ГО ЦЗИНЬЮЙ

Преподаватель Школы изобразительных искусств и художественного дизайна. Тяньшуйский педагогический университет
e-mail: 2273913616@qq.com

GUO JIN YU

Lecturer at the School of Fine Arts and Art Design. Tianshui Pedagogical University
e-mail: 2273913616@qq.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_1_1_188_194

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ В СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ МАСЛОМ

HISTORICAL CHARACTERS IN MODERN CHINESE OIL PAINTING

Исторические личности на китайских картинах маслом изображаются в основном в реалистичной манере ради портретного сходства и чтобы отдать дань уважения портретируемому. Однако, в последние годы в исторической живописи произошли изменения, связанные с появлением современных техник. Формы выражения также стали разнообразными. Современная китайская историческая живопись сохраняет, в основном, классические европейские техники, но также интегрируют в себя традиционный китайский образ мышления и живописные приемы живописи Се-И. Как совместить техники Се-И с западной живописью маслом — главная проблема современной китайской масляной живописи.

Historical figures in Chinese oil paintings are mainly depicted in a realistic manner to express respect and more accurately understand their portrait characteristics. However, in recent years, with the advent of modern technology, historical painting has undergone changes. The forms of expression have also become diversified. While retaining European classical techniques, modern Chinese historical painting also integrates traditional Chinese ways of thinking and painting techniques

with «freehand». How to combine freehand techniques with western oil painting is the main problem of modern Chinese oil painting.

Ключевые слова: Китайская живопись маслом, исторические личности
Keywords: Chinese oil painting, historical figures

1. Что такое Се-И?

Китайская живопись Гунби («тщательная кисть») и западная живопись подчеркивают реализм в изображаемых предметах. Такие картины демонстрируют точность и мастерство художника. Однако китайская живопись Се-И («живопись идеи») принципиально отличается, даже полностью ей противоположна. По сравнению с изображением объективных вещей, китайская живопись Се-И больше подчеркивает передачу «смысла», что важнее точности копирования физических объектов. Китайская иероглифическая живопись — это ветвь китайской живописи. При ее создании также уделяется внимание приемам Се-И, а иероглифы можно понять по линиям. Например, изображая женщину, художник использует относительно плавные линии, чтобы показать мягкую и грациозную женскую манеру поведения [1].

Современная китайская живопись маслом на пути своего становления прошла через несколько этапов. Портретная живопись маслом также претерпела значительные изменения. С момента основания Нового Китая художники интерпретировали характерные выражения лиц героев в портретных и исторических картинах маслом совершенно по-разному, формируя специфические «выражения» в соответствии с социальным происхождением и историческими особенностями каждого периода [2]. Как отмечено в диссертации Лу Сяонаня «Историоический жанр в Китайской живописи XX века: становление и развитие», «исторической жанр китайской живописи представлен в особенной взаимосвязи с традициями реалистического искусства XX в., в котором прослеживается многообразие влияний западноевропейской, советской и российской художественных культур» [3].

2. Использование принципов и техник Се-И при создании современных исторических картин

Масляная живопись пришла в Китай из Европы и России и в настоящее время находится в тесном взаимодействовии с традиционной китайской живописью. Эта концепция является современной тенденци-

Рис. 1. Чжан Яньчжан «Миграция сюнну на юг», 2019 г., холст, масло, 500×260 см.
此处开始

ей развития масляной живописи. Дух древних живописцев и философов в работах современных китайских художников, пишущих маслом, углубляет наше понимание исторической живописи современных китайских художников. Масляная живопись отличается от традиционной китайской живописи. Из-за использования масляных красок она производит на зрителя впечатление глубокой, фактурной и плотной. Традиционная китайская живопись имеет долгую историю, в основном, связанную с философией Востока, изысканными и плавными техниками, дающими зрителям ощущение живой, стремительной и яркой картины. Для китайцев — это самый искренний способ выразить свой богатый внутренний мир.

