

УДК 75

Г.С. ГУЛЬТЯЕВА

(Санкт-Петербург)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ «НЕОРЕАЛИЗМА»

Рассматривается социально-политический и культурный контекст формирования современной китайской живописи неореализма. На примере творчества выдающегося художника неореалиста Лю Сяодуна анализируется художественная концепция произведений масляной живописи неореализма, выявляется значение и эстетическая ценность неореализма для развития китайской художественной культуры в целом.

Ключевые слова: неореализм, форма выразительности, эстетическая ценность, реалистическая живопись, художественная концепция.

GALINA GULTYAEVA

(Saint-Petersburg)

ARTISTIC CONCEPT OF MODERN CHINESE PAINTING OF “NEOREALISM”

The article deals with the sociopolitical and cultural context of the development of the modern Chinese painting of neorealism. Based on the creative work of the outstanding painter of neorealism Liu Xiaodong there is analyzed the artistic concept of the works of the oil painting of neorealism. The author reveals the significance and aesthetic value of neorealism for the development of the Chinese artistic culture in common.

Key words: neorealism, expression form, aesthetic value, realistic painting, artistic concept.

Становление традиций реалистической масляной живописи в Китае относят к нач. XX в., значительный вклад в интеграцию реалистического метода в китайскую традиционную живопись и в образовательную художественную систему Китая внесли известные китайские художники Сюй Бэйхун и Лин Фэнмянь [1, с. 38]. В 1950-е гг. XX в. реалистическая живопись занимает ведущее положение в культуре и искусстве КНР, по своему идейному и эстетическому значению она была близка к советской живописи соцреализма. В конце 1980-х г. экономические реформы и политика открытости повлияли на изменения в образе жизни и общественном сознании китайского общества. Господствующая в прошлом официальная установка «литература и искусство на службе политике» и шаблонный метод творчества постепенно ушли в прошлое. В октябре 1979 г. на четвертой конференции представителей китайских деятелей литературы и искусства были упразднены «административные установки в области литературно-художественного творчества и литературной критики» [6]. Таким образом, были разрушены стереотипы о том, что искусство служит орудием пропаганды, и художники стали переосмысливать критерии художественного творчества. Открылись возможности для восприятия современных западных технологий и достижений в области искусства. Художники экспериментировали с новыми выразительными приемами и постепенно вырабатывали индивидуальную манеру творчества. «В результате эволюции реализм интегрировал различные художественные стили, признаваемые в качестве реалистических и обогатившие его вариативностью выразительных средств и художественных форм» [2, с. 33].

Термин «неореализм» (от итал. neorealismo, букв. новый реализм), впервые употребленный в 1931 г. критиками А. Ботичелли и У. Барбаро для обозначения новых тенденций в литературе, позже в сер. 1940-х – нач. 1950-х гг. стал применяться в итальянском кино и изобразительном искусстве, объединивший художников антифашистов, которые посвятили свое творчество изображению жизни рабо-

чих и крестьян, борьбе трудящихся за свои права, подразумевал собой стремление к обновлению реалистического метода, интенсивный поиск нового художественного языка [2].

Формирование современной живописи «неореализма» в Китае связывают с периодом между 1985 г. и 1989 г., когда в Пекине состоялись «Выставка произведений передовой китайской молодежи» (1985 г.) и «Выставка современного китайского искусства» (1989 г.) [7, с. 215]. Живопись современного китайского неореализма зарождается с появлением двух значительных течений в китайской реалистической живописи – живопись «шрамов» и «деревенский реализм». К известным представителям современной неореалистической живописи маслом в Китае можно причислить художников Цзин Шанъи, Синь Дунвана, Чэнь Даньцина, Лю Сяодуна, Ян Юньфэя, Сюй Манъяо и др.

В 1985 г. когда стал зарождаться неореализм, реалистическая живопись ограничивалась в пределах академического подхода и уже не отвечала потребностям людей и требованиям эпохи. После возникновения художественного течения Новой волны 85, когда стали появляться различные постмодернистские течения, пришло осознание художниками личной свободы творчества, художники стали экспериментировать с новыми формами и средствами выразительности [10].

