К.Н. ГАВРИЛИН

Кандидат искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой «История искусств и гуманитарные науки» РГХПУ им. С.Г. Строганова. Член-корреспондент Российской академии художеств
e-mail: gavrilin_strog@mail.ru

ЧЖАО ИТИН

Аспират кафедры «История искусств и гуманитарные науки» РГХПУ им. С.Г. Строганова.
e-mail: 1993zhaoyiting@gmail.com

K.N. GAVRILIN

Candidate of Art History, Professor, Head of the Department of Art History and Humanities of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts. Corresponding member of the Russian Academy of Arts
e-mail: gavrilin_strog@mail.ru

ZHAO YITING

Postgraduate student of the Department of Arts History and Humanities of The Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: 1993zhaoyiting@gmail.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_3_1_309_318

ЖУРНАЛЬНАЯ И КНИЖНАЯ ГРАФИКА Е ЛИНФЭНА 1925–1935 гг.

MAGAZINE AND BOOK GRAPHICS BY YE LINGFENG 1925–1935

Е Линфэн, китайский писатель и книжный график, — значимая фигура, повлиявшая на развитие современной китайской книжной графики в период с 1925 по 1936 г. Его произведения хотя и не привлекали широкого общественного внимания, но характеризуются уникальным индивидуальным стилем. Он преуспел не

только в литературе, но и в книжной графике; творчество Е Линфэна сочетало в себе традиционные элементы китайской культуры, западный эстетизм и модернизм. Вступив в «Общество созидания», он активно участвовал в редактировании журналов, что сказалось на эволюции его графического стиля, который отражает политические и культурные перемены. В данной статье представлен художественный анализ книжной графики мастера.

E Lingfeng, a Chinese writer and book graphic artist, is a significant figure in the development of modern Chinese book graphics in the period from 1925 to 1936. His works, although not attracting widespread attention, were characterized by a unique style. His creativity was manifested not only in literature, but also in book graphics, which combined traditional elements of Chinese culture, Western aestheticism and modernism. Having joined the «Society of Creation», he actively participated in editing magazines, which affected the evolution of his graphic style in connection with the political and cultural context of the time. This article analyzes his book graphics in order to determine technical features, identify stylistic changes and systematize the material.

Ключевые слова: книжная графика, Е Линфэн, Обри Бердслей, искусство Китая, Ар-нуво, графика, Шанхай.
Keywords: Book Graphics, Ye Lingfeng, Aubrey Beardsley, Chinese Art, Art Nouveau, Graphics, Shanghai.

Писатель, арт-критик и книжный график Е Линфэн (Е Линфэн — псевдоним мастера, настоящее имя — Е Юньпу, 1905–1975) родился в Нанкине, провинция Цзянсу, 9 апреля 1905 г. [3, с. 336]. С детства он изучал традиционную китайскую живопись, в 1923 г. поступил в Шанхайский академический художественный институт. В 1925 г. он вступил в объединение «Общество созидания» (литературное объединение, основанное Го Можо еще в 1921 г.), (1) участвуя в редактировании журналов «Потоп», «Ежемесячник творения», «Призрачный материк», «Гоби» и др. Е Линфэн стал автором таких литературных произведений, как «Миссис Хризантема» и «Красный ангел». Также он много работал над графическим оформлением книг. Однако творчество Е Линфэна слабо освещено в научной литературе, так как оказалось в тени такого гиганта, как писатель, арт-критик и художник Лу Синь.

Более того, в «Полном собрании сочинений Лу Синя» («Сан Сянь Цзи»), изданном в 1957 г., творчество Е Линфэна было оценено негативно, в связи с тем, что «вскоре после присоединения к “Обществу созидания”, он перешёл на сторону Гоминьдана и стал ученым-предателем во время антияпонской войны». Однако в новом издании 1981 г. (т. 4) это уничижительное определение было удалено [4, с. 14]. С этого момента интерес к деятельности Е Линфэна пробуждается среди филологов, историков и искусствоведов.

