

ТИБЕТ КАК ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСКОЙ ИНСПИРАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

В статье дается характеристика творческих достижений выдающихся китайских художников Чэнь Даньцина, Ай Сюаня, Хань Юйчэня и др., которые в конце XX – начале XXI вв. посвятили тибетской теме свои многочисленные живописные произведения. Их можно считать открывателями Тибета в современном китайском изобразительном искусстве как неисчерпаемого источника образных идей, сюжетов и мотивов. В статье уделяется внимание наиболее известным произведениям о жизни современных тибетцев, которые стали примером и для других китайских художников. Приводятся сведения о том, что тибетская тема была впервые представлена на современных выставках китайского изобразительного искусства в Национальном художественном музее Республики Беларусь. Делаются выводы о значительной роли тибетской темы в развитии китайского изобразительного искусства.

Ключевые слова: современная китайская живопись, тибетская тема, народные образы, природные мотивы.

E. F. SHUNEIKO

TIBET AS A SOURCE OF CREATIVE INSPIRATION IN THE CONTEMPORARY CHINESE FINE ARTS

The article describes the creative achievements of outstanding Chinese artists Chen Danqing, Ai Xuan, Han Yuchen and others, who dedicated their numerous paintings to the Tibetan theme in the late 20th – early 21st centuries. They can be considered the discoverers of Tibet in modern Chinese fine art as an inexhaustible source of figurative ideas, plots and motifs. The article focuses on the most famous works about the life of modern Tibetans, which have become an example for other Chinese artists. It is reported that the Tibetan theme was first presented at modern exhibitions of Chinese fine art in the National Art Museum of the Republic of Belarus. Conclusions are made about the significant role of the Tibetan theme in the development of Chinese fine art.

Keywords: modern Chinese painting, Tibetan theme, folk images, natural motifs.

Активная увлеченность китайскими художниками тематикой народной жизни в Тибетском автономном районе раскрывает характер социокультурных изменений в Китайской Народной Республике в последней четверти XX века. В период с конца 1970-х до 1990-х годов великая дальневосточная страна переживала период реформ, начатых Ден Сяопином, и осуществляла отход от крайностей «культурной революции». Реформы и осуждение политики прежнего десятилетия обусловили возможности для свободы творчества и позволили художникам создавать произведения на темы, ранее запрещенные и подвергаемые резкой критике.

Отображение тибетской тематики в китайском изобразительном искусстве позволяет более глубоко понять взаимосвязь между этническими группами в Китае. Тибет имеет особое место в культуре и истории Китая, и его

современное открытие в искусстве отражает как изменения в отношении к этому району со стороны китайского руководства, так и положительную динамику межэтнических отношений в стране [1].

Произведения известных художников, таких как Чэнь Даныцин, Ай Сюань, Хань Юйчэнь и др., не только характеризуют индивидуальные подходы к образной интерпретации тибетской культуры и ее традиций, но и выявляют общие тенденции в развитии китайского изобразительного искусства за указанный период. Чэнь Даныцин, известный выдающимися достижениями в области живописи, литературы и критики, привлекает внимание своим уникальным и ярким творчеством. Родившийся в 1953 году в культурном центре Китая, в городе Шанхай, Чэнь Даныцин прошел путь, наполненный трудностями и творческими вызовами, чтобы стать одним из самых знаменитых современных живописцев. Молодой художник в 1980 г. окончил Центральную академию изящных искусств и стал преподавателем масляной живописи этого учреждения образования. В 1980-х гг. Чэнь Даныцин получил известность как внутри страны, так и за рубежом, благодаря циклу картин «Тибет», который был признан эпохальным явлением в китайской живописи после завершения «культурной революции». Произведение художника из этого цикла «Тибетская молитва» экспонировалось в 1998 г. в Национальном художественном музее Республики Беларусь. Это была первая картина, с которой началось ознакомление с тибетской тематикой в белорусском культурном пространстве.

