году после окончания университета Лу Чжунъюань начал преподавательскую деятельность в университете г. Хубэй. В этот период Лу Чжунъюань пишет маслом множество выразительных этюдов, которые закладывают надежную основу его дальнейшего творчества,

основанного на освоении возможностей цвета в масляной живописи. Он хорошо запомнил завет своего учителя Ву Гуаньчжуна и старательно следовал ему:

Рис. 1. «Лодки у реки». Год не указан, 60 х 80 см, масло. Частная коллекция

«В работе с масляной живописью нужно особое внимание уделять написанию этюдов, прогулкам вдоль реки, вдоль озера — не только для того, чтобы ощутить краски природы, но и для того, чтобы испытать эмоции природы; это послужит не только изучению западных техник масляной живописи, но и развитию китайского стиля масляной живописи» [1]. Именно поэтому Лу Чжунъюань использует не только этюд, но и эскиз, готовясь к созданию пейзажного образа: ведь в Китае художник не пишет природу с натуры, но передает свои впечатления в эскизе, следуя воспоминанию или воображению.

Работы Лу Чжунъюаня этого периода красочны, в них чувствуется напряжение, они обладают особенным чувством формы. В них сочетаются дальневосточная условность в построении пространства и европейское понимание цвета, широких возможностей колорита. Произведения художника этого периода можно назвать «объективизированным» пейзажем, в котором прямолинейный взгляд на натуру и воображаемый идеальный мир находят примирение.

Так, в ранней работе «Лодки у реки» (год не указан, рис. 1) отразился интерес мастера к европейскому академическому стилю живописи, его склонность к фотографически точной передаче природы. В этой работе автор реалистически изображает южный пейзаж: в ярком солнечном свете в реке отчетливо видно отражение неба с белыми плывущими по нему облаками.

2. НАЧАЛО ТРАНСФОРМАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТИЛЯ — формирование под влиянием японской живописи стиля «напряженного декоративного колорита» (1987–2001).

В 1987 году Лу Чжунъюань уехал учиться в Японию и провел в путешествиях за границей следующие почти 15 лет своей жизни.

В Японии он учился у японского мастера каллиграфической живописи Хигасияма Кюи.

Рис. 2. «Смерть реки». 1990, 160 х 120 см. Частная коллекция

Изучение японского искусства было для Лу Чжунъюаня особенно вдохновляющим, поскольку в Японии он увидел образцы удачного соединения восточного искусства с западным. Находясь под сильным влиянием декоративного стиля японской живописи, Лу Чжунъюань стал включать в свои картины декоративные элементы, изменил свое отношение к цвету: обратился к яркому локальному колориту, стремясь объединить восточную эстетику и философию с выразительностью западной масляной живописи. Эти творческие принципы художника нашли свое отражение в его серии работ о Янцзы.

Так, в картине «Смерть реки» (1990 год, рис. 2) автор эмоционально насыщенными, открытыми пастозными мазками изображает возвышенности береговой линии реки. В солнечном свете горы становятся золотисто-желтыми, ослепительно-яркими и отбрасывают темно-синие тени. Это восприятие цветового контраста, чрезвычайно напряженного, выражает удивительно декоративное национальное ощущение цвета, делая картину чистой и несколько нереальной, сдержанной и глубокой. Движение потока воды и льющихся струй передано полутонами китайской туши. Теплые серые небеса вылеплены широкими размашистыми мазками, постепенно переходящими от светлого к темному, что усиливает эмоциональное и ритмическое ощущение формы. Пейзаж, представленный в этой работе, уже невозможно назвать объективным — он индивидуализирован. Кажется, будто перед нами натурный пейзаж, однако с точки зрения содержания — это отображение какого-то идеального, одухотворенного, трансцендентного мира.

3. ДАЛЬНЕЙШАЯ ЭВОЛЮЦИЯ — появление абстрактных тенденций в изображении пейзажа (2001–2021).

В 2001 году Лу Чжунъюань был вновь приглашен в Китай для преподавания в Центральной академии изящных искусств, где он вскоре проявит себя как талантливый педагог национального масштаба. На

протяжении всего времени пребывания за границей художник никогда не забывал о своей любви к родной стране. Богатый, накопленный за многие годы, жизненный и творческий опыт стал новым источником его творчества. В последние годы он создал серию пейзажных произведений, которые выражают его любовь к Родине и размышления о ней, мысли о китайской культуре и национальном духе.