Рис.1. Е Линфэн, фото из «Биография Е Линфэна» Ли Гуанъюя

Известно, что Е Линфэн переехал в Гонконг в 1938 г. и продолжал активно работать, однако из-за идеологических разногласий его художественные и литературные произведения оказались за пределами интересов китайских ученых. Только лишь в 1988 г. книга Е Линфэна «Чтение заметок» была опубликована в издательстве «Саньлянь», став важнейшим источником изучения творческого наследия мастера. Тем не менее, специалисты до сих пор уделяют мало внимания творчеству Е Линфэна-художника, рисовальщика и гравера. Однако, на наш взгляд, книжная графика этого мастера заслуживает более пристального внимания (рис. 1).

В период с 1925 по 1936 г. Е Линфэн создал 209 произведений книжной графики. Его индивидуальный стиль был высоко оценен современниками, такими как Чжоу Цюаньпин и Ни Идэ, которые называли мастера «Восточным Обри Бердслеем». Его работы приобрели невероятную популярность, часто репродуцировались, так что подпись LF стала модным символом. Несмотря на критику со стороны Лу Синя, который называл стиль Е Линфэна подражательным, вторящим идеям британца Бердслея и японца Кодзи Фукия, художник внес существенный вклад в развитие китайской книжной графики. Когда журнал «Потоп», выпускаемый «Обществом созидания», только начал издаваться, оформление обложки было шрифтовым, лишенным фигуративных элементов. И только Е Линфэн изменил визуальный облик журнала, обогатив его иллюстрациями, снабдив обложку образами. Его работы включались также в другие издания «Общества созидания», такие как «Ежемесячник творчества» и «Призрачный материк».

В 1920–30-х гг. Е Линфэн, будучи в кругу «Общества созидания», находился под влиянием художественных и литературных идей эстетизма, привнесенных в Китай из Японии. Многие члены этого общества, включая Го Можо, Чэн Фанву и Юй Дафу, вернувшись из Японии, также находились под влиянием современной

японской литературы и искусства. Е Линфэн, особенно в ранних работах, подражал японским орнаментам и рисункам Бердслея. Он вдохновлялся также другими британскими и американскими художниками. В графических работах мастера женские образы часто сопровождались символическими мотивами, такими как луна, роза или маска, что помогало в создании таинственного и романтического образа. Однако с течением времени его работы стали более вульгарными и популярными, обнаруживая очевидную связь с массовой культурой, сиюминутной модой и молодежными вкусами.

Рис. 2. Е. Линфэн. Обложка журнала «Потоп». 16 сентября 1925 г. Том 1. Бумага, тушь, кисть

Рис. 3. Е Линфэн. «Желание и поклонение», журнала «Потоп». т. 1, Выпуск 5. ноябрь 1925 г. Бумага, тушь, кисть

Рис. 4. Е Линфэн, «Ночная прогулка», иллюстрация из третьего номера второго тома журнала «Бэй Синь», 1927 г. бумага, тушь, кисть.

Рис. 5. Е Линфэн. Иллюстрация «Кувшинки» в сборнике рассказов Су Сюэлиня «Зеленое небо», март 1928 г. Бумага, тушь, кисть.

Так, например, на обложке журнала «Потоп», созданной Е Линфэном 16 сентября 1925 г., изображен орел с мечом, змеи в струях потока, а также свирепый бог, срывающий с себя маску [5, с. 14], символизирующие разрушение традиционных общественных представлений (рис. 2). В ранних работах, в числе которых «Желание и поклонение», представлена дама в длиннополом платье из павлиньих перьев, которую обнимает нагой юноша. В основании тор-

шера, изображенного рядом, угадывается гротескный силуэт монстра, указывающего на двусмысленность происходящего (рис. 3). Совершенно очевидно, что Е Линфэн вдохновлялся иллюстрациями Бердслея к «Саломее» Оскара Уайльда, имитируя орнамент «павлиньей» юбки и подчеркивая эротическое содержание работы [1]. Другие рисунки, такие как «Ночная прогулка» и иллюстрация к произведению «Зеленое небо» Су Сюэлина (рис. 4, 5), демонстрируют стиль, напоминающий творчество японского художника Кодзи Фукии.

