

УДК 325.111: 325.111(510)"20"

Пэн Сінчжэн

Урбанистический пейзаж в современной живописи Китая

Акцентируется внимание на проблеме трансформации городских пространств, стремительном развитии мегаполисов и отражении этих процессов в живописных произведениях. Проведен анализ творчества современных художников Китая, работающих в жанре урбанистического пейзажа: У Гуаньчжуна, Сюй Сяояня, Ван Юпина, Ду Хайцзюня, Дин Цзимина, Се Гуаньюэ, Ло Суна и др. Рассматриваются особенности использования выразительных средств и приемов, формирование которых обусловлено новаторскими образно-стилистическими находками художников 1990–2010-х гг. Обосновывается, что урбанистическая тема в современной живописи отличается смелостью художественных инноваций, экспериментами в области живописной техники, фактуры материалов, формальной композиции, сочетания цветов и линий и т. д., а творчество художников в целом характеризуется диверсификацией тематики, средств и эмоционального настроения.

Ключевые слова: масляная живопись, городской пейзаж, китайское искусство, урбанизация в искусстве, традиционный компонент, композиционные приемы, цветовая экспрессия, фактура живописного материала, эмоциональный настрой.

Peng Xinzheng

Urban landscape in modern Chinese painting

The article focuses on the problem of transformation of urban spaces, the rapid development of megacities and the reflection of these processes in paintings. The author analyzes the work of the most representative contemporary artists of China working in the genre of urban landscape: Wu Guanzhong, Xu Xiaoyan, Wang Yuping, Du Haijun, Ding Jimin, Xie Guangyue, Luo Song, etc. The article examines the features of the use of expressive means and techniques, the formation of which due to the innovative figurative and stylistic discoveries of artists of the 1990–2010s. The author substantiates that the urban theme in modern painting is distinguished by the boldness of artistic innovation, experiments in the field of painting technique, texture of materials, formal composition, combination of colors and lines, etc., and the work of artists in general is characterized by diversification of themes, means and emotional mood.

Key words: oil painting, city landscape, Chinese art, urbanization in art, traditional component, compositional techniques, color expression, texture of painting material, emotional mood.

Современных китайских художников привлекает тема урбанистического пейзажа, они проявляют исключительный интерес, желание исследовать эту область и по-новому интерпретировать городское пространство. На примере репрезентативных работ современных худож-

ников с точки зрения творческого языка анализируются тенденции развития урбанистической темы в пейзажной живописи. Это одна из наиболее актуальных проблем.

В обзоре искусствоведческих работ, посвященных китайскому искусству урбанистического пейзажа, обращает на себя внимание диссертация Лю Вэйсана [4], в которой рассматривается историческая и социальная ценность тематической направленности масляной живописи в жанре городского пейзажа, интерпретируются основные мотивы, творческие концепции и идеи художников. Чжоу Дун в диссертации «Социальный пейзаж» раскрывает взаимосвязь городского пейзажа с социальной средой и индивидуальной идеологией как отправной точкой для творчества современных художников [8]. Цзян Наньюй в изучении выразительных средств масляной живописи уделял внимание анализу композиции, цвета и авторских живописных приемов, он также выделил произведения шести известных современных художников в качестве исследовательских моделей для обсуждения [7].

Перечисленные выше работы, посвященные вопросам языка, художественного стиля и современных технологий живописи, способствуют пониманию особенностей подходов современных китайских художников к передаче инноваций городского пространства. Отметим, что многие характерные произведения пока не получили должного освещения в искусствоведческой науке.

Цель статьи – проанализировать способы выражения урбанистической тематики в китайской живописи с точки зрения специфики создания городских пейзажей.

В 1990-е гг. в китайском искусстве началась новая эпоха, которая отличалась от художественного творчества периода становления КНР. Развивая традиции китайской школы рисования, художники опирались на композиционные концепции западной живописи, в результате чего появились городские пейзажи, в которых преобладал традиционный компонент, например «Ночь в городе» У Гуаньчжуна (1997). Ускоренный процесс урбанизации расширил пространство для развития китайского искусства. Урбанистической теме посвящены работа Сюй Сяояня «Край города. Взгляд в сторону Пекина» (2005), серия Ван Юпина (2012), в которых изображены городские окраины, передаются впечатления горожан, навеянные радикальными изменениями в жизни.