Неореализм обладает большой силой выразительности. «Форма выражения – это не просто отражение реального мира, а всегда результат встречи с внутренним миром художника-творца» [5, с. 212]. В живописи неореализма художник, в первую очередь, концентрирует свою энергию на форме выражения, а в живописи академического реализма художник отдает все силы созданию сюжета произведения. Основным критерием реалистического метода является объективное отражение реальности. В академическом реализме, художники фокусируются на объективной реальности, что в свою очередь ограничивает его свободу в плане выразительности. В неореалистических картинах художники они не ограничены в рамках «объективного отражения», к реалистическому началу они могут интегрировать свой художественный взгляд и мировоззрение.

В основе концепции неореализма заложено отражение отношений между людьми и обществом. Искусство неореализма, несомненно, относится к «реализму», но оно ближе к отображению реальных отношений между обычными людьми и обществом. В произведениях неореализма нет идеализации, романтических мотивов, преувеличений, нет драматизма и эмоционального накала. Целью художника является отразить повседневную социальную реальность, наполнив ее выразительными смыслами и эмоциональными красками, а внутренний мир героев сделать эмоционально богаче.

При выборе сюжета художники неореалисты по-прежнему обращаются к «реальности», источником для создания произведений служит реальная жизнь: обычные люди и заурядные жизненные истории, социальные отношения. Однако, на картинах неореализма герои уже не кажутся настолько «типичными», как в соцреализме. В идею картины художник интегрирует свое субъективное отношение к происходящему, что усиливает глубинный смысл и заставляет зрителя поразмыслить над сюжетом. Например, известный представитель неореализма Синь Дунван (1963–2014) в своем произведении «Разумное волнение» (1997 г.) изобразил двух мужчин в художественной мастерской [10]. Прямо сидящие позы отражают их внутреннее достоинство, а на лицах запечатлено волнение, что заставляет зрителя размышлять о судьбе этих героев. Эти визуальные ощущения можно донести до зрителя благодаря выразительности неореализма. Впечатлением от визуального восприятия в неореализме является рецепцией импрессионизма. Цветовая палитра произведений неореализма также во многом унаследовала цвета импрессионизма. Насыщенные, темные цвета, характерные для реализма уступили место ярким и чистым цветам импрессионистской живописи. Таким образом, важной особенностью неореализма является синтез лучших достижений реализма и импрессионизма.

Лю Сяодун – один из выдающихся художников-неореалистов, его произведения гармонично объединяют импрессионизм и реализм, западные идеи с китайской реальностью, аукционные продажи его картин в последние годы устанавливают все новые рекорды. Жизненные сюжеты с обычными людьми, которые в прошлом не представляли интерес у художников реалистов с точки зрения идеи и формального языка, в произведениях Лю Сяодуна наделены глубоким смыслом, представлены прав-

диво и эмоционально. В его произведениях хорошо отражена городская культура. Сюжеты, выбранные им для создания произведений, – случайно замеченные художником банальные сцены из повседневной жизни горожан. С помощью ясной и живописной манеры он точно фиксирует разные жизненные ситуации, раскрывает внутренний мир людей, глубоко осмысливает современные социальные проблемы и культурные явления, в которых есть определенная доля реальности и критичности. Используя реалистичный подход, он скрупулезно описывает детали быта простого обывателя с близкого расстояния. Кажущиеся на первый взгляд простые сюжеты, поверхностно затрагивающие реальную жизнь, в действительности имеют глубокий смысл [7].

На формирование индивидуальной манеры живописи Лю Сяодуну оказали влияние несколько факторов: социальная среда, образование и культурный контекст.

