

РАЗДЕЛ IV ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ СИБИРИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

УДК 75 (501)

*И.И. Губина, магистр факультета искусств и дизайна
Алтайского государственного университета (Барнаул)*

*Научный руководитель — кандидат искусствоведения, доцент
И.В. Черняева, Алтайский государственный университет (Барнаул)*

ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД И ЖАНРОВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ В ЖИВОПИСИ КИТАЙСКОГО ХУДОЖНИКА СУНШАНЬ ХЭ

Представлены творческий метод и жанровая направленность в живописи современного китайского художника Суншань Хэ. Приводится анализ его картин с пояснением методов написания работ.

Ключевые слова: живопись, традиция, каллиграфия, символика, стиль, форма.

*I.I. Gubina, Master of the Faculty of Arts and Design,
Altai State University (Barnaul)*

*Scientific advisor — Candidate of Art Criticism, Associate Professor
I.V. Chernyaeva, Altai State University (Barnaul)*

CREATIVE METHOD AND GENRE ORIENTATION IN PAINTING OF CHINESE ARTIST SUNSHAN HO

The article deals with the creative method and genre orientation in the painting by contemporary Chinese artist Songshan Ho. The analysis of his paintings with an explanation of the painting methods is given.

Keywords: painting, tradition, calligraphy, symbolism, style, form.

В начале XXI в. сотрудничество России и Китая в сфере искусства и культуры получило новый виток развития. В 2006 г. был проведен Год России в Китае, в 2007 г. прошел Год Китая в России. В рамках данных инициатив жители двух стран познакомились в том числе и с современными практиками изобразительного искусства.

Зарубежные и отечественные исследователи в начале XXI в. активно разрабатывают темы, характеризующие творчество мастеров и особенности живописи Китая: А. Киричек «Китайская живопись» (2006) [1], Ван Люси «Китайская живопись» (2008) [2], Н.А. Виноградова «„Цветы и птицы“ в живописи Китая» (2009) [3], Фостер Вив «Китайская живопись кистью» (2009) [4], С. Дзя «Китайская живопись „цветы и птицы“ в советском искусствознании» (2018) [5, с. 15–19].

Китайский художник Суншань Хэ — один из ярких представителей современности. Он родился в 1948 г. и с детства проявлял яркий талант и желание заниматься живописью. Художественное образование Суншань Хэ получил на факультете искусствоведения Педагогического института Кайфэн, сейчас это Университет искусств провинции Хэнань. Ученик знаменитого мастера живописи Юй Цзигао, в своих работах он выработал свой живописный стиль. Основываясь на принципе верности натуре, известен искусством изображения в жанре «цветы и птицы» и стремится к выразительности своих произведений, изысканности и эстетической красоте. Его работы участвовали в национальных выставках и получали множество наград.

В 1974 г. картина «Не возвращайся на старый путь» была выбрана для участия во Всекитайской художественной выставке как одна из лучших работ молодых художников, а в 1989 г. это же произведение получило первый приз на художественной выставке провинции Хэнань. 2005 г. был очень плодотворным в творчестве художника. Его картина «Небеса расправляют рукава» получила серебряную медаль на выставке художников и каллиграфов, приуроченной к 60-летию победы в Антияпонской

войне 1937–1945 гг., произведение «Долгая весна» получило серебряную медаль на выставке традиционной китайской живописи им. Сюй Бэйхуна и второе место на выставке в честь образования Китайского государства. В Африке произведения Суншань Хэ получили Высшую награду «Мира». Следующий 2006 г. ознаменован получением золотой медали Мира во Франции. Изображения его картин использовались для оформления пригласительных билетов на выставку. Годом позже художник был приглашен правительством России для участия в выставке, приуроченной к Году китайской культуры в России, где произведения Суншань Хэ получили золотую медаль [6].

Художник активно участвует в различных мероприятиях своей провинции и страны, в международной выставочной деятельности, а также в педагогической, просветительской и исследовательской работе. Суншань Хэ является почетным председателем Общества деятелей искусства г. Синьян и членом Союза художников Китая, членом правления Международной ассоциации художников и каллиграфов, членом Художественного комитета Китайской академии каллиграфии и живописи, членом Китайского научного общества по китайской традиционной живописи.