Эстетика городских пейзажей вдохновляет современных художников. В картинах они передают интерес человека к различным явлениям жизни, его восприятие красоты природы, гармонии с ней. Работы на урбанистическую тему популярны и представлены на Китайской молодежной художественной выставке, на выставках национального масштаба, что привлекает внимание публики и критики. Ду Хайцзюнь серию работ «Городское зеркало» (2015) посвятил окнам городских зданий,

Дин Цзимин в картине «Городское утро» (2014) описывает сценки утренней жизни города – от изображения впечатлений горожан до отражения промышленного развития на периферии городов. Работы, созданные в рамках различных тем, отражают детали времени, которые находят отклик у современников. Как отмечает Лю Вэйсан, «все они имеют свой личный творческий язык и своеобразие в методах создания» [4, с. 2–3].

В различных регионах Китая было проведено множество персональных и групповых выставок городского пейзажа. Например, шанхайская выставка «Никогда не расширяй улицы» (2017; Шанхайский градостроительный выставочный центр) была посвящена интерпретации городской культуры, а выставка живописи «Городская сцена» в Ханчжоу (2011; Выставочный зал Китайской академии искусств) являлась своеобразным отражением нового мировоззрения. На выставках было представлено творчество художников, которые, с одной стороны, нарушили традиционные формы пейзажной живописи, а с другой – усвоили концепции и художественные методы современной живописи и изобразили городские сцены, встречающиеся в повседневной жизни, сочетая объективность отображения пространств и субъективное творчество.

При создании городских пейзажей в некоторых работах произошел переход от общих панорамных композиций к использованию преимущественно локализованных композиционных схем для выражения геометрических особенностей изображаемых объектов. Например, художник Ло Сун в сериях картин «Переулки старого города» (2016) и «Сто стилей города» (2017) изображал старые улицы и переулки, фасады зданий. Интересный композиционный прием относительно параллельных точек обзора городских зданий применил Ду Хайцзюнь в серии «Квадратная жизнь» (2012). Рыночные навесы, изображенные на картинах Юань Чибиня, создают неожиданный композиционный эффект плоской перспективы.

Основные объекты этих работ имеют определенные характеристики плоскостной структуры. Художники посредством субъективной трансформации форм передают стремительный дух времени. Городские здания по форме плоские, визуальное расстояние между ними постоянно сжимается в параллельной перспективе, и перспективное соотношение между ближней реальностью и дальней пустотой практически исчезает. Подобно тому, как сжимается жизненное пространство людей, городская архитектура заставляет задуматься о современном состоянии жизни и дает иной опыт просмотра.

При анализе работ художников, таких как Ло Сун, Ду Хайцзюнь и Ло Цзянь, обнаруживается, что эти авторы имеют относительно схожие подходы к построению композиции. Для большинства из них характерна децентрированность. Изображения имеют определенную конструкцию, а в трактовке света они почти плоские, рассеянные или не

учитывают соотношение между светом и тенью. Например, в сериях Ло Цзяня «Городская песня» (2014) и Ло Суна «Переулки старого города» (2016) трактовка света практически игнорируется, а эффект плоскостности делается более гармоничным за счет колористического решения. Отказавшись от широкоугольных и панорамных ракурсов, характерных для традиционного китайского пейзажа, художники создали работы с плоской перспективой.

В работах Ду Хайцзюня «Чувство безопасности», «Большое стекло» линии зора располагаются параллельно, бесчисленные окна заполняют картину, зритель видит в них горожан, занятых обыденными делами. В картинах нет четкого центра, контраст между светом и тенью значительно ослаблен художником, что сводит трехмерность к двухмерной плоскости. Окна, символизирующие жизненное пространство людей, ритмизируют пространство города. Автор использует мотив окон как способ выражения эпизодических сцен, моделируя различные сценарии реальной жизни горожан. В интервью газете *Shangguan News* Ду Хайцзюнь сказал: «Я намеренно применил китайскую плоскостную рассеянную перспективу, вытягивая фокус и включая в изображение персонажей» [9].