В произведениях художника нет нарочитой героизации, нет идеологического «украшательства», есть убедительная искренность и уважение к простым людям, живущим в сложных и неповторимых условиях. Чэнь Даныцин в своих рассуждениях о цикле «Тибетских картин», передает не только свою исключительную способность увидеть красоту и силу в обыденной жизни, но и связь своего творчества с яркими эмоциями и впечатлениями в процессе открытия неизвестного ранее большого автономного района [5, с. 123].

В наше время, насыщенное виртуальными изображениями, Чэнь Даныцин остается сторонником живописи с натуры, утверждая, что только через непосредственное взаимодействие с природой можно добиться истинной глубины и выразительности в искусстве. Его решение отвергнуть зависимость от фотографической документации и создать свои «Тибетские картины» на основе своих набросков, зарисовок и этюдов с натуры свидетельствует о его преданности этим классическим принципам [6, 7].

«Тибетская молитва» отражает глубокие переживания Чэнь Даныцина по поводу культуры и духовности Тибета. Художник стремится зафиксировать не только внешний облик закаленных и выносливых людей, но и их внутренний мир, духовные практики и традиции.

Работы «Богатый урожай в слезах» и «Тибетский поход», представленные вначале 1980-х гг. на «Национальной художественной выставке» и «Всеармейской художественной выставке», привлекли большое внимание к живописцу. Чен Даныцина стали называть «самым выдающимся художником

нового поколения молодежи» [8, с. 51], и это признание не ослабевает до настоящего времени.

В результате анализа работ Чэнь Даньцина из общей серии: «Тибетская деревня» (1986), «Мать и сын» (1986), «В город» (1987) и др. можно заключить, что они являются первым великим творческим вкладом в эту ранее несуществующую тематику в китайской живописи. В этих работах прослеживается уникальное сочетание реализма и символизма, которое позволяет автору передать различные многозначительные образы жизни тибетцев, от их ежедневных занятий, таких как пастушеская работа, до их религиозных обрядов и паломничеств. Его произведения оказались настолько впечатляющими, что эту тематику поддержали и другие китайские художники конца XX – начала XXI вв.

Ай Сюань (1947). В 1973 г. окончил Центральную академию изящных искусств. В 1973–1982 гг. провел в качестве «работника изобразительного искусства» в отделении культуры округа Чэнду. За эти годы изучал народную жизнь в Тибетском автономном округе. После этого он посетил Тибет более 20 раз, осознанно собирая там необходимый материал для живописного творчества. На основании увиденного там создал много значительных произведений, например, «Ребенок» (1989), «Молчание» (1991), «Чистый воздух» (1993), «Таяние снега в марте» (1994), «Прошлое» (1994), «Зима без теплого солнца» (1994), «Пусть дует ветер» (1995), и др. Ай Сюань в настоящее время является преподавателем в Институте живописи в Пекине и членом Ассоциация художников Китая. Он стал призером многих отечественных и зарубежных выставок современного искусства.

Ай Сюань родился в интеллигентной семье, где его отец, известный писатель Ай Цин, передал ему свои творческие увлечения. Однако, отношения между отцом и сыном не были гармоничными. Как отмечает Ван Мэйфан, между ними не было глубокой эмоциональной связи, что отразилось в меланхолическом настроении картин Ай Сюаня, свидетельствующем об отсутствии теплой семейной обстановки в его детстве [9, с. 77].

Масляная живопись Ай Сюаня широко признана и оценена, благодаря значимым ключевым аспектам. Один из них заключается в том, что его работы представляют собой уникальное сочетание лирических пейзажей с элементами портретной живописи. В его стиле присутствует множество оттенков характера и чувств. Центральным персонажем его картин часто является маленькая девочка в тибетском халате, чье одиночество на заснеженных плато художник великолепно передает в живописных образах. Образ главной героини органично вписывается в тихие и пустынные пейзажи, словно за каждым полотном скрывается загадочная история, ожидающая, что зрители попытаются ее по своему разгадать [4].

Его заснеженные тибетские пространства просты, с преобладанием холодных и темных оттенков, но вместе они создают гармоничное, тихое и содержательное изображение. Персонажи его картин оставляют неизгладимый след в памяти зрителей, притягивая внимание своим выражением одиночества.