Для демонстрации новых идей в современной китайской исторической живописи рассмотрим творчество художника Чжан Яньчжан (род. в 1961 г.) Критиками отмечено, что Чжан Яньчжан обладает особым пониманием исторической живописи. За последние несколько лет он побывал во многих городах в разных регионах Китая с выставками, мастер-классами и лекциями. Картина «Миграция сюнну на юг» (ил. 1) характерна для творчества Чжана Яньчжан. Она является типичным примером китайской живописи маслом в стиле «Се-И». Эта картина написана в свободной манере, она отличается открытой композицией и необычна по цвету. Чтобы выразить непримиримость и грозный дух древних враждующих народов, автор прибегает к контрастам черного и белого на картине. Чжан Яньчжан также уводит часть персонажей за пределы холста, размывая их очертания, что является характерным приемом живописи Се-И. Таков образ мышления художника, сложившийся под влиянием традиционного китайского искусства. Мы можем частично увидеть белую лошадь на иллюстрации 2, которая смотрится особенно ярко на темно-сером фоне. Использование разных по насыщенности пигментов, а также при-

менение скребковых техник — это воплощение духа Се-И. Действительно, на картине видны следы от кистей, похожие на китайскую живопись тушью, что дает ощущение фактуры и придает характерность живописи. Эта достаточно свободная техника создает атмосферу всей картины.

Фэн Чжигуо — один из представителей современной реалистической школы живописи. Он подлинный южно-китайский художник. В настоящее время он возглавляет отделение масляной живописи Академии изящных искусств Ханчжоу в Китае. Во многом благодаря Фэн Чжигуо в академической системе постепенно появился новый образный язык реалистической портретной живописи. Самое подходящее для него определение — простота. Композиция таких картин основана на классическом построении, а точность и полнота выражения персонажей являются основными направлениями исследования натуры. Для работ Фэн Чжигуо характерно понимание взаимосвязи между источником света, направлением света и расположением героев картины и предметов на полотне. Например, в работе «Мудрецы типографии Силан» (ил. 3) взаимосвязь между светом и тенью персонажей настолько тонкая, что позволяет нам ясно ощутить пространственные отношения между персонажами и окружающей обстановкой.Начиная с

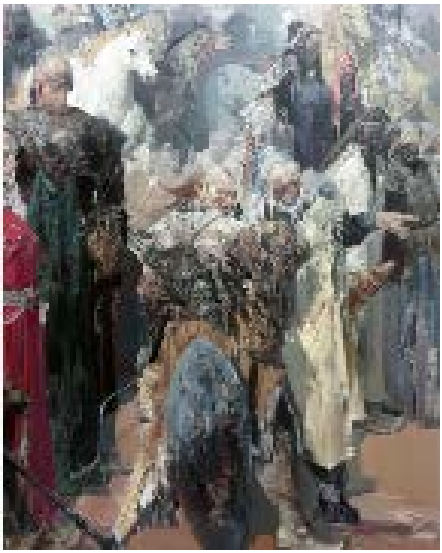

Рис. 2. Чжан Яньчжан «Миграция сюнну на юг» (фрагмент)

Рис. 3. Фэн Чжигуо «Мудрецы типографии Силан», 2017 г., холст, масло, 250×230 см

эпохи Возрождения, в западных странах художники обращали внимание на выразительность света и тени. Голландский художник семнадцатого века Рембрандт хорошо умел выражать глубину и дух живописи с помощью света и тени,придавая ей насыщенность, глубину и свечение [4]. Живопись признанных мастеров является примером для современных художников Китая.

Рис. 4. Ли Сяолинь «Расцвет Торговой палаты Цзиньшаня», 2016 г., холст, масло, 500 × 400 см

В картине Фэн Чжигуо «Мудрецы типографии Силан» также присутствует гуманистический дух китайской живописи Се-И. Это выражается в том, что автор сближает персонажей на картине по цвету, используя черный, серый и коричневый в качестве основных элементов. Эти цвета близки по оттенкам тонам китайской туши и цветам, которые дают китайские минеральные краски для живописи Се-И в смешении с тушью. Поэтому мы можем сравнить колорит этой картины с пейзажами династии Сун в Китае - это особая красота.