Рис. 6. Е Линфэн. Обложка журнала «Призрачный материк», 1926 г. Том 1 Выпуск 1. Бумага, цветная гравюра на дереве

При сравнении работ Е Линфэна с произведениями Бердслея можно заметить, что он не просто интерпретирует женские образы в стиле британского мастера, но, скорее, привносит нечто особенное, неповторимое в облик персонажей. В отличие от острых, тонких и плавных линий Бердслея, Е Линфэн смело меняет толщину линии, используя кисть вместо пера, что, безусловно, указывает на опыт художника в области каллиграфии и традиционной живописи гохуа. Так рождается уникальный и неповторимый стиль мастера, возникший под перекрестным влиянием различных культур.

Критика Лу Синя, по всей видимости, касалась особенностей стиля художника, который казался суровому поборнику реализма и пролетарских ценностей слишком слащавым, вестернезированным и буржуазным. Тем не менее, Е Линфэн добился успеха, сформировал свой собственный неповторимый стиль, который был признан и востребован, особенно среди молодежи и литераторов того времени, что подтверждается популярностью иллюстраций и обложек книг мастера, отличавшихся изысканностью и утонченностью.

В августе 1926 г. «Общество созидания» было закрыто, через 5 дней художник и его коллеги были арестованы. Последовавший за этими событиями период охарактеризован переменами художественного стиля Е Линфэна, осознавшего глубокую пропасть, разделившую идеальный вымышленный мир и суровую неприглядную действительность. Мастер и его соратники, вкусившие горечь поражения, переосмыслили свое творчество, создав «Фантомную группу», а также журнал «Призрачный материк» (рис. 6). В оформление этого журнала Е Линфэн добавил абстрактные элементы, впервые отказываясь от подражания Бердслею. Он внес собственный вклад в развитие новых подходов к графике, используя яркие цвета и геометрические формы. В этом смысле его творчество вполне сопоставимо с

произведениями советского авангарда 1920-х годов, что проявляется в стилевых особенностях рисунка мастера, а также обложек изданий, выполненных им в духе кубо-футуризма, конструктивизма и супрематизма. Перечисленные перемены вполне объяснимы особой политической ситуацией, когда в Китае активизируется Коминтерн, а один из лидеров и идеологов советского литературного и художественного авангарда С.М. Третьяков, автор пьесы «Рычи, Китай!» (1925), читает лекции в Пекинском университете в 1924–1925 годах. Так, используя яркие цвета и геометрические формы, Е Линфэн навсегда уходит от эстетизма. Мало того, любые сопоставления с творчеством Бердслея вызывают недовольство мастера [6].

Важно отметить, что в журнале «Призрачный материк» начали появляться статьи политической направленности. Однако, несмотря на популярность журнала, он вскоре был запрещен. Помимо того, в результате политической реакции, последовавшей в 1927 г. и вошедшей в китайскую историю под названием «Белый террор», многие прогрессивные молодые писатели и культурные деятели подверглись жестоким репрессиям.

В это же время в Шанхае группа левых культурных деятелей начала организацию обществ и издательств, деятельность которых была направлена на продвижение пролетарской революционной литературы. Под воздействием коммунистической партии все они объединились в «Лигу левых писателей Китая», а затем в 1930 г. создали Союз китайских левых писателей [2, с. 21]. Это событие открыло новую эру в развитии пролетарской литературы страны, призывая писателей активно участвовать в социальной борьбе. Левая литература стала частью международного пролетарского культурного движения, (2) а китайские художники, работавшие с книгой, начали осваивать художественные традиции кубизма, футуризма, конструктивизма и экспрессионизма, отождествлявшихся с безудержным прогрессом и революцией, что отразилось на развитии книжной графики.