В композиции таких пейзажей используются формальные приемы, создающие у зрителя различные визуальные ощущения. Например, в серии «Аллеи старого города» Ло Суна многочисленные столбы, провода и здания превращаются в формальные линии, которые разделяют картину и создают ощущение сложности формы. Ду Хайцзюнь в серии «Квадратная жизнь» (2012) также подчеркивает эту особенность: здания расположены параллельно друг другу, архитектурные сооружения геометрической формы и контуры создают монументальный образ, неподвластный течению времени, но, как показывает автор, наполненный жизнью и движением. Городская застройка в работах Ду Хайцзюня вызывает у зрителя ощущение дистанции, а переплетение вертикальных и горизонтальных линий делает композицию более полной и напряженной. Стремительное развитие города сократило расстояние не только между людьми, но и между зданиями, поэтому горожане, окруженные пространством из бетона и стали, уже не обращают внимания на открытый горизонт за пределами городских пространств.

Колористические решения современных городских пейзажей обладают своеобразной выразительностью. Мастер живописи Ло Сун в серии «Переулки старого города» (2016) намеренно ослабляет цветовую экспрессию. Он добивается эффекта сжатия пространства картины, ослабляя цвета стен пересекающихся фасадов улиц и переулков, используя субъективно обработанные серые тона, так что здания, электрические провода и улицы оказываются объединенными серыми тонами. Художником Се Гуаньюэ, живущим в горном Чунцине с его вечной об-

лачностью, в работе «Чунцин – Чунцин № 1» (2015) использованы мягкие серые тона. Выбор цвета в изображении уголков родного города отражает истинные чувства и эмоции художника.

Можно отметить, что в вышеупомянутых работах художники предпочли уменьшить насыщенность цветов, снизить контрастность или даже отказаться от контраста между теплыми и холодными цветами, чтобы наполнить цветовое пространство картины вибрирующими неясными оттенками.

Ло Цзянь в серии «Городская песня» выбрал более образный способ выражения цвета, используя различные оттенки серого и белого, а также рисунок, сочетающий жесткость и нейтральность линий. По замыслу художника, в центре картины создается цветовая экспрессия за счет сочетания серо-красного и серого цвета, передающая очарование поэтической городской атмосферы и ощущение пространственности изображения. О таком способе создания картины Се Гуаньюэ пишет: «Смелое использование китайских реалистических приемов также придает картине ритм и каденцию модернистского формализма» [5]. Городской пейзаж на полотнах Ло Цзяня более абстрактный, а черно-бело-серые тона придают ему простоту и ясность.

В создании городских пейзажей современные художники субъективно выражают отношение к городу и городской жизни. Адаптированность к урбанистической среде побуждает их к новаторским поискам и формальным прорывам, использованию свободного стиля и экспериментальных методов живописи.

В серии «Чунцин» Се Гуаньюэ в основном применяет крупные мазки кистью, а также работает мастихином. Используемые им особые инструменты или материалы с целью намеренного размывания мазков помогают создать декоративную плоскость, что придает картине динамизм, отражает индивидуальные замыслы автора и его отношение к экспрессии картины. Уникальную жизненную силу города Чунцин передает картина «Воспоминание о горах» (2014), в которой используемые художником материалы, такие как серебряная фольга, газета и акрил, создают различные эффекты, импрессию меняющегося мира. Художник неоднократно упоминал в интервью, что любовь к городу и живой интерес к его уникальным региональным особенностям являются основными источниками вдохновения для его творчества [Там же]. Ду Хайцзюнь в работе «Пестрая стена № 3» (2015) также использовал различные способы усложнения фактуры живописи [9]. Картина, выполненная в виде журнального коллажа, создает у зрителя ощущение погружения в городскую среду.