Ли Сяолинь — художник, родившаяся в Шаньси. Она углубленно изучает историческую живопись. Картина «Расцвет Торговой палаты Цзиньшаня» (ил. 4) — групповой портрет купцов в древней провинции Шаньси, Китай. Цзиньшан — одна из самых ранних купеческих культур в Китае. Картина представляет собой сочетание техник традиционной китайской живописи и реалистической масляной живописи. В ней трехмерные изображения иероглифов накладываются на плоскость фона. Динамические изменения иероглифов отличаются ритмичностью. На создание этой работы ушло пять лет, и историческая судьба каждого персонажа была исследована самым тщательным образом. Заметно, что художник Ли Сяолинь глубоко изучила европейскую классическую живопись маслом. Однако мы можем проследить и дух традиционного китайского ис-

кусства в картинах Ли Сяолинь. В ее работах дух Се-И предстает как интерпретация композиций китайской пейзажной живописи. Пропорции на картине очень строгие, а горизонтальные и вертикальные предметы образуют красивое пересечение линий. Персонажи, сидящие и стоящие в середине рисунка, образуют обратную форму буквы S с китайскими иероглифами вверху. «Обобщение цвета подчеркивает первичную и вторичную взаимосвязь между персонажами и фоном. Реалистичная живопись маслом играет важную роль в выражении социальных тем. В соответствии с тенденциями мысли того времени, реалистичная живопись маслом также дает множество возможностей» [5]. Автор сочетает китайскую иероглифическую живопись «мазками от руки» с пейзажем, Сформировал гуманистический дух «Се И» в китайском стиле.

Выводы

Использование древних символов и иероглифов в современной китайской масляной живописи основано на Се-И и также объединяет множество западных техник. В настоящее время это является основным направлением китайской исторической живописи. При изображении персонажей трактовка исторического героя основывается на психологических характеристиках и исторической точности, выражая его общественное положение и статус во взаимодействии с другими личностями. Сюжетами древних свитков, в основном, являлись исторические композиции, портреты знаменитостей и т. д. Современные картины на историческую тему обычно используют строгую композицию, крупномасштабные свето-тоновеые соотношения для создания атмосферы и выражения экспрессивного состояния персонажей через соотношение света и тени, возможности текстуры и тепло-холодных контрастов. Художники могут комбинировать китайские иероглифы, пейзажи и другие элементы, чтобы сделать исторический фон картины более совершенным. Древние китайские сюжеты, выраженные с помощью техники масляной живописи Се-И, являются одной из важных тем и путей дальнейшего развития современной китайской масляной живописи.

Список литературы:

1. *Хао Цзя хуэй.* Размышления о духе свободной руки в создании китайской живописи [J]. Оценка шедевров, 2023№26. С. 163–165. (郝佳慧. 关于中国画创作中写意精神的思考[J]. 名作欣赏, 2023.26: 163–165. 页).

2. *Чэнь Юй.* Исследование выражений персонажей в портретных картинах маслом [D]. Ляонинский педагогический университет, 2022. № 01. — С. 55 (陈宇. 关于肖像油画中人物表情的研究[D]. 辽宁师范大学, 2022.01.：55页).

3. *Лу Сяонань.* Исторический жанр в китайской живописи XX века: становление и развитие.Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова» . 2022. № 1. 209 с.

4. *Фу Сяо тун.* Исследование исполнения и техники использования световых пятен в современных картинах маслом с персонажами [D]. — Университет Цзянсу, 2021. № 01. — С. 87. (傅小桐. 当代人物油画中光斑的表现与技法研究[D].江苏大学, 2021.01: 87页)

5. *Ян Бо.* Анализ процесса эволюции духовного стиля персонажей китайской реалистической живописи маслом [J]. Грандиозный обзор, 2022№02.С.157–159. (杨波. 中国写实油画中人物精神风貌的演变过程探析[J]. 大观, 2022. 02:157–159).