К.Н. ГАВРИЛИН

Кандидат искусствоведения, профессор, 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, professor, Head of the Art History and Humanities Department of the Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts
e-mail: gavrilin_strog@mail.ru

LIU ZIYU

Graduate student of the department «History of Art and Humanities» of the Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts
e-mail: 47895574@qq.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2021_4_1_386_393

ХУДОЖНИК-ПЕЙЗАЖИСТ ЯНГ МИНГ ШЕН В ИСТОРИИ ИСКУССТВА НОВОГО КИТАЯ

LANDSCAPE PAINTER YANG MING SHAN IN THE ART HISTORY OF NEW CHINA

Янг Минг Шен (Леонид Васин, 1933–2016) — выдающийся живописец с непростой творческой судьбой. Парадокс его биографии состоит в том, что он родился в Советском Союзе в семье китайца и русской, ребенком с родителями был вынужден уехать в Китай, откуда, в свою очередь, эмигрировал в 1979 году в Австралию, где, наконец, получил заслуженное признание и достойные условия работы и обрел душевный покой.

Сегодня художник признан выдающимся мастером китайской масляной живописи. Но и в годы его жизни в Китае, и после его эмиграции из страны он оставался неизвестным широкой публике на своей второй родине. Известность в Китае пришла к нему только после выставки 2019–2020 годов, прошедшей по многим городам Китая, — в Наньчане, Пекине, Ханчжоу, Ланьчжоу и Чанша. Эта выставка вызвала большой резонанс в Китае. Наследие Янг Минг Шена включает портреты, пейзажи и натюрморты. Данная статья посвящена анализу его пейзажных работ, написанных маслом.

Yang Ming Shan (Leonid Vasin, 1933–2016) is an outstanding painter with a difficult creative destiny. The paradox of his biography is that he was born in the Soviet Union in a Chinese and Russian family, as a child with his parents he was forced to leave for China, from where, in turn, he emigrated in 1979 to Australia, where, finally, he received well-deserved recognition and decent working conditions and found peace of mind.
Today the artist is recognized as an outstanding master of Chinese oil painting. But during the years of his life in China, and after his emigration from the country, he remained unknown to the general public in his second homeland. Fame in China came to him only after the 2019–2020 exhibition, which took place in many cities of China — in Nanchang, Beijing, Hangzhou, Lanzhou and Changsha. This exhibition caused a great resonance in China. Yang Ming Shin's legacy includes portraits, landscapes and still lifes. This article is devoted to the analysis of his landscape works painted in oil.

Ключевые слова: Янг Минг Шен, масляная живопись, масляный пейзаж, XX век, Китай, Россия, Австралия.
Keywords: Yang Ming Shan, oil painting, oil landscape, XX century, China, Russia, Australia.

Янг Минг Шен (автопортрет художника см. на рис. 1) родился в Советском Союзе в 1933 году. Его отец был китайцем, а мать — русской. В 1939 году семья переехала в Синьцзян, Китай. Будущий художник получил образование на художественном факультете Северо-Западного

педагогического университета г. Ланьчжоу, где изучал масляную живопись под руководством известного художника, получившего образование во Франции, Лю Сыбая (1905–1973). По окончании учебы Янг Минг Шен был оставлен в институте для преподавательской работы. В 1962 году он получил направление на работу в Синьцзянский художественный институт, где продолжил преподавательскую работу [1].

Рис. 1. Янг Минг Шен, «Автопортрет» (фрагмент). 76 х 100 см. Масло, холст, 1996 г. Частная коллекция

Время взросления художника пришлось на тяжелые времена, когда по всей стране разворачиваются внутриполитические процессы, получившие названия «борьба с правым уклоном» (1958), «три года стихийных бедствий» (1960–1963) и «культурная революция» (1965–1975), когда интеллектуалы нередко становились объектами травли. «Полукровке» Янг Минг Шену было еще сложнее избегать всевозможных нападок и унижений: во времена «культурной революции» многие его работы были уничтожены, а самого мастера преследовали, он подвергался критике и оскорблениям.