В серии «Городская песня» Ло Цзяня большую роль играет фактура, которая формируется благодаря повторяющимся мотивам. Мастер не столько изображает узнаваемые объекты, близкие к реальности, сколь-

ко стремится создать виртуальный образ города. Выбор этого образа обусловлен размышлениями Ло Цзяня о значении города как соединения традиционных культурных коннотаций и ценности города для человека. В статье «Городская песня: оценка масляной живописи Ло Цзяня» работы художника описываются так: «...картины этой серии невелики по размеру, локализованные цвета <...> постепенно размываются при многократной корректировке, а после уменьшения тональных оттенков все точки, линии и поверхности намеренно или ненамеренно выявляют предпочтение художника к традиционной китайской культуре и эстетическим концепциям Востока» [6, с. 52]. Использование мастером линий поверх фактуры картины делает образ более динамичным. Следует отметить, что в основе своеобразия творческой манеры Ло Цзяня лежит многолетний опыт исследования сочетаний фактуры и линий.

В современном китайском городском пейзаже все шире используются новые живописные материалы, что связано со стремлением художников к формальной эстетике. Они ищут прорывы в традиционных формах живописи, использование инструментов и материалов становится более свободным и широким с целью приблизиться к собственным концепциям. Перед лицом социальной реальности «пейзажисты по-разному реагируют: есть прямо столкнувшиеся с жизнью и пристально смотрящие на нее, есть и такие, которые выбирают бегство от действительности. Это своего рода осознание себя, своего города и текущей социальной реальности среды, работы, жизни. Люди ежедневно видят город как социальное пространство, живут внутри него и в своем творчестве ищут тот объект выражения, который мог бы отразить их личное знание и размышление об объективном мире» [1].

Городской пейзаж представляется очень важным для художников Ло Суна и Се Гуаньюэ, так как источником или объектом их картин является реальность, в которой они живут каждый день. В сериях работ Ло Суна «Удаленный ночной тонуший город» и «Переулки старого города» (2016) художник изображает один старый особняк за другим, чтобы без прикрас отразить пути развития современного Китая. Создавая образы старого города в чередовании рассвета, дня и ночи, мастер живописи представляет ряд знаковых объектов различных эпох. Хуан Юньфэй, директор Китайской ассоциации художников, так прокомментировал работы Ло Суна: «Самое большое впечатление, которое я получил от старого города на его картине, – это чувство простоты, настолько ясное, что в ней нет и намека на вычурность, а только бесконечная любовь к старому городу, где он жил, и увлеченность воспоминаниями о беззаботной жизни своего детства» [3].

Рассказывая зрителям о серии «Городские аллеи», Ло Сун не раз упоминал о причине ее создания: «Все больше старых городов подвергаются сносу и реконструкции, жители <...> получают денежные компенсации,

но они не могут сохранить культуру старой городской среды, воспоминания о пространствах, которые были снесены...» [2]. В его глазах старый город – это не только аккумуляция истории и человечности, но и поддержка духовной ностальгии китайцев, воспоминания о связи многих поколений. Серия его работ «Сто стилей города» (2017) также изображает пространство старого города, в котором соединены остатки старины и элементы новой эпохи – накренившиеся столбы, запутанные кабельные линии, стены, покрытые объявлениями, ржавые распределительные коробки, рамы изношенных окон и т. д.

Художник изо всех сил старается показать зрителям ностальгию по старому городу. Воссоздавая старые улицы и переулки, он сохраняет в памяти былое. Изображая серию городских тем, Ло Сун выражает не сиюминутные эмоции, а чувства, подобные тихой воде, текущей в глубине. Художник не намеренно демонстрирует эту ностальгию, а, скорее, преодолевает ее и передает зрителю, делая картину торжественной и яркой [Там же].

Отталкиваясь от выразительной живописной формы и анализируя типичные описанные выше работы художников, можно обобщить тенденции развития городского пейзажа, проявляющиеся в четырех аспектах: оригинальность композиционных приемов, цветовая экспрессия, использование фактуры живописного материала и эмоциональный настрой. Инновации в живописи маслом заключаются в том, что современные художники умело интегрируют способы изображения пространства, характерные для традиционной китайской живописи, в современный городской пейзаж.

В творчестве современных китайских художников-пейзажистов сформировался неповторимый стиль, в котором мастера живописи реконструируют предмет изображения – урбанистическую среду – через собственное субъективное сознание, совершенствование и углубление идеи единства содержания и выразительной визуальной формы.