Рис. 3. «Священный Шаошань». 2013, 160 х 160 см, масло. Частная коллекция

Странствуя многие годы, он мечтал вернуться туда, где начиналось его творчество, туда, где, как он выразился, его корни. Традиционная китайская культура, каллиграфия, этнические украшения и костюмы стали постоянным источником его творческих сил и вдохновения, породили и пропитали насквозь его искусство, чтобы принести новые плоды. В этот период он не только преподавал, но и сам напитывался животворными токами родной земли и, наконец, «разорвав кокон и превратившись в бабочку», открыл для себя великолепие выразительных возможностей модернизма, создав масштабные, наполненные итальянскими аллюзиями, картины маслом, которые привлекли внимание художественной общественности в стране и за рубежом.

В работе 2013 года «Священный Шаошань» (рис. 3), хотя и выполненной все еще в реалистических традициях, обнаруживается новое дыхание, оживляющее символистское понимание формы. На полотне изображен обычный сельский дом в горах Хунани, но мы знаем, что в этом сельском доме родился изменивший судьбу Китая политический деятель Мао Цзэдун. Хижины, пруды и деревья на картине изображены реалистично. Картина выдержана в синих тонах, а обветшавший и местами даже разрушившийся дом эстетизирован — изображен со светлыми стенами, так будто они только что побелены. Рядом — водная гладь, вдаль уходят горы, которые имеют особое значение в традиционной китайской культуре: мотив «восхождения на гору» считается у китайцев лучшим выражением созерцательного времяпрепровождения. Также в этом образе представлена идея Пути, Дороги, Судьбы — в подъеме к

Рис. 4. «Возле воды». 2016, 160 х 160 см, масло. Частная коллекция

Рис. 5. «Красное облако». 2013, 80 х 80 см, масло. Частная коллекция

вершине — как восхождение к цели, ведущее к совершенству. Хотя, на первый взгляд, композиция картины элементарна, очень традиционна, как будто не содержит никакого скрытого смысла.

В другой своей работе того же времени «Красное облако» (2013 год, рис. 4) художник изобразил метафорический пейзаж с текучими плавными переходами цвета, которые проникают друг в друга и наплывают друг на друга. Теплые серые и голубые пятна цвета в левом нижнем углу картины сливаются, поднимаясь как волны воды и клубы тумана; черные плотные пятна среднего плана напоминают валуны, обрамляющие берег, — незыблемые и тяжелые. Протяженные пятна цвета, окаймляющие композицию вверху, естественным образом воспринимаются как силуэт леса; оранжевые и красные пятна цвета согласованы друг с другом, как облака и отражающие их воды. В этой картине художник использует яркий локальный колорит, плотно накладывая краску на поверхность холста. Здесь проявились особенности дальневосточного мировоззрения, в котором пейзаж предстает как необычная фантазия, переданная плоскостными декоративными планами.

Работа 2016 года «Возле воды» (рис. 5) была написана в то время, когда реалистическая манера творчества Лу Чжунъюаня претерпевает дальнейшие изменения. Картина изображает пейзаж китайской провинции Цзяннань. Бледно-голубой тон окутывает всю картину, а туманная, тихая, неподвижная вода будто живет своей жизнью: соприкосновение белых облаков к водной глади, клубы дыма над кораблем

создают особый сюрреалистический ландшафт. Светло-голубой водоем, отражения, разрушающие границы реальности, переданы полутонами так же, как бледно-зеленая крыша, — все это создает атмосферу некой идеальной жизни в слиянии с природой.

Рис. 6. «Одна мысль». 2013, 80 х 80 см, масло. Частная коллекция

В последние годы Лу Чжунъюань создал много больших живописных работ в итальянском духе. Горы, реки, деревья, облака, статуи — все создает ощущение торжественного великолепия, а просторы неба и земли — вселенной — обнаруживают себя в сочетании абстракции и фигуративности, подчеркивая первозданность дикой природы. В свободном, широком, каллиграфическом мазке художник являет определяющие черты китайского представления о прекрасном в искусстве, сочетая его с тяжеловесной и блистательной красотой в европейском понимании.

Неслучайно Лу Чжунъюань однажды сказал: «Гора, которую я написал, не является конкретной горой, и поток не является конкретным водоемом. Я создаю обобщенный образ ландшафта, включающий в себя горы и воды, избегая натуралистических эффектов, выражая идеальное буддийское “ничто”, хранящееся в сердце художника и уносящее нас в далекие горние миры!» [2]. Все, что художник изображает в своей серии «Горы и воды», преодолевает зависимость от природных объектов и выражает чистоту и возвышенность его сердца.