Еще одной значимой живописной особенностью является способ, которым Ай Сюань передает чистый снег на своих картинах, что подчеркивает естественную гармонию тибетского ландшафта. Когда художник мастерски передает это загадочное зимнее состояние на холсте, зритель может почувствовать, глядя на картину, тонкие настроения уединения, задумчивости, что сближает его ментально с персонажами, изображенными в этом удаленном образном мире, недоступном для бесконечной суеты и стрессовой атмосферы мегаполисов.

Как отметил тибетский ученый Бьямба Цюнда, творчество Ай Сюаня оказывает значительное влияние на современный художественный мир. Его картины заставляют зрителей почувствовать одиночество и уединение, а также передают национальный тибетский характер [8, с. 53].

Можно уверенно утверждать, что творчество Ай Сюаня представляет собой уникальное и значимое явление в современном контексте китайской масляной живописи. Его работы, вдохновленные темой Тибета, не только передают красоту и уникальность этой культуры, но и являются выразительным средством для отражения внутренних глубоких чувств и эмоций художника, находящих свое проявление в стиле художника. Этот авторский стиль сочетает в себе лирическую эмоциональность, реализм и экспрессионизм.

Современные китайские художники, обращающиеся к теме Тибета, продолжают развивать идеи образного погружения в состояние уединения, заложенные в живописи Ай Сюаня. Среди таких художников можно выделить Чжэня И (1961–2018), Чжана Ли (1958) и др. В их творчестве прослеживается концепция, сформированная природой Тибета и глубоким личным отношением к человеку. Некоторые из них также стали авторами известных произведений, которые демонстрировались в Минске во время презентаций современного китайского искусства.

В июне 2015 г. в выставочной галерее Национальной библиотеки Беларуси впервые в истории белорусско-китайских художественных контактов в Минске состоялась презентация произведений 12 Всекитайской художественной выставки. Начиная с 1989 г., существует практика передвижных экспозиций китайского искусства в зарубежных странах, на которые отбираются лучшие премированные произведения. Организаторами выставки стали следующие творческие организации: Китайская федерация литературы и искусства, Белорусская конфедерация творческих союзов, Китайская ассоциация художников. Передвижная выставка в Минске включала 23 произведения современных китайских живописцев и графиков среди которых были золотые, серебряные и бронзовые лауреаты 12 Всекитайской выставки. Все работы были созданы за предыдущие пять лет и являются результатом новых поисков и открытий [2].

Тибетскую тему на выставке представляли произведения двух авторов, которые этнически напрямую не связаны с тибетцами. Например, Ма Линь родился в центральной провинции Хебей, а Юй Сяодун – в восточной провинции Ляонин. Но это целенаправленное тематическое обращение во мно-

гом это связано с уважительной творческой позицией, которую выражают в живописи китайские художники, опираясь на достижения своих заслуженных предшественников – Чэнь Даныцина и Ай Сюаня.

Ма Линь в картине «На заре» (2014) создал образ пожилой женщины, которая поднялась на возвышенность по протоптанной в снегу тропинке и встречает утреннюю зарю. Ее фигура на фоне светлого неба и заснеженных горных вершин выглядит очень торжественно и многозначительно.

Отражением живых наблюдений можно считать многофигурную живописную композицию Юй Сяодуна под названием «Праздник Гадань-нгахог» (2014). Она посвящена традиционному массовому ритуалу в г. Лхаса в Тибете. Традиции эти берут начало в XIV в. в честь основоположника школы тибетского буддизма Богдо Зонхава и не прерываются уже более 600 лет. В зимнее время люди с фонарями обходят вокруг древнего монастыря, чтобы почтить память святых. Художник сумел передать трепетное состояние вечерней процессии, лица участников которой освещаются зажженными фонарями. Таким образом, духовные тибетские традиции получают новые перспективы художественного освещения. И это уже может быть в результате свободного приобщения китайских художников ко многим источникам информации о Тибете, ранее недоступной или табуированной.

