К.Н. ГАВРИЛИН

Кандидат искусствоведения, профессор, член Творческого Союза Художников России, заведующий кафедрой «История 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 Art History and Humanities Department of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: 47895574@qq.com

ОСОБЕННОСТИ ПЕЙЗАЖНОЙ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ БАЙ ЮЙПИНА

FEATURES OF BAI YUPING LANDSCAPE OIL PAINTING

В работе анализируются художественные особенности пейзажной масляной живописи Бай Юйпина, признанного авторитета в области современной пейзажной живописи в Китае, руководителя мастерской масляной живописи Пекинской академии живописи и члена Китайской ассоциации художников. Его многолетние творческие поиски привели к формированию уникального изобразительного стиля, который отражает богатство китайской культуры и обнаруживает присущее ей стремление к обобщению и идеализации реальности.

В отличие от европейской традиции, где художник, как правило, специализировался в том или ином определенном жанре — пей-

заже, портрете или натюрморте, большинство китайских художников, работавших в технике масла, обращались ко всем этим жанрам поочередно или даже одновременно.
С началом политики реформ и открытости в 1978 году в Китае и созданием свободного рынка многие китайские художники стали чаще обращаться к пейзажной тематике. В новых условиях глобализации началось взаимодействие и взаимопроникновение древности и современности, восточная и западная культурные традиции вошли во взаимодействие и взаимопроникновение. Бай Юйпин занял уникальное место среди китайских художников этой эпохи.

The paper analyzes the artistic features of landscape oil painting by Bai Yuping, a recognized authority in the field of modern landscape painting in China, the head of the oil painting workshop of the Beijing Academy of Painting and a member of the Chinese Association of Artists. His long-term creative search led to the formation of a unique visual style that reflects the richness of Chinese culture and reveals its inherent desire to generalize and idealize reality.
In contrast to the European tradition, where the artist usually specialized in a particular genre — landscape, portrait or still life — most Chinese artists who worked in the oil technique turned to all these genres in turn or even simultaneously.
With the beginning of China's policy of reform and openness in 1978 and the creation of a free market, many Chinese artists began to turn more often to landscape themes. In the new conditions of globalization, the interaction and interpenetration of antiquity and modernity began, Eastern and Western cultural traditions entered into interaction and interpenetration. Bai Yuping occupied a unique place among Chinese artists of this era.

Ключевые слова: китайская пейзажная живопись, традиция, новаторство, новая китайская живопись, масляная живопись.
Keywords: Chinese landscape painting, tradition, innovation, new Chinese painting, oil painting.

1. Реалистический пейзаж в творчестве Бай Юйпина

Становление Бай Юйпина (р. 1960) как художника пришлось на конец 1970-х — начало 1980-х годов, когда в КНР началась политика реформ и открытости: после долгих десятилетий внутренней изоляции Китай открылся миру — и в художественную жизнь страны широким потоком влились самые разнообразные направления современного европейского и американского искусства. Начавшие с подражания новым для себя веяниям, китайские художники за прошедшие 40 лет сумели освоить различные жанры европейской живописи. Но поначалу это огромное разнообразие современного художественного мира, с которым столкнулись молодые китайские художники, потребовало от них осознанного выбора своего собственного пути в искусстве.

Изучение более чем 40-летнего творческого пути Бай Юйпина (р. 1960) позволяет говорить о том, что у художника не было сомнений при поиске главных сюжетов своих работ — ими стали пейзажи его родины, которыми он любуется в разные времена года, приближаясь к ним и поднимаясь на высоту птичьего полета, любуясь деталями и общими планами.

Уже в своих ранних, юношеских картинах он обратился к изображению родных мест: виды желтых безжизненных плато с ветхими жилищами крестьян, редкими деревьями, под лучами солнца летом и укрытые белоснежными покровами зимой. Каждая травинка и деревце в этих ландшафтах, созданные его кистью, будто излучают какой-то завораживающий свет. Скудность растительного покрова, очевидная суровость жизни не отталкивают зрителя, а, наоборот, притягивают к возникающим переживаниям идеально-прекрасного мира — от созерцания пространства, бесконечного и грандиозного, и времени, длительного и наполненного чувствами, даже сентиментального.

Рис 1. Холмистые равнины Западного Китая (фото)

Такое видение природы во многом связано с обстоятельствами детства художника,

Рис. 2. Дорога в деревне. Холст, масло. 30 х 40 см. 1980

Рис. 3. Теплая зима. Холст, масло. 100 х 70 см. 1991

который родился и вырос в уезде Сию провинции Шаньси. Эти места на западе Китая представляют собой суровый край, иссушенные зноем бескрайние холмы и обрывистые плато, сплошь изрезанные оврагами — мало приспособленные для жизни людей. Природа этих мест необычайно сурова, так что местные жители из века в век, из поколения в поколение, прозябали в нищете (фото, рис. 1). К тому же время, на которое пришлось детство Бай Юйпина, оказалось еще и самым тяжелым в истории современного Китая: с 1960 по 1963 год разразился голод, жертвами которого стали 30 миллионов человек. Можно только догадываться о тех воспоминаниях, которые остались в душе мальчика — будущего художника, когда и без того нелегкая жизнь людей на бесплодном плато Шаньси сделалась невыносимой. Эти жизненные тяготы не исказили строя его души, но сделали его философом. Детские воспоминания художника смогли удержать в памяти эти величественные бескрайние и бесплодные просторы, открывающиеся с вершин нагорья, величественные руины проходившей в этих местах Великой Китайской стены и виды редких, цепляющихся за склоны бедных селений, навсегда врезавшиеся в память и ставшие источником вдохновения для его полотен.