Основная жанровая направленность в творчестве художника «цветы и птицы», «цветы и насекомые», «плоды и насекомые». В соответствии с этим сложились и два способа написания картин: *гунби* «тщательная кисть» и *се-и* «писать идею», позволяющие увидеть духовный смысл символов и образов и выражающие состояние природы и настроение художника. Имея собственную природную и национальную направленность душевного поиска бытия, художник опирается на внутреннюю суть явлений *ци* — жизненную энергию, наполняющую все живое на земле и пребывающую

Ил. 1. Суншань Хэ.
В деревне,
2016, 140x70,
рисовая бумага,
минеральные краски.
Личная коллекция художника.
Китай

Ил. 2. Суншань Хэ.
 Долголетняя сосна и журавли,
 2013, 68x68,
 рисовая бумага,
 минеральные краски.
 Личная коллекция художника.
 Китай, г. Чжэнчжоу

щую в каждом явлении и объекте мира. Именно поэтому художник живописует цветы растущими непосредственно на земле, а не срезанными в вазе, а его насекомые и птицы проявляют энергию жизни в изящном полете или другом виде активной деятельности. Признавая то, что в основе каждой вещи лежит *тайцзи*, космическое начало в китайской мифологии и философии, порождающее *инь* и *ян*, художник видит предопределенное значение всего живого, которое служит основой для живописного символа.

Объекты, которые художник изображает, интересны и колоритны, обладают выразительным силуэтом, ритмом и характером, с четкой контурной прорисовкой деталей: листьев, тычинок на цветах, узорах на крыльях бабочек и стрекоз. Композиционное размещение веток гранатового дерева

на картине «В деревне» (ил. 1), написанное в стиле *гунби*, содержит намеченную и четко прорисованную конструкцию ответвлений, выявляет пространственное положение листьев, выступающие и отступающие планы плодов. Зарисованное дерево, живая натура в виде летающих насекомых, заднетеневые элементы прорисованы с учетом закономерности объемно-пространственного решения. Символический аспект изображаемых объектов соответствует традициям древнекитайской живописи. Раскрытые плоды граната с проступающими зёрнами имеют значение изобилия, плодородия, благопожелания сыновей в семье, счастливое будущее. Изображенный на одном из раскрытых плодов граната кузнечик усиливает значение плодovitости, так как имеет схожее с гранатом символическое значение и ассоциируется с изобилием и многодетностью, преимущественно сыновьями. Стрекоза выступает здесь как символ лета, легкости и грациозности. В соответствии с правилами академического рисунка художник осваивает законы цветовой гармонизации, а путем наложения минеральных красок умеренных тонов проводит построение объемной формы. Цвет предметов обусловлен окружением и зависит от пространственной среды.

Использование воздушной перспективы создает ощущение пространства в картине. Слой воздуха ослабляет интенсивность цвета, снижает контрастность светотени, упрощает объем, растворяет задние контуры предметов. Листья на заднем фоне размыты и имеют намек на их присутствие. Картина снабжена каллиграфической надписью, выполненной почерком *синиу*, и присутствует об изменении природных явлений. Работа дополнена красной печатью автора, что является композиционно законченным штрихом на полотне. В целом картина производит впечатление умиротворения и безмятежности. Жужжащие насекомые ласкают слух и говорят о спокойствии в мире и о счастье, плоды намекают на сытость и благополучие. Зеленые листья успокаивают и расслабляют.

*Ил. 3. Суншань Хэ.
Замечательные минуты,
2001, 68х68,
рисовая бумага,
минеральные краски.
Личная коллекция художника.
Китай, г. Чжэнчжоу*

Зелень присутствует во всех картинах Суншань Хэ. Как символ жизни, в разных цветовых тонах, мы видим ее в картинах «Долголетняя сосна и журавли» (ил. 2), «Замечательные минуты» (ил. 3), «Картина о гармонии и счастье» (ил. 4) и других. Особенно яркие оттенки свежей зелени выписывает художник в изображении пионов. Эти цветы несут глубокое философское значение. Пион — цветок императора, король в мире растительного царства, символ Китая и олицетворение богатства и утонченной роскоши. Он ярок и прекрасен, грациозен и очарователен, с едва уловимым ароматом роскоши и изящества. Является символом весны и богатства. Вот почему китайские художники любят изображать пион. В творчестве Суншань Хэ пион имеет особое значение. Человек тонкой душевной организации, очень чуткий и понимающий, добрый и благородный

