ЛЮ ГУАНЬТИН
Аспирантка РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: 498920135@qq.com

Р.Р. МУСИНА
Профессор кафедры «История и теория декоративного искусства и дизайна» ФГБОУ ВО РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: vr.goda5@gmail.com

LIU GUANTING
Postgraduate student of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: 498920135@qq.com

R.R. MUSINA
Professor of the Department «History and Theory of Decorative Artand design» of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: vr.goda5@gmail.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_4_3_150_158

ЦЯО ШИГУАН — ОСНОВАТЕЛЬ КИТАЙСКОЙ ЛАКОВОЙ ЖИВОПИСИ

QIAO SHIGUANG — FOUNDER OF CHINESE LACQUERPAINTING

Благодаря десятилетним усилиям по интегрированию традиционного лакового ремесла в искусство живописи Цяо Шигуан (1937–2022) положил начало современной истории в искусстве китайской лаковой живописи, превратив ее в новый вид китайского национального творчества. Это стало важной вехой в истории традиционного китайского декоративно-прикладного искусства и имеет эпохальное значение. Будучи пионером современной лаковой живописи в Китае, Цяо Шигуан не жалел усилий для развития лаковой живописи, традиционного китайского искусства и внес значительный вклад в превращение в 1980-х годах искусства лака в самостоятельный жанр живописи.

Thanks to ten years of efforts to integrate traditional lacquer craft into the art of painting, Qiao Shiguang (1937–2022) marked the beginning of modern history in the art of Chinese lacquer painting, turning it into a new kind of Chinese national creativity. This has become an important milestone in the history of traditional Chinese decorative and applied arts and has epochal significance. As a pioneer of modern lacquer painting in China, Qiao Shiguang spared no effort to promote the development of lacquer painting, a traditional Chinese art, and made a significant contribution to the transformation of lacquer art into an independent genre of painting in the 1980s.

Ключевые слова: Цяо Шигуан, лаковая живопись, современное изобразительное искусство Китая.
Keywords: Qiao Shiguang, lacquer painting, Contemporary Art of China.

Искусство лаковой живописи Цяо Шигуана (ил. 1) происходит из народной традиции, но относится сегодня к элегантному искусству, наследуя многие художественные элементы традиционной китайской культуры. Оно постепенно в течение десяти лет упорной работы мастера превратилось в вид лаковой живописи путем интегрирования традиционного китайского искусства и современной стилистики дизайна, внесло большой вклад в развитие китайской лаковой живописи.

Китайская лаковая живопись стала развиваться благодаря нескольким факторам: ее развитие стимулировалось вьетнамской лаковой живописью, изменялось под влиянием современных социальных процессов и художественных тенденций, а также предпринятым совместным усилиям современных китайских художников лака. Хотя традиционное китайское лаковое искусство имеет тысячелетнее культурное наследие, оно пережило несколько взлетов и падений — от развития, расцвета до упадка.

Рис. 1. Цяо Шигуан (1937–2022)

Рис. 2. Получение лака с лаковых деревьев

Рис. 3. Фильтрация лака

Что такое лаковая живопись? Лаковая живопись — это вид изобразительного искусства, в котором основным медиумом является натуральный лак (ил. 2, 3).

Основные характеристики натурального лака.

Высокая водоотталкивающая способность — натуральный лак, обладая отличными водоотталкивающими свойствами, образует прочную лаковую пленку после высыхания.

Долговечность и коррозионная стойкость — натуральный лак обладает высокой прочностью и устойчивостью к кислотам, щелочам и коррозии, что позволяет сохранять гладкость, прочность и яркость лакированной поверхности на протяжении длительного времени.

Экологически чистый материал — натуральный лак не содержит химических добавок, а его способ извлечения соответствует принципам устойчивого развития и является щадящим для окружающей среды.

Разнообразие — натуральный лак может комбинироваться с различными материалами с помощью различных техник, создавая богатые художественные эффекты.