В одной из первых своих работ «Дорога в деревне» (1980, рис. 2) художник изобразил родной сельский пейзаж, образ которого он пронесет в сердце через все свое творчество. В ярком сияющем свете палящего солнца изображен безлюдный отвесный склон глинистого холма, пересеченного белесой узкой тропинкой с одинокой фигуркой путника, бредущего в деревню: бедная земля, претерпевшая многие лишения, под ярким куполом

лазурных небес, будто подающих надежду на продолжение жизни в этих забытых богом местах.

Рис 7. Старая повозка. Холст, масло. 50 х 60 см. 1991

В работе «Теплая зима» (1991, рис. 3) он позволяет зрителю осязать этот странный безжизненный ландшафт и даже текстуру оголившихся обрывов, которые кажутся темно-красными из-за напитавшей их талой воды. За долгие годы эти воды, стекающие с отвесных склонов плато, промыли множество оврагов и русел, испещрив поверхность, так что она напоминает какой-то инопланетный ландшафт, местами припорошенный снегом, тихий и пустынный под неярким зимним солнцем. Люди, испокон веков здесь живущие, обустраивают себе пещеры и землянки на склонах плато с той стороны, которая обращена к солнцу. Эти убогие жилища выглядят, как хижины отшельников, уединившихся вдали от суеты шумной жизни. Этот пейзажный образ настраивает на философское переживание перипетий человеческой судьбы и духовных поисков, рассказывает о тяготах, упорстве и мужестве в противоборстве с этим суровым краем.

В картине «Старая повозка» (1991, рис. 7) мы вновь видим уходящие за горизонт холмы — на сей раз осенние, поросшие уже увядающей травой. В центре картины — самодельная повозка, которую крестьяне соорудили из брошенного прицепа на автомобильных колесах.

Оглобли повозки приподняты, так что привязанная к ним лошадиная сбруя колышется на ветру. Очевидный натурализм этого полотна уходит далеко от традиций, и есть то новое и необычное качество, привнесенное мастером в национальный пейзаж. Этот пронзительный в своей выразительности мотив — грубо сколоченная «из хлама» повозка — говорит о тяготах скудной, но героической жизни крестьян. Впечатление безысходности — в лаконичном окружении повозки: вдали пустынный холм, а в сером небе редкие облака, которые не принесут этой земле изобилия. Все это вызывает у зрителя чувство уныния и ощущение запустения. Монохромный, серо-коричневый тональный колорит лишь усиливает невеселые воспоминания.

2. Историософский пейзаж в творчестве Бай Юйпина

Исторический пейзаж — еще одно важное направление в творчестве Бай Юйпина — позволяет мастеру погрузиться в пучину времени, пережить далекие исторические события. В своих ведутах он изображает сохранившиеся древние памятники, архитектурные ансамбли, намеренно освобожденные от шумных толп туристов и погружающие нас в размышления о далеком-далеком прошлом.

В картине «Угловая башня Запретного города» (2002, рис. 4) композиция вытянута по горизонтали, что дает возможность ощутить величественный размах архитектуры и грандиозность замысла древней твердыни. Кажется, будто пейзаж, наполненный золотым метафизическим сиянием, исходящим из глубины веков, подчеркивает славу и недосягаемую красоту этой национальной святыни. Крепостная ограда, сдержанно и величественно блистающая в лучах света, как бы оживает на фоне теплого зеленоватого неба. Ветви деревьев на переднем плане словно взлетают вверх, обращаясь к небесам, создают странное ощущение мифологического диалога земного и небесного. В этой картине переплетены размышления автора об исторической памяти и глубочайших корнях древней китайской культуры.

Полотно «Дворы хутунов» (2006, рис. 5) изображает типичные для севера Китая исторические кварталы городской застройки, испещренной небольшими внутренними дворами и узкими переулками, замкнутыми и компактными. Белый снег создает отчетливые контрасты пятен черного и белого. Сложное пространственное построение композиции в этом пейзаже превращает обыденный вид в величественную историческую панораму, уводящую зрителя в прошлое. Оголенные ветвистые кроны деревьев на переднем плане позволяют нам «войти» в это пространство, ощу-

Рис. 4. Угловая башня Запретного города. Холст, масло. 90 х 140 см. 2002

Рис. 5. Дворы хутунов. Холст, масло. 140 х 70 см. 2006

Рис. 6. Воспоминания о башне «Колокола и барабана». Холст, масло. 180 х 150 см. 2009

Рис. 8. Последние дни зимы. Холст, масло. 200 х 150 см. 2004

тить его невероятную глубину. Снег на кровлях домов обозначен широкими открытыми мазками, создавая эффект присутствия. Красные дуйляни (парные пожелания) на дверях и ветви деревьев нарочито подчеркнуты мастером, обостряя контраст черного и белого.