*Ил. 4. Суншань Хэ.
Картина о гармонии
и счастье,
2015, 140х70,
рисовая бумага,
минеральные краски.
Личная коллекция художника*

по своей сути и природе, сам олицетворяет этот королевский цветок. О его положительных качествах и высоком таланте говорит не только большое количество учеников, с которыми он работает в Поднебесной, и награды, но и отзывы о нем в среде почитателей и последователей в России и в Китае. В частности, арт-галерея Романовых в Красноярске, имеющая дружественные отношения с художником и проводившая выставки его работ, и Художественный музей имени В.И. Сурикова повествуют об этом.

«Картина о гармонии и счастье» (ил. 4) написана на рисовой бумаге минеральными красками. Центром композиции является куст пионов. Он расположен симметрично и занимает большую часть картины. Тонкий аромат цветов привлекает насекомых, прежде всего бабочек. В данном случае пион символизирует женское начало, а бабочка — мужское. Очень часто подобные объекты обыгрывают в благопожеланиях, где пион — это пожелание счастья и богатства, а бабочка — намек на гармонию и счастливую семейную жизнь. Изображенная пара голубей в нижней части картины усиливает семейную символику, намекая на супружескую верность и упорядоченность семейных отношений. Одинокий цветок ириса, расположенный в переднем левом углу, обособлен от общей картины семейного счастья и гармонии и говорит о прошлом одиночестве девушки, ее грации и изяществе и о новом повороте в жизни — замужестве и радости семейных отношений. Картина написана в технике *гунби*, с поэтапным наложением красок, с четкой прорисовкой контуров на светлом фоне. Для создания иллюзии глубины художник выбирает светлые оттенки серого. В контрасте с яркими цветами создается объем изображаемых предметов. Еле заметная тень усиливает контраст.

Особое деление пространства на три плана при изображении можно проследить в картине «Долголетняя сосна и журавли» (ил. 2). Передний план художник написал в бурых тонах, изобразив толстый ствол сосны, средний — в зеленых оттенках четко прорисованной хвои, а дальний план — в бело-голубых тонах. Таким образом, при работе над воздушной перспективой художник начал с самых насыщенных тонов на переднем плане и постепенно перешел к более мягким и светлым на заднем. Воздушная перспектива здесь показана их чередованием. Технология изображения тумана заключена в нанесении светлой краски сухими мазками на бумагу, затем растиранием наклоненной кистью края пространства для размытия контура. Для нужного эффекта данную технологию используют несколько раз. В картине художник стремился к более легким, текучим, неуловимым переходам пространства. Данная конструкция пространства преследует не только оптические цели, но и служит для создания иллюзии глубины. Эффекты данной перспективы оказывают глубокое эстетическое

воздействие: они создают ритм, усиливают действие и пробуждают эмоции. Тема картины символична. Облачная и туманная стихия испокон веков в китайской живописи представляет фундаментальную культурную метафору и заключена в истоках древних традиций. Она несет философское значение как первичная материя и предел всякого видения, неосуществимое желание увидеть мир в первоизданном виде.

Журавль в Китае является признаком долгожительства, бессмертия, счастья, высокого положения. Это символ мудрости и супружеской верности. Сосна усиливает значение долгих лет жизни.

Пристальный интерес вызывают картины с изображением бабочек. Частое их изображение на полотнах Суншань Хэ обуславливает выделение жанра «цветы и бабочки» в отдельный видовой жанр. Имеющий под своей основой жанр «цветы и насекомые», жанр «цветы и бабочки» несет отдельное от других насекомых смысловое значение. Так, сходные по композиции картины «Летающие цветы» (ил. 5) и «Замечательные минуты» (ил. 3) имеют одинаковое смысловое значение счастья, радости и начала лета.