В своей работе «Одна мысль» (2013, рис. 6) автор формирует еще один вид фундаментальных представлений о «ничто», пустоте как важных категориях, берущих истоки в древнейшей буддийской философии. Черная мгла, в ее бесконечном мерцании, будто скрывает неизведанную тайну — несколько бледно-синих линий, образующих крест в центре картины; ряд ярких лимонно-желтых мазков в сопровождении выразительных экспрессивных ударов кисти. Кажется, горизонтальные и вертикальные ритмы, главенствующие в композиции, преодолевают

пределы картины, втягивая в ее пространство зрителя, создавая иллюзию вневременного бытия. Хаос и тайная пустота мироздания как бы взывают к «богоподобному» творцу в тщетных попытках понять его размышления о Вселенной.

***

В заключение отметим, что формирование стиля любого живописца происходит под влиянием перипетий его судьбы и определяется его способностями. Так было и у Лу Чжунъюаня. Таким образом, в его творческой эволюции мы отчетливо выделяем три этапа, каждый из которых стал кульминационным.

Начиная с Линь Фэнмяня (1900–1991) и Сюй Бэйхуна (1895–1953), китайские живописцы стремились к международному признанию как носители уникального национального духа. Этот ряд великих мастеров, на наш взгляд, может быть смело дополнен именем Лу Чжунъюаня.

Неслучайно, когда в ноябре 2019 года университет Цинхуа праздновал столетнюю годовщину со дня рождения Ву Гуаньчжуна, Лу Чжунъюань написал: «Я никогда не стремился к тому, чтобы получить и выполнить четыре домашних задания учителя: освоить масляную живопись, национальную живопись, каллиграфию и классическую китайскую литературу… но я стремился к тому, чтобы понять достижения моего наставника, его художественный язык, прикоснуться к его мыслям, к его философским воззрениям, дать их особенную, обновленную интерпретацию, тем самым исполнив свой долг» [3].

В произведениях Лу Чжунъюаня, где художественно воплощены философские идеи о тайне, пустоте, тишине и духовном свете, раскрывается душа сотворившего великую культуру Китая народа.

Примечания:

1. 吕中元教授是一位学术型的综合性画家 (Проф. Лу Чжунъюань как разносторонний академический художник). — https://www.tspweb.com/key/%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%BE%8E%E6%9C%AF%E5%AD%A6%E9%99%A2%E5%90%95%E4%B8%AD%E5%85%83 (дата обращения: 16.11.2020).

2. 画家吕中元带你看 大山大水的“美与境 (Художник Лу Чжунъюань показывает красоту ландшафта и окружающей среды). https://baijiahao.baidu.com/s?id=1654417895585694743&wfr=spider&for=pchttps://baijiahao.baidu.com/s?id=1654417895585694743&wfr=spider&for=pc (дата обращения: 21.10.2020).

3. 吕中元的油画—大山大水 (Масляная живопись Лу Чжунъюаня). — https://kknews.cc/culture/vmko3ll.html . (дата обращения: 08.09.2020).

4. 吕中元印象 作者：欧阳启明 (Лу Чжунъюань: впечатление). — https://lvzhongyuan.artron.net/news_detail_123869 (дата обращения: 15.10.2020).

5. 吕中元和他的画 (Лу Чжунъюань и его картины). — https://www.meipian.cn/1pugepjz (дата обращения: 22.08.2020).

6. 吕中元 (Лу Чжунъюань) https://baike.baidu.com/item/%E5%90%95%E4%B8%AD%E5%85%83/13885115 (дата обращения: 26.09.2020).

Список литературы:

1. 不负丹青吕中元的大山大水. (Горы и реки Лу Чжунъюаня). — URL:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI3NjQ4MTAxNg==&mid=2247484775&idx=1&sn=ec10c392f66ca255fa793e588bfd1e9a&chksm=eb7593f0dc021ae6a0b6d51062b9aebd9d0550112981d92f2fe9c5460d14d0cfe3771a035742&mpshare=1&scene=1&srcid=11034ppjL5TPeoEyRT4o9RgK&sharer_sharetime=1587024617701&sharer_shareid=eb3c4ca91eda5db943c2f47c3fb9c188&exportkey=AW5k81qRpby0pDSSTMEUU2g%3D&pass_ticket=wy9RgFsRyrpI6ImOGyh14NrcH8D0e7N27Hvpq0ZoQipeHY%2By0WZWhzrzQmmZchsk#rd (дата обращения: 28.08.2020).

2. 吕中元：用油彩泼出的“大山大水”之大美 (Лу Чжунъюань. С маслом пролилась из ландшафта красота). https://www.meishu.com/news/meishujia/qianlifaxian/1501.html (дата обращения: 25.11.2020).

3. 吕中元的油画—大山大水 (Масляная живопись Лу Чжунъюаня). — https://kknews.cc/culture/vmko3ll.html (дата обращения: 10.09.2020).