

ИЗОБРАЖЕНИЕ ГОРОДА ШАНХАЯ В СОВРЕМЕННОЙ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

Пэн Синьчжэн, соискатель ученой степени кандидата наук учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Аннотация. Шанхайская школа «хайпай» является концентрированным отражением и типичным выражением современной китайской городской культуры. Особые исторические условия (атмосфера крупного современного мегаполиса, иммигрантское сообщество) наделяют «хайпай» инклюзивностью и урбанистичностью, при этом городские особенности проникли также и в картины шанхайских художников-акварелистов. Шанхайские акварелисты старшего поколения (Пан Ситонг, Чжан Мэйсун) исследовали городскую тему, и на их опыте современные китайские художники продвинулись далеко вперед в ее изучении.

Ключевые слова: акварель, городской пейзаж, изображение городского пространства, городские пейзажи Шанхая.

DEPICTING THE CITY OF SHANGHAI IN MODERN WATERCOLOR PAINTING

Peng Xinzheng, PhD Student of the Department of Theory and History of Art of the Educational Institution «Belarusian State University of Culture and Arts»

Abstract. The «Shanghai style» culture is the central reflection and typical expression of modern Chinese city culture. Its special historical conditions as a commercial metropolis, a city of immigrants and a rented society have endowed the Shanghai culture with inclusiveness and urbanity, and the characteristics of the city have also penetrated into the pictures of Shanghai watercolor painters. The previous generation of Shanghai watercolor painters, such as Pan Sitong and Zhang Meisong, explored urban themes, and on the basis of these experiences, contemporary Chinese painters are far advanced in its studying.

Keywords: watercolor, cityscape, portrayal of urban space, urban landscapes of Shanghai.

В эволюции городской акварельной живописи Шанхая творческий метод акварелистов старшего поколения в основном представляет собой зарисовку пейзажа с натуры. Как правило, изображались относительно реальные городские сцены и использовались традиционные композиционные формы. Для представления большого жилого пространства и создания композиции часто выбирались горизонтальные форматы.

Например, на картине «Шанхайская набережная Вайтань» Ли Юнсен поместил визуальную линию горизонта ближе к центру картины, а машины и пешеходов сосредоточил в местах соприкосновения зданий и дороги, что придало картине особое ощущение горизонтальной протяженности. Фигуры некоторых пешеходов на переднем плане переключаются со средним планом, а структурно устойчивая композиция из горизонтальных линий передает широту набережной Вайтань.

В работе Пан Ситонга «Нанкинская улица Шанхая» автор фокусирует внимание на улице с помощью таких приемов, как изображение идущей вдоль дороги толпы, реалистично нарисованных предметов, глубоких и насыщенных цветов. Созданное ощущение бескрайнего пространства усиливает глубину изображения, в то время как пешеходы и машины добавляют картине живости и украшают пространство. Данная композиционная форма использована также в работах Чжан Мэйсуна «Пейзаж старой улицы Шанхая», Жань Си «Утренний международный отель» и др. [1].

Под влиянием западных художественных идей и дизайнерских методов выбираемые акварелистами композиционные формы становились более разнообразными. Например, на картине Се Вэйминя «Шикумэнь» здания расположены в одной плоскости, почти не заметна связь перспективы «от реального к абстрактному», как в типичных картинах западных художников, различить расстояние между зданиями возможно только по оттенкам цвета. На картине деревья сведены к плоским изогнутым формам, что производит пространственное впечатление ухода от реальности, такие формы смешиваются с шикумэнем (архитектурным стилем жилых домов в Шанхае, распространенным в XIX в.), но различаются по цвету. Здания в стиле шикумэнь разделены на фрагментарные формы, заполненные цветом. По сравнению с цельной стеной создается визуальное ощущение их протяженности вовнутрь.

Персонажи и предметы на картине – субъективное изображение художником классических образов городской жизни Шанхая начала XX в. из его воспоминаний. Композиционная форма такой плоскостной обработки структуры изображения сознательно ослабляет глубину фона и формирует ощущение композиции, богатого декора, а уникальный визуальный эффект дает зрителям больше возможностей для воображения.

Подобный подход к построению композиции также присутствует в творчестве художника-акварелиста Ши Жэньсюна. В работе «Нанкинская дорога в прежние времена» он ослабил не только связи перспективы, но и изображение реального вида нарисованных объектов. Художник дробит композицию на неправильные формы, раскрашивая их разными цветами, и, основываясь на оригинальной цветовой стилизации, воспроизводит городские уличные сцены.

С точки зрения колорита творчество первых художников-акварелистов отличалось изобилием и индивидуальностью стилей, но в целом

художественный стиль стремился к реалистичности, обычно художники наиболее точно передавали цвета натуры.