Когда по окончании «культурной революции» друзья из пекинского кружка живописи пригласили его провести неформальную выставку в классах Центрального института изобразительных искусств в Пекине, Янг Минг Шен отобрал для нее немногим более 20 из сохранившихся его эскизов, переживших «культурную революцию». Но именно эта скромная экспозиция произвела на увидевших ее огромное впечатление. Его современникам трудно было поверить в то, что где-то в далеком провинциальном захолустье на Северо-западе Китая живет художник, обладающий таким выдающимся талантом. Красноречивы отзывы немногих посетителей той небольшой выставки: «Этого человека нужно перевести в штат Центрального института изобразительных искусств и дать ему обучать аспирантов». Другой посетитель выразился еще более определенно: «Этот человек должен преподавать в Центральном институте изобрази-

тельных искусств и преподавать даже не аспирантам, а их научным руководителям» [2].

После просмотра выставки У Цзожэнь, в то время ректор Центрального института изобразительных искусств, пригласил Янг Минг Шена преподавать в вузе. Однако Янг Минг Шен отказался от этого лестного предложения, потому что уже принял решение эмигрировать.

После десятилетий репрессий внутреннее разочарование и печаль Янг Минг Шена не поддавались описанию. Осознанно покинув Китай, Янг Минг Шен провел вторую половину своей жизни в Австралии и редко поддерживал контакты со своей родиной, поэтому, когда его работы в 2019–2020 гг. были показаны на передвижной выставке в Китае, зрители были шокированы высочайшим уровнем мастерства своего соотечественника. Сам художник шутливым замечанием о том, что он один из трех выдающихся художников Австралии, работающих в технике масла, которые зарабатывают на жизнь продажей своих картин [3], показал понимание уровня своего таланта.

Сегодня Янг Минг Шен известен, прежде всего, как замечательный мастер композиции, виртуозно работающий со световыми эффектами. Несмотря на выпавшие на его долю жизненные невзгоды, в его работах мы не увидим следов депрессии. Кажется, что он равнодушен к потерям, не переживает из-за отсутствия признания, а вкладывает все силы души в работу, в живопись. Будь то масштабное произведение или набросок с натуры — художник, работая в целом в реалистической манере, умеет внести в картину нотки импрессионизма, передать лиричную и ясную эмоцию.

За свою жизнь художник написал огромное количество пейзажей, большинство из которых связаны с натурными впечатлениями. Но особенно ему удавались большие полотна, наполненные сильным чувством жизни. Удивительно, но работы Янг Минг Шена наследуют в этом отношении эстетическим принципам пейзажной живописи русской передвижнической школы, крайне лиричной и поэтической. При встрече с его работами многие зрители не без оснований полагают, что они написаны русскими художниками XIX века.

Так, например, в незамысловатой, на первый взгляд, работе «Вечерний пейзаж» (рис. 2) художник изобразил несколько деревянных домиков и два-три дерева в центре большого луга. Но представленный художником пейзаж обретает удивительный масштаб и глубину про-

странства: огромное небо, завораживающе действующее на зрителя, напоминает лучшие работы Левитана.

Рис. 2. Янг Минг Шен, «Вечерний пейзаж». 20 х 40 см. Масло, многослойный картон, 1980-е гг. Частная коллекция

Рис. 3. Янг Минг Шен, «Ферма Флиндерс Рейнджерс у подножия гор». 48 х 117 см. Масло, холст, 1989 г. Частная коллекция

В картине «Ферма Флиндерс Рейнджерс у подножия гор» (рис. 3) художник использовал горизонтальную композицию, чтобы показать холмистые горы и ферму в Южной Австралии, в тех местах, что связаны с жизнью аборигенов. На переднем плане художник запечатлел золотистое поле, отгороженное горными вершинами в левой части картины, которые отмечают линию золотого сечения, уходят вправо и исчезают вдалеке. Извилистые дорожки и низенькие ограды помогают построить пространство в глубину картины, вызывая у зрителя ощущение сопричастности к жизни пейзажного вида, чувство гармонии разумного, человеческого начала и дикого, природного мира. Умиротворение, порожденное созерцанием этой картины, создается не только композиционным ритмом, но и цветовым решением, в котором золотистый цвет поля напоминает о поре сбора урожая, перекликаясь с теплыми оттенками небосвода.

Художник любит наполнять свои картины мягкими теплыми оттенками, элегантными «пастельными» тонами. Янг Минг Шен признавался, что любит писать на открытом воздухе, передавая в своих этюдах переменчивую жизнь природы, игру света и тени — в открытых, свободных мазках. Работа с цветом в каждой его картине отражает незаурядные способности художника к диалогу со зрителем: он использует красоту природных пейзажей, чтобы передать зрителю ощущение душевной чистоты, заставляя людей на время забыть о неприятных реалиях обыденной жизни.