В последние годы искусство лаковой живописи наконец-то вновь достигло расцвета благодаря наследию, созданному предшественниками, и вкладу современных художников. Особенно в последние годы художники лака, возглавляемые Цяо Шигуаном, благодаря международному обмену расширили влияние китайской лаковой живописи. Включение лаковой живописи в Национальную художественную выставку (1) открыло таинство и очарование лаковой живописи, показало миру уникальные достижения художников и укрепило уверенность мастеров лака на создание новых шедевров. Как выдающийся представитель современного китайского ис-

кусства лаковой живописи Цяо Шигуан внес большой вклад в развитие и распространение китайского искусства лаковой живописи. Он не только был прекрасным художником искусства лака и педагогом, но и пионером, и популяризатором современной лаковой живописи в Китае, открывшим новую графическую форму выражения китайского лакового искусства.

Профессор Цяо Шигуан родился 24 января 1937 года в уезде Гуантао провинции Хэбэй в крестьянской семье, его детство, проведенное в деревне, и пейзажи полей привили ему художественное восприятие. В 1961 году он окончил Центральную академию искусств и ремесел, стал первым аспирантом факультета лаковой живописи и остался преподавать в вузе. В 1962 году он отправился в Фучжоу, чтобы изучить технику лакового декора у мастера лака Ли Чжицина и его учеников, получить советы от народных умельцев.

В 35-ю годовщину Китайской Народной Республики на Пятой национальной выставке изящных искусств лаковая картина «Фестиваль воды» (2008–2009) получила второй приз, что вызвало большой резонанс в новом китайском искусстве. Это привлекло к созданию лаковых картин других художников. На Шестой национальной художественной выставке картина Цяо Шигуана «Тибетское плато» получила второй приз, а в 1987 году мастер провел свою первую персональную выставку в Национальном художественном музее Китая. Одиннадцать лаковых работ художника были приобретены музеем.

В 1989 году в Японии успешно прошла персональная выставка лаковых картин Цяо Шигуана в Зале японско-китайской дружбы в Токио. Она произвела сильное впечатление на зрителей и специалистов японского искусства лака, которое всегда считалось лучшим в мире. Япония была впечатлена лаковым искусством художника из Китая. Цяо Шигуан в то же время не забывал об общем развитии китайской лаковой живописи, поэтому предложил Залу японско-китайской дружбы организовать выставку китайской лаковой живописи, и администрация зала приняла его предложение.

После возвращения в Китай для организации этой выставки Цяо Шигуан инициировал создание Ассоциации по изучению китайской лаковой живописи. Выставка состоялась в 1990 году в Токио, сопровождалась академическим симпозиумом на тему «Будущее лаковой живописи в Китае и Японии». Затем выставка побывала в Канадзаве, Фукуоке. С тех пор китайская лаковая живопись оказывает большое влияние на развитие

лакового искусства Японии. После Японии выставка переехала в Корею, и один корейский художник лака сказал: «Изначально люди считали лучшим только японское лаковое искусство, но, увидев китайские лаковые картины, они изменили свое мнение». В результате обмен в этой области творчества между Китаем и Кореей стал происходить регулярно.

Рис. 4. Цяо Шигуан. Страна рыбы и риса. Лаковая живопись. 50×50 см. 1962 г.

Цяо Шигуан принимал активное участие в корейско-китайском обмене опытом в области лакового искусства и в организации выставок — сеульской и пекинской. Это значительно способствовало культурному обмену между Китаем и Кореей и развитию лакового искусства, а также увеличению числа иностранных студентов, изучающих лаковое искусство в Китае.

В 2004 году Цяо Шигуан из-за болезни на полгода выпал из творческого процесса. После выписки из больницы он создал и отредактировал антологии «Разговоры о лаке и живописи» и «Коллекция Цяо Шигуана — лаковые картины и эскизы». Художник все больше работал над созданием лаковых картин, размышлял и обобщал свои прошлые работы, улучшая и совершенствуя их. Вдохновленный тушевой живописью У Гуаньчжуна, Цяо Шигуан привнес в свои лаковые картины элементы тушевой живописи. Это был еще один новаторский шаг в технике лаковой живописи.