1 мая 1928 г. Е Линфэн организовал журнал «Гоби», который призывал к освобождению от старых сословных традиций и других пережитков прошлого. Так в ходе социальных изменений, во многом благодаря влиянию марксизма, «пролетарский авангард» пришел на смену эстетизму, что мгновенно отразилось на графическом оформлении журналов. Таким образом, Е Линфэн создал уникальный стиль, объединяющий различные элементы кубо-футуризма, конструктивизма и экспрессионизма, а обложки и иллюстрации журнала «Гоби» стали не только более абстрактными, но и политически насыщенными (рис. 7). Работы Е Линфэна, такие как «Грядущая победа», символизировали промышленный прогресс и революцию (рис. 8). Он использовал яркие цвета и геометрические фигуры, композиционную динамику, а также мотивы красной звезды, серпа и молота,

знака пятилетки и прочие, чтобы создать образ эпохи, обозначить идею движения в будущее. Графический стиль мастера в журналах «Наш литературный мир» и «Мистер Лу Синь» подобны работам итальянского футуриста Джино Северини [7, с. 87] (рис. 9, 10), напоминают графику русского кубофутуризма. Произведения Е Линфэна стали символом своего времени, отражая визуальный культурный ландшафт эпохи, хотя в последующем мастер редко участвовал в работе над оформлением книг и журналов.

Рис. 7. Е Линфэн. Обложка журнала «Гоби», 1 мая 1928 г. Бумага, цветная гравюра на дереве

Рис. 8. Е Линфэн. «Грядущая победа», журнал «Гоби». 1 мая 1928 г., Выпуск 1. Бумага, цветная гравюра на дереве

Е Линфэн, проявивший значительный интерес к литературе и искусству, экспериментировал с книжной графикой, начав с романтических и лирических, по сути, эротических романов, став представителем шанхайского лите-

Рис. 9. Е Линфэн. «Наш литературный мир», журнал «Гоби». 1 мая 1928 г., Бумага, гравюра на дереве

Рис. 10. Е Линфэн. «Мистер Лу Синь», журнал «Гоби». 15 мая 1928 г., т. 1, Выпуск 2. Бумага, гравюра на дереве

ратурного стиля,(3) отличавшегося декадентским духом. Следующая ступень художественной эволюции мастера привела его к революционной прозе и публицистике, благодаря чему творчество мастера стало новаторским.

Однако, невзирая на ярко выраженную стилевую эволюцию, все произведения Е Линфэна обнаруживают нечто общее. Прежде всего, художник отдавал предпочтение монохромным композиционным решениям или сочетал отдельные локальные цвета (как правило, не более трех), часто обращаясь к красному, темно-синему и зеленому для создания особых колористических эффектов. В целом, творчество Е Линфэна является выражением внутренних противоречий общества той поры, а также критикой феодальных устоев, сохранявшихся в Китайской Республике (1912–1949).

Таким образом, на творчество Е Линфэна, увлеченного искусством западного эстетизма, оказали сильнейшее влияние традиции китайской каллиграфии и живописи, благодаря чему художник предпочитал использовать только кисть в работе с книжной графикой [8, с. 73]. Помимо того, мастер активно обращается к идеям новейшего искусства из арсенала советского авангарда, так что в некоторых его произведениях — иллюстрациях журнала «Призрачный материк» и в собственном экслибрисе — причудливо сочетаются национальные китайские и авангардные традиции (рис. 11, 12).

Таким образом, Е Линфэн, активно участвовавший в создании книжной графики 1920–1930-х годах, ассимилировал влияние различных художественных течений, включая британский эстетизм, японское искусство, европейское искус-

Рис. 11 Е Линфэн Иллюстрации ко второму выпуску первого номера журнала «Призрачный материк», 1926 г., Бумага, гравюра на дереве

Рис. 12 Е Линфэн. Экслибрис, 1933 г. Из книги Лю Ян, Коллекция китайской тематики Национальной библиотеки. Исследование экслибриса, 2014 г. Бумага, гравюра на дереве

ство эпохи Art Nouveau, советский авангард и древнюю китайскую традицию. Переезд мастера в Гонконг в 1938 г. ознаменовал завершение работы в области книжной графики. Тем не менее, влияние Е Линфэна на формирование искусства современной китайской книги было значительным, обозначив переход от текстовой к изобразительной наглядности. Безусловно, Е Линфэн, представитель раннего периода современной китайской литературы и книжной графики, внес неоценимый вклад в развитие национальной художественной культуры.