Тысячелетняя культура бабочек считает это насекомое «цветком» в животном мире. Ее крылья, усики и узоры несут в себе тягу людей к красоте. Именно из-за таких характеристик бабочка стала аллегорией стремления человека к свободе и хорошей жизни. Тема бабочек привлекала не только художников, но и философов, так как считается и символом бессмертия. Даосская притча повествует об интересной истории с бабочками. Так, китайский философ IV в. до н. э. эпохи Сражающихся царств Чжуан-цзы однажды во сне увидел себя бабочкой. Проснувшись, он не мог понять: Чжуан-цзы видел во сне, что он — бабочка, или бабочке теперь снится, что она — Чжуан-цзы [7].

Бабочки с философским подтекстом — это результат интерпретации текста на фоне культуры Востока: конкретное и истинное объективное существование — и метафизическая философия. Короткая, переменчивая,

*Ил. 5. Суншань Хэ.
Летающие цветы,
2006, 68x68,
рисовая бумага,
минеральные краски.
Арт-галерея Романовых,
г. Красноярск*

но естественная форма жизни бабочки, возникновение формы и хрупкая красота, процесс сублимации жизнедеятельности бабочки отождествляется как самое чудесное время. Такая хрупкая красота жизни имеет одну общую черту: чистоту ангелов. Весь процесс формирования бабочки, от рота яйца до превращения в куколку, болезнен.

Этот трудный, бесстрашный и непоколебимый жизненный путь, преломляющий сильную жизненную силу, был дан людям как образец выживаемости и приверженности к прекрасному. Бабочки всегда притягиваются к красоте, потому что все они имеют приятный внешний вид. Художники часто используют их изображения и образ, чтобы выразить красоту природы, потому что полет бабочек не только восхищает зрителя, но и показывает подсознательное стремление людей к независимости. В древних живописных произведениях, содержащих цветочные и птичьи композиции, порхающая бабочка являлась очень популярной темой.

Бабочка и цветок всегда вместе. Жизнь бабочки нераздельна от цветка, так как он обеспечивает ее питанием, ночлегом и является компаньоном. Их созвучная красота музыкальна, а жизнь наполнена единым взаимодополняемым смыслом. Подобные жизненные процессы формируют красивый ландшафт, в котором цветы и бабочки любят друг друга в природе. Художники также очень любят добавлять несколько бабочек при изображении цветов, даже если картина выглядит яркой и интересной, цветы и бабочки делают визуальные эффекты картины еще более популярными. В то же время цветок и бабочки часто используются как метафора любви. Эта уникальная культура бабочек, пережившая тысячелетие, не претерпела никаких изменений в творчестве современных художников.

Изображение бабочки на разных видах цветов имело разное значение. Бабочка на цветах сливы — символ юности и красоты; с хризантемой — красота в пожилом возрасте, среди зелени — жизненная сила, а в окружении лотосов — лето, творчество, чистота и целомудрие. Китайцы считают лотос священным растением. Он олицетворяет совершенство и является символом духовного раскрытия.

Бабочки в картинах Суншань Хэ не имеют сложной физической структуры и цветовой логики. Он намеренно создает широту и пространство на плоскости и красочные цветные штрихи. Полная свобода поиска визуального равновесия между цветом и мазком откровенно поднимает первое визуальное впечатление создателя картины и зрителя до конечного желаемого результата. Ценность художественных произведений Суншань Хэ заключается в том, что они всегда сохраняют чувствительную эстетическую интуицию художника. В своих картинах, написанных в технике *гунби*,

Суншань Хэ использует четко различимые штрихи, разбросанные по всей картине, без намеренного контура краевой линии.

При анализе картины «Замечательные минуты» (ил. 3) пристальный интерес может вызвать не только растение лотоса в целом, но и отдельные его компоненты. В этом случае орнаментальная трактовка листьев и цветов является результатом обобщения изученных форм. Чередование силуэтов по принципу противоположностей создает ритмическую организацию плоскости.