Лю Сяодун родился в 1963 г. в городе Цзинчжоу провинции Ляонин. Его отец работал на бумажной фабрике, а мать работала в торговом кооперативе. Лю Сяодун с детства проводил время с отцом на фабрике. Сцены игр с друзьями, еда, приготовленная мамой, маленькое окошко между кроватью и кухней – все это детские воспоминания, которые наполняют его сердце теплом, вызывая у него особую привязанность к простым жизненным сюжетам. Лю Сяодун с детства под руководством дяди учился рисованию, копирование работ классиков китайской живописи помогли Лю Сяодуну встать на профессиональный путь художника. В 1980 г. Лю Сяодун поступил в среднюю школу при Центральной академии изящных искусств и изучал восемь лет живопись маслом. Во время обучения внимание Лю Сяодуна привлекали приемы рисования западной живописи, он стремился изучить технику светопередачи в импрессионизме, использование цвета в постимпрессионизме, технику рисования в стиле экспрессионизма художника Люсьена Фрейда, сюрреалистическую концепцию Урса Фишера и т. д. – все это впоследствии отразилось в его работах [11].

Огромное влияние на формирование живописи неореализма и творчества Лю Сяодуна оказала социально-культурная среда. Живопись «шрамов» и «деревенский» реализм, появившееся в конце 1970-х годов, привнесли в мир искусства новые реалистические тенденции, которые пришли на смену политизированному соцреализму и стали импульсом для развития новой реалистической живописи в 1970-е годы. Во-вторых, художники нового течения «Новая волна» 1985 г. пытались соединить китайскую и западную философскую эстетику, что послужило основой для зарождения художественной концепции неореализма. Искусство неореалистической живописи Лю Сяодуна неразрывно связано с социальными преобразованиями конца 1980-х годов.

Сущность живописи неореализма Лю Сяодуна заключается в том, что он стремится реализовать единство гуманистического реализма и эстетики, посредством форм выразительности и реалистичных сюжетов на интуитивном уровне интерпретирует свой внутренний мир и образы обычных людей в современной жизни. Он стремится показать, что искусство исходит из реальной жизни, такая гуманистическая концепция оказало глубокое влияние на современное китайское искусство.

Реалистичные картины Лю Сяодуна объединили эстетический взгляды традиционной китайской и европейской культур. С точки зрения прагматизма и поиска национальных корней, духовным ориентиром художника является конфуцианство, помогающее художнику продемонстрировать традиционные отношения и ценности. Использование европейских приемов живописи и системы передачи цвета обусловлено приверженностью Лю Сяодуна западным традициям. Ему удалось гармонично интегрировать художественные идеи запада и востока, создать художественную форму, которая адаптируется к национальным эстетическим вкусам и отражает реализм с китайскими колоритом.

В своих произведениях Лю Сяодун точно показывает изменения в обществе в контексте современной эпохи. Например, в серии работ «Трудовые мигранты в ущелье Санься» (2004 г.) [5] он описал грандиозный проект строительства дамбы в ущелье Санься и показал трудовые будни мигрантов. Лю Сяодуну удалось умело подмечать моменты, которые нелегко заметить обычному человеку. С помощью реалистичной манеры, он точно фиксирует бытовые детали и показывает жизнь представителей разных социальных групп, отношения отцов и детей. Ему удается тонко живописать радость и печаль, усталость, переживания и замешательство на лицах своих персонажей.

В 2010 г. Лю Сяодун провел персональную выставку «Мальчик из родного города» в Пекине, на которой были представлены картины, созданные в период 10-летнего путешествия за границу, отразившие чувства художника после возвращения в родной город и его восприятие социальных и личных изменений. В 2021 г. в Шанхае состоялась персональная выставка Лю Сяодуна «Твой друг» [4]. В работах этой выставки очевидно, что художник переключил свое внимание с размышлений о социальных изменениях в обществе на портреты своих близких и друзей, которые наиболее тесно связаны с его жизнью и творческой деятельностью.

Серия картин «Твой город» (2016–2018 г.) связана с Пекином, в котором он живет долгое время, и посвящена теме жизни простых людей в условиях урбанизации [4]. В этой серии Лю Сяодун изобразил трех близких друзей, а также членов своей семьи.

В основе художественной концепции неореализма реалистическое изображение социальных отношений в современном обществе на основе личного опыта и субъективного восприятия художником действительности.