Новый взгляд на современную жизнь тибетцев можно было также открыть на большой персональной выставке Хань Юйчэня, которая состоялась в феврале 2023 г. в Национальном художественном музее Республики Беларусь [3]. Хань Юйчэнь (1954), выдающийся китайский художник, фотограф, и каллиграф. Его вклад в развитие культурного наследия Китая и его искусства неоспорим. Обладая широким кругом знаний, он является одним из наиболее авторитетных исследователей в Китайской национальной академии искусств.

Хань Юйчэнь также заслужил признание за границей, став почетным профессором Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина. Как исследователь китайской культуры, Хань Юйчэнь посвятил себя изучению и сохранению богатого наследия своей страны. Его работы часто становятся объектом обсуждения в академических кругах, внося значительный вклад в понимание истории, традиций и искусства Китая.

Хань Юйчэнь, известный художник, заслуженно признан одним из ведущих представителей нового поколения художников, специализирующихся на изображении жизни и обычаев Тибета. Основная тема его творчества – это увлекательное исследование мира и образов тибетских жителей [10, с. 432].

В течении разных десятилетий Хань Юйчэнь предпринимал множество экспедиций в различные уголки Тибетского нагорья, погружаясь в наблюдения за традициями и обычаями местных жителей. Результатом его труда стали десятки набросков, фотографий и полотен, отражающих жизнь и культуру тибетцев в самых разнообразных аспектах.

Творчество Хань Юйчэня отличается реалистическим стилем, который позволяет ему достоверно передать зрителю повседневную реальность тибетской жизни. Его картины характеризуются образами монахов, пастухов-кочевников и земледельцев, раскрывая их духовную глубину и внутренний мир.

В работах Хань Юйчэня мы видим не только суровость климата и трудности быта тибетцев, но и гармонию и умиротворение, присущие этому народу. Его картины наполнены радостью жителей, а природа Тибета предстает перед нами во всей своей солнечной яркости и красоте.

В 2013 г. картина «Пастушка» была удостоена престижной первой премии на Осеннем салоне в Париже. Это важное событие подтверждает высокий творческий уровень искусства Хань Юйчэня, его способность привлечь внимание зрителей и оставить неизгладимое впечатление своими работами.

В 2014 г. еще одна работа Хань Юйчэня, «По пути паломничества», была удостоена бронзовой медали на Осеннем салоне в Париже. Этот заслуженный приз подчеркивает постоянную и последовательную высокую художественную значимость его творчества.

Но признание Хань Юйчэня не ограничивается лишь Парижем. В 2019 году его работа была удостоена престижной премии «Лоренцо Великолепный» от президента Флорентийской биеннале на 12-й Международной биеннале современного искусства во Флоренции. Хань Юйчэнь – выдающийся представитель нового поколения художников, которые уделяют особое внимание изображению жизни и культуры Тибета. Его работы являются исследованием мира и образов этого уникального региона, где каждый новый сюжет наполнен традициями и историей.

Экспедиции Хань Юйчэня в Тибетские нагорья стали источником вдохновения для его творчества. Он не только наблюдал за жизнью местных жителей, но и глубоко погружался в их традиции и обычаи, чтобы передать их в своих полотнах. Результатом этих усилий стали десятки работ, отражающих богатство и многообразие тибетской культуры.

Стиль Хань Юйчэня, основанный на реализме, позволяет ему достоверно передавать жизнь тибетцев. Его картины наполнены образами детей, паломников, пастухов и земледельцев, каждый из которых становится символом духовности и человеческой душевности.

В работах художника-исследователя правдиво выявлены не только простота быта и суровость климата Тибета, но и гармония и умиротворение, которые присущи этому народу. Его сюжетные композиции наполнены улыбками и радостью жителей, а природа Тибета предстает перед нами во всей своей величественной красоте [5, с. 234].

«Осень в Тибете — великолепное время, которое дарит взгляду золотой цвет без примесей. Однажды на рассвете я заметил эту пастушку с ее стадом и вдруг понял: реальность настолько прекрасна, что ее не надо даже конструировать. Они сами по себе — идеальная композиция» – говорил Хань Юйчэнь [8, с. 57].