Для лучшего понимания жанра «цветы и бабочки» проанализируем работу «Замечательные минуты» подробнее. Произведение вписано в круг, выполнено в технике тщательной кисти *гунби* минеральными красками и имеет размеры 68x68 см. С левой стороны каллиграфическими строками в стиле *синшу* написано название картины. Завершает полотно красная печать автора рядом с надписью и на противоположной стороне. В картине до мельчайших подробностей передаются все детали объекта. На листе изображены бабочки, цветы и листья лотоса. Упругие листья цветка бледный аквамарин раскинулись в разные стороны. Несмотря на свою плоскостность, они подвижны и направлены вверх, за пределы пространства бумаги. Два нежно-розовых бутона на прямых стеблях расположены в левой части листа. В отличие от листьев они обладают объемом и, хотя не являются центром произведения, притягивают взгляд зрителя. Их изысканные полураспустившиеся бутоны направлены в одну сторону.

Особое внимание здесь привлекают бабочки. Две большие, расположенные в правой стороне, являются главными объектами. Несколько других написаны чуть ниже, они более мелкие, но не менее очаровательные. Уступая главенство двум ярким сородичам, порхают в изящном танце. Художник неспроста назвал свою картину «Замечательные минуты». Созерцание декоративных насекомых на фоне ажурной зелени умиротворяет и взор, и душу. Автор с трогательной тщательностью прописывает все до мельчайших подробностей: прямые стебли, изгибающиеся тонкие листья, нежные соцветия цветов и легкие крылья бабочек. Лепестки цветков художник сначала очерчивает тонкой линией, затем прокрашивает белой краской, а кончики — бледно-розовой. Листья лотоса светло-зеленые по краям и темнее к центру. Порхающие бабочки, как символ легкости, лета и радости, являются классическим образом академической живописи в жанре «цветы-насекомые», для которого характерны внимание к деталям, сочность цветов и сбалансированность композиции. Художник воспевает прекрасный мир цветочной композиции, изящество и красоту бутонов и приглашает нас разделить его любованием.

Созвучен этой картине другой ее образец с ярким названием «Летающие

Работая над картиной, художник легкими касаниями наклонной кисти наносит краску на предварительно очерченный и проработанный моделирующими штрихами ствол дерева. Влажной кистью затемняет полости, выемки и пустоты. Цвет наносится от светлого к темному. Вначале кладут теплые бежевые оттенки, затем холодные зеленые тона. Чередование сухого и влажного окраса делает произведение гармоничным. Тщательная прорисовка при помощи штрихов, линий и точек в стиле *гунби* позволяет увидеть текстуру коры дерева, прожилки листиков и крыльев бабочек, усики и тельце насекомых и передает содержательную информацию о духовных достижениях художника.

При работе над картиной «Когда луна круглая, цветы уже знают» (ил. 7) в стиле *се-и* Суншань Хэ придерживался традиционного метода написания. Монохромная манера стиля *се-и* отличается от стиля *гунби* быстротой и живостью. Технически работа художника состоит из следующих этапов:

- 1) очерчивание контура карандашом
- 2) проработка формы моделирующими штрихами
- 3) нанесение растушевки по просохшей штриховке
- 4) нанесение цвета от светлых тонов к темным начиная с теплых и заканчивая холодными
- 5) нанесение точек по растушевке.

Кроме того, художник использует пятиступенчатую тоновую шкалу туши:

1. Сухая тушь. Тушь, разведенная в малом количестве воды, прокрашивает неравномерно.
2. Густая тушь. Тушь густого разведения для создания глубокого темного тона.

Ил. 7. Суншань Хэ.
 Когда луна круглая,
 цветы уже знают,
 2014, 137,5x67,5,
 рисовая бумага, минеральные
 краски.
 Художественный музей
 им. В.В. Сурикова,
 г. Красноярск

Ил. 8. Суншань Хэ.
Изящество над прудом, 2002,
140x70, рисовая бумага, тушь,
минеральные краски.
Личная коллекция автора,
Китай

3. Влажная тушь. Легко растекающаяся с серыми подтеками.
4. Бледная тушь. Свободно растекающаяся тушь с видными подтеками.
5. Светлая тушь. Прозрачная тушь светлого-серого цвета [8].