Независимо от того, изображает ли Цяо Шигуан цветы, фигуры, пейзажи, прибрежные города Южно-Китайского моря или тибетские обычаи, он всегда пытался усовершенствовать технику письма и содержание своих картин, но его творчество и отношение к лаковой живописи не менялись.

«Страна рыбы и риса» — первая лаковая картина Цяо Шигуана (1962, ил. 4). В ней полно используется чернота лака, заполняющего большую площадь, подобно «черноте» в китайской живописи, которая имеет тот же эффект. Отражение и рыба как будто есть, но нет воды. Композиция с двумя параллельными линиями, двумя дугами будет разделена

Рис. 5. Цяо Шигуан. Фестиваль воды. Лаковая живопись. 180×90 см. 2008–2009 гг.

на части картины. Рядом на деревянной раме сушится на солнце рыба, в пруду растение, вокруг рисового поля плавает рыба. Соломенный домик является центром картины, а мальчик-пастух, девочки-утки придают ей полноту жизни, паруса вдали являются завершающим элементом картины . Крыша соломенного домика «сморщена» цветным лаком, а отражение в воде сделано с помощью серебряной фольги и слоя прозрачного лака перед шлифовкой, что является отличным приемом в технике лаковой живописи.

Его шедевр «Фестиваль воды» (2008–2009, ил. 5) основан на оживленных сценах праздника воды и гонок на драконьих лодках в этническом районе Дай. Картина разделена на три части, ближняя сцена — спины десяти женщин и двух молодых девушек Дая, расположенных на картине в подвижных позах, их рост различен, что придает живость композиции.

В создании картины использовалась инкрустация яичной скорлупой, раковиной конха и красным кораллом, украшающим волосы. В центре картины серебряной фольгой изображена река, а на реке горизонтально расположены лодки-драконы и толпа перед ними образуют переплетение нитей основы и утка. Картина богата использованными материалами и выразительными средствами, отличается выраженным декоративным стилем исполнения.

Президент Китайской академии искусств Фань Диань назвал «Фестиваль воды» шедевром, представляющим идеальное сочетание живописных приемов и мастерства. Уже упомянутый известный художник У Гуаньчжун оценил эту работу как переход от тусклости лаковой живописи к яркости и великолепию, а также то, что она декоративная и реалистичная, не теряющая своего станкового достоинства.

В картине «Пейзаж Сучжоу» (1963, ил. 6) мастер использовал инкрустацию яичной скорлупой, чтобы изобразить белые стены и каменные мосты Цзяннани, черную краску, чтобы передать черные крыши, и серебро, чтобы написать воду и небо. Черно-бело-серый колорит картины прост, элегантен и, как сказал известный исследователь традиционного китайского лакового искусства г-н Ван Шисян, «имеет ритм тушевой живописи». С тех пор у Цяо Шигуана сформировался уникальный способ выражения цзяннаньского города на воде.

Рис. 6. Цяо Шигуан. Пейзаж Сучжоу. Лаковая живопись. 880×878 см. 1963 г.

В лаковой картине «Фэнмаци» Цяо Шигуан использует сюжет из тибетской культуры — это молитвенные флажки, символизирующие благопожелания. С помощью многослойной лаковой техники художник прописывает уникальные культурные символы. В целом произведение характеризуется плавными линиями и смелым использованием цвета, создавая ощущение движения флажков на ветру.

Рис. 7. Цяо Шигуан. Снегопад в Лицзяне. Лаковая живопись. 140×70 см. 2008 г.