Обращает на себя внимание усиление концептуального компонента: художники уделяют больше внимания пространственному исследованию композиции картины при изображении сюжетов городских пейзажей, беря в качестве основной темы региональные особенности города, в котором они живут, расширяя идеологию, стоящую за его изображением, обогащая общую композицию работ с точки зрения духовного сознания.

Способы выражения урбанистических пейзажей разнообразны в плане фиксации городских видов и их романтической интерпретации. Каждое произведение, образно отражающее и реалистично изображающее городские символы в пейзажах, несет на себе печать художника, который на индивидуализированном живописном языке оставляет «послание» последующим поколениям.

Тэорыя і гісторыя мастацтва

1. Весна и осень [Электронный ресурс] // Изображение старинных дорожек памяти. – Режим доступа: https://www.sohu.com/a/256362117_766291. – Дата доступа: 21.09.2022. – На кит. яз.: 春秋拍卖 // 罗松, 描绘记忆中的老巷.
2. Время искусства [Электронный ресурс] // Произведения молодого художника Ло Суна. – Режим доступа: https://www.sohu.com/a/420934240_648572. – Дата доступа: 17.09.2022. – На кит. яз.: 江湖艺时 // 青年画家罗松作品.
3. Культурный туризм Китая [Электронный ресурс] // Картина маслом «Переулки старого города». – Режим доступа: <https://view.inews.qq.com/a/20220217A07RK200>. – Дата доступа: 17.09.2022. – На кит. яз.: 文旅中国// 国家艺术基金, 油画《老城 – 巷口》.
4. Лю Вэйсан. Исследование тематики современной масляной живописи городских пейзажей на основе изучения творчества пяти молодых художников : дис. ... магистра искусствования [Электронный ресурс] / Лю Вэйсан. – 2017. – 21 с. – Режим доступа: <https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CMFD201801&filename=1018004693.nh>. – Дата доступа: 20.09.2022. – На кит. яз.: 刘维桑. 当代城市风景油画中的主题研究 – 以五位青年画家为例 : 艺术硕士论文 ; 南京艺术学院. – 2017. – 21 页.
5. Се Гуаньюэ. Анализ декоративных цветов китайской имажинативной масляной живописи / Се Гуаньюэ // Исследование в области художественного образования. – 2012. – № 11. – С. 24–25. – На кит. яз.: 谢光跃. 浅析中国意象油画的装饰性色彩 // 美术教育研究. – 2012 (11). – 24–25 页.
6. Сюй Дунлинь. Городская песня: оценка масляной живописи Ло Цзяня / Сюй Дунлинь // Изобразительное искусство. – 2015. – № 11. – С. 52–53. – На кит. яз.: 徐冬林. 都市曲 — 罗坚油画欣赏 // 美术界. – 2015 (11). – 52–53 页.
7. Цзян Наньюй. Анализ выразительного языка китайской современной масляной живописи на темы городских пейзажей : дис. ... магистра искусствования [Электронный ресурс] / Цзян Наньюй. – 2021. – 35 с. – Режим доступа: <https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CMFD202202&filename=1021717516.nh>. – Дата доступа: 20.09.2022. – На кит. яз.: 姜南雨. 浅析中国当代城市风景题材油画的表现语言 : 艺术硕士论文 ; 南京艺术学院. – 2021. – 35 页.
8. Чжоу Дун. Социальный пейзаж : дис. ... канд. искусствования [Электронный ресурс] / Чжоу Дун. – 2021. – 238 с. – Режим доступа: <https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CDFDLAST2021&filename=1021597105.nh>. – Дата доступа: 15.09.2022. – На кит. яз.: 周栋. 社会景观 : 艺术博士论文 ; 中央美术学院. – 2021. – 238 页.
9. Чжун Хань. Интервью с Ду Хайцзюнем: С развитием времени неизбежен выход китайских картин маслом [Электронный ресурс] / Чжун Хань. – Режим доступа: <https://www.jfdaily.com/news/detail?id=67813>. – Дата доступа: 25.09.2022. – На кит. яз.: 钟菡 // 对话, 杜海军 : 时代发展到今天, 中国油画走出去是必然的.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 01.11.2023.