Творчество художника Лю Сяодуна как видного представителя современного китайского неореализма знаменательно благодаря его яркой художественной манере, созданию живописных эмоциональных образов, точному отражению его собственного мировоззрения и социальной позиции. Современный неореализм обращает на себя внимание, в первую очередь, гуманистическим содержанием, национальным колоритом, ярким отражением атмосферы эпохи, диалога запада и востока.

Литература

1. Анчуков С.В., Ляо Чжэндин, Федорова Н.М. Направления неореализма в искусстве и художественном образовании Китая периода Антияпонской войны // Изв. Российс. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена. 2020. № 198. С. 36–44.
2. Гульяева Г.С. Реалистическая живопись Китая XX века в контексте визуализации культуры // Обсерватория культуры. 2021. Т. 18. № 1. С. 32–43.
3. Логинова М.В. Онтология выразительных форм в культуре // Вестник Мордовского университета. 2014. Т. 24. № 4. С. 207–215.
4. Лю Сяодун. Арт сайт «Артрон» // 刘小东. 雅昌艺术网. [Электронный ресурс]. URL: https://artso.artron.net/artist/search_artist.php?keyword=刘小东& (дата обращения: 30.01.2023).
5. Лю Сяодун. Серия работ «Санься да иминь» («Трудовые мигранты в ущелье Санься»), 2004 г., холст, масло. // Арт сайт «Артрон. Современное искусство». [Электронный ресурс]. URL: <https://contemporary.artron.net/artist.php?PersonCode=A0261971> (дата обращения: 23.04.2023).
6. Лю Фан. Реальность и выражение – дух китайской неореалистической живописи // Журнал издательства института образования Цзянсу. 2003. № 5. 刘方;现实与表现——中国新现实主义绘画的精神//江苏教育学院学报; 2003年05期[Электронный ресурс]. URL: <http://210.42.192.44/kcms/detail/detail.aspx?filename=JSJB200305039&dbname=CJFQ0305> (дата обращения: 30.01.2023).
7. Неглинская М.А. Современное изобразительное искусство // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. М.Л. Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. М.: Вост. лит., 2006–2010. Т. 6 (дополнительный). Искусство / ред. М.Л. Титаренко [и др.]. 2010. С. 201–221.
8. Неореализм (авторы: И.И. Рубанов (Кинематограф), Ю.Н. Галатенко (Литература), В.А. Крючкова (Изобразительное искусство) // Большая российская энциклопедия 2004–2017. [Электронный ресурс]. URL: <https://old.bigenc.ru/literature/text/2260609> (дата обращения: 30.01.2023).
9. Чжао Цзясинь. Искусство масляной живописи неореализма Синь Дунвана // Библиотека поисковой системы «байду». 赵佳鑫. 忻东旺新现实主义油画艺术. // 百度文库[Электронный ресурс]. URL: https://wenku.baidu.com/view/7bab101ccb50ad02de80d4d8d15abe23482f0331.html?_wks_=1675283639801&bdQuery=刘杰.忻东旺“新现实主义”油画艺术研究%5B-D%5D.秦皇岛%3A燕山大学,2016年 (дата обращения: 30.01.2023).
10. Чжэн Пэйсинь. Анализ художественных особенностей китайской современной масляной живописи неореализма // Художественная критика. 2018. № 7. 郑培新. 浅析中国当代新现实主义油画的艺术特征//艺术评鉴: 2018年7期[Электронный ресурс]. URL: https://wenku.baidu.com/view/4f7af370f68a6529647d27284b73f242336c31ad.html?_wks_=1675282789956&bdQuery=浅析中国当代新现实主义油画的艺术特征+2018-06-21+16%3A26郑培新+艺术评鉴订+201 (дата обращения: 30.01.2023).
11. Ши Чуньцзюань. Исследования о искусстве живописи неореализма Лю Сяодуна. 史春娟. 刘小东新现实主义绘画艺术研究. [Электронный ресурс]. URL: http://wyshbjb.com/upload/file/20210406/20210406151840_19411.pdf (дата обращения: 30.01.2023).