В картине «Загородный пейзаж» (рис. 4) живописец изображает край леса, который занимает большую часть полотна. Тропа в центре

композиции уводит нас к дальним планам, создавая эффект пространственной глубины. Яркая зелень травы на переднем плане перекликается с окраской свода небес, переданной теплыми фиолетовыми тонами. Безмятежность вида нарушают фигурки путников, добавляющие пейзажу масштабные отношения.

Рис. 4. Янг Минг Шен, «Загородный пейзаж». 61 х 51 см. Масло, холст, 1990-е гг. Частная коллекция

Рис. 5. Янг Минг Шен, «Пейзаж пригорода Аделаиды». 37х49 см. Масло, холст, 2000-е годы. Частная коллекция.

В работе «Пейзаж пригорода Аделаиды» (рис. 5) художник в красных и коричневых тонах передал осенние пейзажи Южной Австралии. Передний план картины находится в тени, его тона слегка холодные, что создает резкий контраст с деревянными домами и лесом на дальнем плане, залитыми яркими лучами полуденного солнца. Стаффаж на переднем плане — фигуры двух женщин — помогает нам проникнуть в пространство картины, вызывая тонкое лирическое сопереживание. По одежде персонажей, не соответствующей эпохе, видно, что персонажи не являются частью натурного пейзажа, они — идеальное видение художника, придающее картине романтическую и лирическую атмосферу.

В работах Янг Минг Шена мы видим не только присущую европейской живописи манеру работы со светом, тенью и цветом, но также унаследованную от дальневосточной культуры тонкую наблюдательность, которая проявляет себя в особой технике мазков: они яркие, каллиграфические, создающие изысканные по рисунку силуэты и цветовые аккорды, помогающие запечатлеть волнующие живописца моменты, выразить собственное мировоззрение.

Так, в пейзаже «Речной берег» (рис. 6) художник зачаровывает нас, казалось бы, неказистым прибрежным видом в серый дождливый день. Левый край картины с тропой и большим деревянным забором создает контраст панораме «необъятного» леса, переданного свободными мелкими мазками. Русло реки, напротив, обозначено широким росчерком кисти, в то время как деревья на противоположном берегу переданы обобщенно и лаконично. Особое качество этой картины — разнообразные по форме мазки, создающие выразительные текстуры различных частей пейзажного вида.

Рис. 6. Янг Минг Шен, «Речной берег». 37 х 50 см. Масло, холст, 1980-е гг. Частная коллекция
Рис. 7. Янг Минг Шен, «Пастбище». 36 х 59 см. Масло, холст, 1990-е гг. Частная коллекция

В картине «Пастбище» (рис. 7) автор деликатными мелкими мазками создает фактуру пейзажа: если трава по обе стороны реки изображена мелкими мазками, то деревья — энергичным ударом кисти, напоминающим каллиграфию. Небо, напротив, передано широкими разводами краски, не оставляющими следов кисти. Вся картина похожа по стилю на китайскую живопись се-и («от руки»), со свойственной ей импровизационной легкостью.

На протяжении всего творчества Янг Минг Шен придерживался традиций европейского реализма, тонко соединяя их с характерным для Китая особым художественным мировоззрением.

Получив, наконец, в Австралии заслуженное признание, художник не забыл о своей родине, по которой всегда испытывал ностальгию. В последние годы своей жизни мастер передал в дар Художественному музею Синьцзяна многие свои работы, другая значительная часть его произведений была подарена им администрации г. Карамай в Синьцзяне, где стала основой собрания большой художественной галереи, носящей его имя.

Список литературы:

1. URL: http://www.leonidvasin.com/sidelights.aspx (дата обращения: 10.12.2021).

2. URL: https://baike.baidu.com/item/%E6%9D%A8%E9%B8%A3%E5%B1%B1/5486860?fr=aladdin (дата обращения: 10.12.2021).

3. URL: https://baike.baidu.com/item/%E6%9D%A8%E9%B8%A3%E5%B1%B1/5486860?fr=aladdin (дата обращения: 10.12.2021).

4. *Ястребова Л.А.* Художник Леонид Васин // Австралиада. Русская летопись. — Сидней, 2000. — № 24. — С. 33, 34. — URL: https://artrz.ru/1804956217.html (дата обращения: 10.12.2021).