Картина «Когда луна круглая, цветы уже знают» — монументального размера 137,5x67 см, написана на рисовой бумаге и проклеена по шелковому свитку. Центром композиции являются цветы на высоком стебле и листья лотоса в сумраке. Высоко поднимающи-

ся, едва раскрывшиеся бутоны цветов, тянутся в небо. Полностью раскрывшиеся листья занимают большую часть пространства картины. Более мелкие листья растения сплетаются со стеблями цветов в замысловатом узоре. Нежные розовые лепестки обнажили сердцевину, раскрыв бледно-зеленую цветочную плоть. Ярко-желтый лик луны притягивает взор. Луна таинственна и красива. Это один из классических символов в искусстве и литературе Китая. Она создает тихую и спокойную атмосферу, вызывая к философским размышлениям в тишине и покое. Луна отличается мягкостью освещения и соответствует традиционным представлениям китайцев о тихой и размеренной жизни. В то же время луна — это женская энергетика, которую принято обозначать как энергию *инь*.

Рисовать цветы лотоса в водной глади Суншань Хэ начал еще в студенческие годы и неустанно трудился, оттачивая свой навык. Чтобы познать древние традиции рисования этого цветка, он изучал и многократно копировал образцы свитков художников древности и средних веков поэтапно — от рождения лотоса до его роста и увядания.

Рисунок «Изящество над прудом» (ил. 8) имеет общую идею с картиной «Лотос и утки-мандаринки» знаменитого художника Чжана Даяня. Суншань Хэ использовал разные оттенки туши от светлого до очень темного, а затем по высохшей краске нанес прожилки на листья. Большая часть листьев широко раскрыта. Они расположены с правой стороны и занимают большую часть пространства. Чередование светлого и темного представляет тонкий баланс движения и спокойствия. Этот же эффект добавляет пара уток-мандаринок, плывущих среди листьев лотоса. Близко прижавшись друг к другу, выразительные и яркие, они оживляют общий фон картины. Лотос представляет совершенную красоту. Он изображает утонченно и величественно, парящим над водной гладью. Раскрытый

цветок олицетворяет солнечное колесо непрерывного цикла существования и символизирует женственность. Лотос и утки-мандаринки — это хорошее благословение в жизнь, особенно для молодоженов. Это является символом супружеского счастья, любви и крепкой семьи. Сочетание черной туши с яркостью красок, плывущие утки и неподвижные стебли лотосов создают идеальную гармонию противоположностей. На картине написаны каллиграфические строки в стиле *синшу*, отражающие ее суть и название. Эта работа рассматривается в жанре «цветы и птицы» и является одной из репрезентативных работ автора.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ван Люси. Китайская живопись. М., 2008.
2. Виноградова Н.А «Цветы-птицы» в живописи Китая. М., 2009.
3. Дзя С. Китайская живопись «цветы и птицы» в советском искусствовании // Международный научно-исследовательский журнал. 2018. № 1–3 (67). С. 15–19.
4. Фостер Вив. Китайская живопись кистью. М., 2009.
5. Киричек А. Китайская живопись. Ростов н/Д, 2006.
6. Болл П. Дао. Традиции. Основы. Путь. М., 2017.
7. Официальный сайт арт-галереи Романовых. [Электронный ресурс]. URL: <http://art-rom-gallery.ru/about-art-gallery.html>.
8. Официальный сайт «Аналитика культурологии». Электронное научное издание [Электронный ресурс]. URL: <http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/738-flower-symbolism-in-art-and-literature-of-china.html>.

BIBLIOGRAPHY

1. Van Lucy. Chinese art. M., 2008.
2. Vinogradov N. A. “Flowers-birds” in the painting of China. M., 2009.
3. Dzya S. Chinese painting “Flowers and Birds” in Soviet Art History // International Scientific Research Journal. 2018. № 1–3 (67).
4. Foster Viv. Chinese brush painting. M., 2009.
5. Kirichek A. Chinese painting. Rostov n / D, 2006.
6. Ball P. Dao. Traditions. The basics. Way. M., 2017.
7. Official site of the Romanovs art gallery. [Electronic resource]. URL: <http://art-rom-gallery.ru/about-art-gallery.html>.
8. Official site “Analytics of Culturology”. Electronic scientific publication. [Electronic resource] URL: <http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/738-flower-symbolism-in-art-and-literature-of-china.html>.