В работах Хань Юйчэня «Вперед на вершины ветра и снега»(2014), «Высоко в горах»(2015), «Игра в колья»(2015), «Дети деревни» (2022) и др. мы видим не просто красочное отражение Тибета, а образное воплощение оптимистического характера его современных жителей. Его творчество становится окном в удивительный мир этого региона, где каждый образ, каждый мазок кисти пронизан глубоким уважением к культуре и традициям тибетцев.

Тибетская культура, с ее глубокими традициями и символикой, является для современных китайских художников богатым и вдохновляющим источником образных идей и неповторимых живописных впечатлений. Здесь они нашли новые темы, которые позволили им свободно выразить свои мысли и эмоции, уже не подвергаясь жестким ограничениям, долгое время подавляющим творчество в рамках политических доктрин «культурной революции».

Это обстоятельство привнесло в китайское искусство новые темы, перспективы и формы выражения. В работах художников прослеживается уникальное сочетание реализма и символизма, тонкой лирики и экспрессионизма, которое позволяет передать не только внешнюю красоту тибетского пейзажа и традиционных образов, но и их внутренний мир и духовность.

Художники сумели передать различные аспекты жизни тибетцев, от их ежедневных занятий, таких как пастушеская работа, до религиозных обрядов и паломничеств. Их работы являются не только образно впечатляющими, но и приобщают к идее сохранения и развития Тибета для будущих поколений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Развитие культуры в Тибете / Пресс-канцелярия Госсовета КНР. – Пекин : Синьсин, 2000. – 36 с.
2. Международное турне 12 Всекитайской художественной выставки : сб. произведений, экспонируемых в Беларуси / под ред. Чжао Шу, Лю Вавэй. – Минск : Нац. худож. музей Респ. Беларусь, 2015. – 61 с.
3. Хань, Юйчэнь. Живопись: альбом-каталог произведений живописи к выставке в Национальном художественном музее Республики Беларусь / Юйчэнь Хань. – Минск : БГАИ, 2023. – 208 с.
4. 中国现实主义. 艾轩 China realism. Ai Suan. – Changchun: Publishing House-Jilin Fine arts Press, 2010. – 127 p.
5. 郎邵君. 论中国现代美术/邵君郎// 江苏美术出版社. 1988 年. – 344 页。= Лан, Шаоцзюнь. О китайском современном искусстве / Шаоцзюнь Лан. – Издательский дом изобразительных искусств Цзянсу, 1988. – 344 с.
6. 陈丹青. 《归国十年：油画速写 (2000-2010) 桂林：广西师范大学出版社, 2011. – 234 页。= Чэнь, Даньцин. Возвращаясь в Китай на 10 лет: проекты масляной живописи (2000-2010) / Чэнь Даньцин. – Гуйлинь: Гуанси, университет, 2011. – 234 с.
7. 陈丹青. 我与西藏组画 北京：中国今日美术出版社, 2011 年-123 页 = Чэнь Даньцин. Я рисую Тибет / Чэнь Даньцин. – Пекин: Китай сегодня, 2011. – 123 с.
8. 边巴琼达. 西藏题材绘画艺术中的粗犷审美创作范式研究 /琼达边巴// 西藏大学学报 (社会科学版) 2017 年.第 2 期.49–58 页= Бьямба, Ционда. Исследование парадигмы эстетического творчества в тибетской живописи / Ционда Бьямба // Журнал Тибетского университета. 2017. – № 2. – С. 49–58.
9. 刘/豆豆. 20 世纪 80 年代艺术绘画趋势探析–以对艾轩油画作品的解读为例 /豆豆刘// 审美与艺术学. 2016 年. 第 6 期.76–77 页。= Лю, Дуду. Анализ тенденции художественной живописи в 1980-х годах – интерпретация работ масляной живописи Ай Сюаня в качестве примера / Дуду Лю // Эстетика и искусство. 2016. – № 06. – С. 76–77.
10. 刘淳. 中国油画史. 中国青年出版社 /淳刘//2016 年. – 543 页.= Лю, Чунь. История китайской масляной живописи. / Чунь Лю. – Пекин: Китайская молодежная пресса, 2016. – 543 с.

Информация об авторе:

Шунейко Евгений Феликсович – кандидат искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой истории и теории искусств Белорусской государственной академии искусств.