Примечания:

1. «Общество созидания» — одна из литературных групп в Новом литературном движении «Четвертое мая» (1917–1919 гг.). В начале июня 1921 г. оно было основано Го Можо, Чэн Фанву, Юй Дафу и др. в Японии в Токио. «Общество созидания» выступало против феодальной культуры, пропагандировало самовыражение и индивидуальное освобождение, принцип «искусство ради искусства».

2. «Пролеткульт» (Пролетарская культура) и «РАПП» (Революционная ассоциация пролетарских писателей) Советского Союза стали значимым теоретическим источником для китайской левой литературы.

3. В литературе «шанхайского стиля» преобладали:

— тенденция к секуляризации и коммерциализации, которая проявляется в стремлении писателей зарабатывать деньги и удовлетворять вкусы обывателей; авторы часто описывают традиционную кухню, одежду, жилище и социальный уклад общества;

— Любовный роман является основным жанром шанхайской литературы, особой разновидностью которого стал эротический роман; однако большая часть подобной литературы отличается вульгарным стилем изложения и некоторыми особенностями в построении образа героя;

— особое внимание уделялось новым стилевым приемам литературного языка — так, например, ранние писатели «шанхайского стиля» мастерски использовали народный язык, акцентируя внимание на анализе сексуальной психологии; более того, некоторые литераторы даже экспериментировали с методом психоанализа для изменения угла зрения повествования; все перечисленное свидетельствует об особом исследовательском духе и новаторском поиске ранних писателей «шанхайского стиля».

Список литературы:

1. *Айтуганова В.В.* Обри Бердслей, 66 избранных рисунков / оформление В.В. Гусейнова. — Москва: «Ренессанс» СП «ИВО-СиД», 1991. — С. 1–49.

2. *Гаврилин К.Н., Лю Синьси.* Советская ксилография 1920-х — 1930-х годов из коллекции Лу Синя и ее влияние на китайскую печатную графику XX века: диссертация кандидата искусствоведения или научная ст. 40 – стр. 146 : 5.10.3. «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова». — М., 2023. — С. 21.

3. *Чжао Итин.* Книжная графика Е Линфэна 1925-1935 гг / И. Чжао // Россия-Китай. Диалог пластических искусств : Международная научно-практическая конференция, Москва, 25 марта 2022 года. – Москва: Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова, 2022. – С. 336-342.

4. *Е Линфэн*. Чтение заметок (Часть 1). //— Пекин. Издательство: книжный магазин Саньлянь, 1988. — С. 1–14.

叶灵凤，读书随笔(一集），M三联书店,1988年，页数1-14.

5. *Ли Гуангюй*. Биография Е Линфэна.//—Шицзячжуан. Издательство Хэбэй Образование. 2003. — С. 14–66.

李广宇. 叶灵凤传. 河北教育出版社,2003年.页数14-66.

6. *Е Линфэн.* Эссе постредактора//—Шанхай. «Призрачный материк», журнал за полмесяца, (первый выпуск), 1926.

叶灵凤.编后随笔.幻洲半月刊（创刊号）1926。

7. *Чжан Ли.* Краткая история дизайна Китайской Республики: повседневная жизнь и национальная традиция.//—Нанкин. Издательство искусства Феникс Нанкин Цзянсу, 2016. — С. 87.

张黎.民国设计文化小史：日常生活与民族主义[M].南京：江苏凤凰美术出版社，2016年87页.

8. *Сюй Ся*. Стиль художественного редактирования Е Линфэна в «Обществе созидания» — пересмотр «стиля живописи Бердслея» //—Гонконг. Исследование китайского языка и литературы, 2017, 8(03). — С. 66–77.

徐霞.叶灵凤在创造社的美术编辑风格——重考“比亚兹莱画风”[J].汉语言文学研究,2017,8(03):66-77.