В картине «Снегопад в Лицзяне» (2008, ил. 7) изображена тишина после снегопада в городе Лицзян. Цяо Шигуан искусно использует уникальный блеск и текстуру лака, четко различая тепло и холод. Его детализированная техника передает ощущение тишины и простора. Он не только изображает красоту природы, но и внедряет сюда элементы китайской традиционной культуры, придавая произведению глубокий смысл.

Поскольку лаковая живопись произошла от китайской лаковой посуды, люди привыкли считать ее принадлежащей к категории декоративно-прикладного искусства, а не станкового, в силу ее традиционной

обусловленности. Многие художники разделяют эту точку зрения, и Цяо Шигуан в процессе изучения лаковой живописи осознает, что существует множество условий, которые должны быть выполнены, чтобы лаковая живопись стала видом изобразительного искусства и превратилась в самостоятельный вид живописи. Он считал, что первое в искусстве — это свободный выбор техник исполнения, второе — емкость творческого содержания, третье — разнообразие стилей произведений, четвертое — выраженность идей и коннотаций.

Все эти задачи решаются усердной работой, о чем свидетельствует картина. Важнее всего осмелиться преодолеть старые границы искусства лака и совершить новые открытия в области сочетания техник и материалов. Слагаемые должны служить друг другу, и неважно, что это мастерство или артистизм, но должен быть использован выразительный и богатый язык лаковой живописи, а красота лакового искусства изучена с разных точек зрения. Новые формы и содержание призваны изменить стереотипы, полностью отразить особенности времени, связать с эстетическим сознанием, мыслями и чувствами людей, а не просто представлять обилие материалов и техник. Необходимо прилагать усилия, чтобы расширить духовный подтекст лаковой живописи и углубить ее художественный язык, чтобы улучшить качество современной лаковой живописи.

Как выдающийся представитель современного китайского искусства Цяо Шигуан посвятил всего себя искусству лаковой живописи. Благодаря десятилетиям неустанных усилий по интеграции традиционного лакового ремесла в искусство живописи , он открыл новую главу в искусстве китайского лака, превратив его в достойный вид современного китайского искусства. Цяо Шигуан поднял значение и красоту лакового искусства на самый высокий уровень, он внес большой вклад в формирование и независимость китайской лаковой живописи, которая сегодня является брендом национального китайского искусства, создал деятельную творческую команду художников лаковой живописи.

В художественном отношении Цяо Шигуан взял за основу профессиональную базу и стремился встроить в нее элементы традиционного народного искусства. Для этого он посещал районы лаковых промыслов, в которых исследовал истоки, изучал техники, отслеживал текущую практику. Ремесленные приемы пришли из народного ремесла, они обрабатываются, а технология доводится до искусства.

Техника Цяо Шигуана уникальна, она дает ценный опыт для изучения практики и наследования традиционного искусства лаковой живописи и открывает новые возможности для сложения станкового китайского лакового искусства. Цяо Шигуан внес важный вклад в развитие современной китайской лаковой живописи и продвинул вперед процесс модернизации традиционного китайского лака.

Примечание:

1. Выставка национальных художественных произведений была открыта в 1949 году и проводится Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики, Всекитайской ассоциацией литературы и искусства и Китайской ассоциацией художников как общенациональная комплексная художественная выставка. Уже в 1964 году впервые лаковые картины принимают участие в этой выставке. В 1984 году китайская лаковая живопись впервые участвовала в Шестой национальной художественной выставке в качестве самостоятельного жанра, что ознаменовало официальное признание лаковой живописи как отдельного вида искусства Китайской ассоциацией художников.

Список литературы:

1. *Цяо Шигуан.* Энциклопедия образования Китая. Том «Искусство лака». – Пекин: Издательство Китайской академии искусств, 2000.

2. *Цяо Шигуан.* Разговоры о лаке и живописи: Сборник статей. – Пекин: Издательство народного искусства, 2004.

3. *Цяо Шигуан.* Лак и живопись. Мысли о создании лаковой живописи. – Пекин: Издательство изобразительного искусства Шаньдун, 1989.