Например, в картине Чжан Мэйсуня «Шанхайская гимназия» цвета близки к реальным. Художник использует простые мазки, быстро улавливая и передавая цвета. Пурпурный и охристый задают основу колорита картины. Зелень деревьев обогащает изображение, в темных участках умело использованы дополнительные цвета. Можно говорить о наличии на картине гармонии цвета, через которую чувствуется умиротворенное душевное состояние художника. С точки зрения выбора цвета в работе Пан Ситонга «Свет раннего вечера» оттенок света подобен цвету облаков на небе, тон картины мягкий, а сама картина отличается «обволакивающей» красотой.

В связи с быстрым ростом экономики процесс трансформации городов также повлиял и на живописную практику акварелистов. Красочные неоновые огни продлевают время активной городской жизни. Несмотря на то, что ночные огни не так разнообразны, как естественный свет, создаваемый ими сильный визуальный эффект, а также наложение и сочетание большого количества цветов, которое одновременно проявляется в изображении, придает работам уникальную живописность.

В картине Не Чунляна «Кофейный уголок» использованы более чистые цвета чтобы передать сильное ощущение присутствия света огней ночью. Машины и дороги, здания вдалеке и небо объединены голубыми тонами. Художник использует высокую чистоту цвета с целью передать образ процветающего города в свете ночных огней. Темно-зеленый цвет деревьев оттеняет чистоту красного света, что прочно привлекает внимание зрителя. Чистый цвет в картине неосознанно ускользает, еще больше соответствия основной теме [2].

Анализируя язык живописи акварельных картин на тему городской среды Шанхая, можно увидеть, что в городских пейзажах, написанных акварелистами старшего поколения, художники в полной мере раскрывают прозрачность акварелей и их другие особенности, а сами картины просты и элегантны. Свободные мазки, светлые и прозрачные цвета в сочетании с величественной красотой здания создают гармоничную и устойчивую жизненную атмосферу, добавляя картине спокойствия. Позже на основе сохранения прозрачности цвета художники больше исследовали выразительную силу цвета, занимались поиском и использовали цвета высокой чистоты и высокой насыщенности и старались быть более узнаваемыми и отличаться от других с точки зрения визуального аспекта.

В то же время в процессе развития акварельной живописи были расширены и выразительные приемы реалистической живописи, художники пытались использовать разные языки изобразительного искусства чтобы представить свои уникальные особенности.

Наиболее типичными являются акварельные картины на городскую тематику Бао Фухуа. Как правило, в процессе создания акварельных рисун-

ков карандашные линии пропадают в процессе раскрашивания, однако центральная линия его картин также является важным изобразительным элементом. Например, в работе «Утро на Нанкинской улице» линии четко очерчивают контуры зданий, машин, деревьев и пешеходов, цвет же играет в картине второстепенную роль. Линии художника конкретны, но в то же время свободны и произвольны. Каждая линия очень «настоящая», при этом в расположении линий есть выборность и разреженность [3].

Интересны работы на городскую тематику Чжан Аньпу, который также фокусируется на использовании линий: в работе «Вид на набережную Вайтань с улицы Ханькоу» он использовал перьевую ручку для изображения контурных очертаний, которые затем раскрасил акварелью. Наиболее отличительными чертами картины является то, что небо полностью оставлено пустым и на картину нанесены надписи. Эта новая реалистичная форма похожа на экспрессивную форму китайской живописи, также обладающую чертами западной живописи, при этом свежесть картины создает у людей чувство легкости.

Проанализировав данные работы, можно сделать вывод, что художники-акварелисты экспериментировали в работе со стилем и цветом и в разной степени расширяли творческие приемы. Качество представления образа Шанхая в стиле «хайпай» с течением времени повысилось, а постижение и понимание художниками самих себя и условий жизни стало отличаться большим разнообразием.

1. 澎湃新闻 评展·留存上海现代艺术·如何让美术永不褪色- 2018. = Обзор выставок, сохранение современного шанхайского акварельного искусства и как сохранить воспоминания об искусстве [Электронный ресурс] // Информ. агентство Пэн Пай.- 07.01.2018. - Режим доступа: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1588902627888001819>. - Дата доступа: 20.07.2022.

2. 聂崇良 聂崇良水彩画集 / 上海书画出版社- 1999. - 38页 = Не Чунлянь. Коллекция акварельных картин Не Чунляня / Не Чунлянь. - Шанхай : Шанхай. изд-во живописи и каллиграфии, 1999. - 38 с.

3. 鲍夫昂 浦江两岸 / 上海人民美术出版社- 1979. = Бао Фухуа. Два берега реки Хуанпу / Бао Фухуа. - Шанхай : Шанхай. нар. художеств. изд-во, 1979.