В картине «Воспоминания о башне «Колокола и барабана» (2009 г. рис. 6) Бай Юйпин впервые показал древний город с высоты птичьего полета. На его полотне, сотканном мазками из оттенков желтого и коричневого цветов, изображены две древние башни. Небольшие постройки, окружающие их кварталы переданы суммарно, крупными мазками разных направлений и цветов. Плотные и красноватые пятна цвета, создающие важный композиционный акцент, — будто следы войн прошлого, оставивших на теле города раны. Примечательно, что в фокусе оказываются объекты центральной части полотна, в то время как его периферия крайне обобщена. Этот, казалось бы, незамысловатый прием расширяет границы пейзажного жанра, придавая ему историософское, патетическое звучание.

3. Сочиненно-декоративный (экспрессионистический) пейзаж в творчестве Бай Юйпина

Однако после 2000 года работы Бай Юйпина постепенно меняют свой художественный язык, стремясь к экспрессионистической выразительности, повышенной напряженности образного решения. Художник все чаще экспериментирует, уходя от традиций реализма к плоскостной декоративной картине. Выразительность обобщения — в ла-

коничных цветовых плоскостях, в простых и ясных, иногда каллиграфических, линиях — позволяет мастеру достичь необычной остроты художественного высказывания.

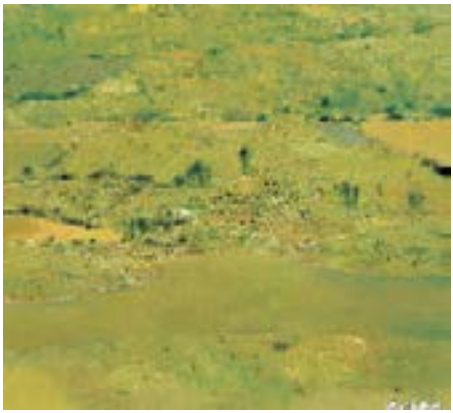

Рис. 9. Весна на высокогорье. Холст, масло. 150 х 150 см. 2007

Так, например, в работе 2004 года «Последние дни зимы» (2004, рис. 8) автор изображает холмы, покрытые тающим снегом. Небо и земля, разделенные большими массивами тающего снега, стилизованные деревья с шарообразными кронами и стройные вертикали стволов на фоне белеющих склонов создают ощущение декоративного узора из пятен и линий. Обнажившаяся от снега земля передана крупными красными или коричневыми пятнами, в то время как склон вылеплен мелкими ритмичными мазками, что создает эффектный декоративный контраст.

Этот пейзаж передает переменчивую жизнь природы, только-только пробуждающуюся после лишений долгой зимы. В этом образе странно сочетаются и предчувствие перемен, и ощущение неземного покоя. На смену ощущению запустения в ранних реалистических произведениях художника приходит новый спектр чувств, переданный современными композиционными средствами.

В картине «Весна на высокогорье» (2007, рис. 9) художник использует желтый и зеленый цвета, передавая момент прихода весны.

Вся картина наполнена зеленоватыми оттенками, так что между светом и тенью нет очевидной связи. Динамика движения кисти формирует сложные пространственные отношения, ощущение цвета далеко от натурных впечатлений, оно глубоко поэтично, субъективно.

Бесплодное высокогорье наполнилось жизнью. Эта идеализированная выразительность заимствована из традиционной китайской живописи се-и («живопись идей»). Тропинки, реки, рисовые поля и террасы, овраги и склоны холмов переданы виртуозными каллиграфическими линиями. Деревья превращаются в темно-зеленые пятна, обрам-

ляющие поля, а сами поля и холмы обозначены крупными цветовыми плоскостями.

Пятна, линии и плоскости на этом полотне соединяются в один удивительный и очень яркий образ. В этом сходстве и непохожести — особая выразительность, восходящая к эстетической концепции традиционной китайской живописи се-и, которая столетиями развивалась в истории национального искусства.

***

Появление работ Бай Юйпина способствовало процессу обособления китайской масляной живописи, которая находит свой собственный путь. Неслучайно, размышляя о пейзаже, Бай Юйпин говорил:

«Когда я смотрю на гору, у меня возникают ассоциации с абстрактной композицией, переданной цветовыми пятнами, очищенными от натуралистических деталей и подробностей, что позволяет передать высокий смысл и таинство происходящего в природе" [1].

Примечания:

1. *Ван Гэнь.* Анализируя и восхищаясь масляной живописью Бай Юйпина. — URL: http://www.360doc.com/content/16/1126/12/37365685_609641929.shtml (дата обращения: 15.04.2021).

2. В поисках идеального духовного очага. — URL:http://www.360doc.com/content/14/0227/12/535749_356106787.shtml (дата обращения: 15.04.2021).

Список литературы:

1. Величественный пейзаж — масляная живопись Бай Юйпина. — URL:http://www.360doc.com/content/19/0121/21/19550642_810471291.shtml (дата обращения: 15.04.2021).