Пань Икуй

Синьцзянский период творчества Цюань Шаньши

Xinjiang creative period of Quan Shanshui

Аннотация: В статье рассматривается один из наиболее плодотворных периодов творческой и художественно-педагогической деятельности китайского живописца Цюань Шаньши, связанный с его пребыванием в 1977–1980-е годы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики.

Summary: In article is considered one of the most fruitful periods of creative and artistic and educational activities of Chinese painter Guan Shan Shi associated with his stay in 1977–1980-ies in the Sinkiang-Uighur Autonomous region of the People's Republic of China.

Ключевые слова: Цюань Шаньши; Синьцзянь; масляная живопись.

Keywords: Guan Shan Shi; Sinkiang; oil painting.

Искусство и художественно-педагогическая деятельность китайского живописца Цюань Шаньши (род. в 1930 г.) хорошо известны в Китайской Народной Республике. Его произведения хранятся во многих музеях и частных собраниях Китая и за его пределами. Ученики Цюань Шаньши трудятся в разных городах и странах, сохраняя и преумножая традиции китайской, русской и западноевропейской живописи, полученные от своего учителя.

Цюань Шаньши прошел большой жизненный, творческий и педагогический путь. В 1953 году, по окончании Чжецзянской академии изящных искусств, в числе других одаренных китайских художников он был направлен в Советский Союз для обучения искусству масляной живописи и постижения системы художественного образования, чтобы полученные знания использовать в развитии культуры и образования нового Китая. С 1954 по 1960 год Цюань Шаньши учился на факультете живописи Ленинградского государственного института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина Академии художеств СССР. Руководителем мастерской, в которой он занимался и писал дипломную работу, был профессор В.М. Орешников.

С дипломом художника-живописца Цюань Шаньши вернулся из Ленинграда в Ханчжоу и стал преподавать в alma mater – Чжецзянской академии изящных искусств, переименованной впоследствии в Национальную академию изящных искусств Китая. На протяжении нескольких десятилетий занимал там должности декана факультета масляной живописи, заведующего учебной частью, руководителя третьей мастерской факульте-

Пань Икуй
Санкт-Петербург,
Российская Федерация
Аспирант кафедры рисунка
Факультета изобразительного
искусства Российского
государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена.
panyikui@126.com
avmonal@yandex.ru

Pan Ikuy
St. Petersburg,
the Russian Federation
Graduate of drawing of the Faculty
of the fine arts of the Herzen State
Pedagogical University of Russia
panyikui@126.com
avmonal@yandex.ru

та масляной живописи, подготовил множество студентов и магистрантов – живописцев и педагогов. В последние годы Цюань Шаньши – профессор Национальной академии изящных искусств Китая и почётный профессор Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина – являлся заместителем председателя Общества китайской масляной живописи и заместителем заведующего Художественным комитетом масляной живописи Союза китайских художников. На протяжении десятилетий творческой и художественно-педагогической деятельности Цюань Шаньши у себя на родине пытался найти в искусстве живописи и художественном образовании применение иностранным традициям и создать некий синтез китайской и европейской культур.

Художник много ездил по стране, с 1990-х годов неоднократно бывал в Европе, Америке и странах Восточной Азии, где помимо творчества, занимался научно-исследовательской и преподавательской работой. Незабываемый след в его жизни оставил синьцзянский период, охватывающий 1979–1980-е годы.

Синьцзян знаменит своими историко-культурными достопримечательностями. Это городище Гаочан, Астанские могилы и Байцзыкликские пещеры Тысячи Будд – крупнейший буддийский памятник Китая, на стенах и потолках которого сохранилась уникальная фресковая живопись. Все перечисленное и, в первую очередь, многонациональное население Синьцзяна привлекало Цюань Шаньши.

С 1977 года художник совершал ознакомительные поездки в этот регион, а в 1982 году Союз художников и Управление культуры Синьцзян-Уйгурского автономного округа приняли решение развивать местную, уйгурскую масляную живопись, и при художественных школах и художественных обществах стали открываться курсы изобразительного искусства. Вести эти курсы и был приглашен Цюань Шаньши.

До образования нового Китая в Синьцзяне не было ни одной художественной школы, а местная масляная живопись стала появляться лишь в 1950-е годы. Это объяснялось запретом мусульманской религии изображать на картине людей, животных и птиц. Поэтому в изобразительном искусстве региона преобладали орнаменты, пейзажи, «цветы и травы» и неодушевленные предметы. Лишь в 1950-е годы уйгурские художники нарушили запрет и стали изображать людей.

Первоначально в группе Цюань Шаньши на курсах в Синьцзяне занимались семнадцать человек. Постепенно их число увеличилось. Вместе с руководителем учащиеся ездили по деревням, писали картины, общались. Иногда Цюань Шаньши брал с собой в Синьцзян и своих чжэцзянских студентов.

Цюань Шаньши подчеркивал, что, работая за мольбертом, они должны полностью погружаться в атмосферу живописи и творить всем телом и душой, овладевая азами мастерства. То, чему Цюань Шаньши научился за время пребывания в Институте имени И.Е. Репина, все свои художественные эмоции он пытался передать своим подопечным, которых за годы преподавания у него было огромное количество.

Всякий раз, покидая Синьцзян, художник возвращался туда как к себе домой. Он полюбил эти места, где, по его словам, все располагало к занятиям масляной живописью. Цюань Шаньши пытался как можно глубже окунуться в местную жизнь, изучить быт и нравы народов и воплотить на холсте свои мысли, чувства и впечатления. Ему нравилось, как выглядит местное население, нравились яркие национальные одежды малочисленных народов, убранство их домов, красочные разноцветные ковры на стенах. В них было так много цветов, что они блестели и светились словно драгоценные камни. Учителя и его учеников сплачивали не только искусство и творчество, но и взаимная доброжелательность.

В Синьцзяне Цюань Шаньши вдохновляли чистый воздух, сияние солнечного света, наполненная трудами жизнь простого народа. Крестьянские хижины, плодородные

поля, дороги, мосты – все находило отклик в полотнах Цюань Шаньши. В этой местности художник создал множество портретов, натюрмортов, натурных пейзажей. Он упорно работал, расширяя границы своего творчества. «Таджикская девушка», «Старый ремесленник», «Уйгурский строитель», «Народная музыка», «Дорога на Алтай», «В Синьцзяне», «Житель Синьцзяна» – вот лишь некоторые названия произведений, созданных в Синьцзяне.

Эти и многие другие работы в 1983 году Цюань Шаньши включил в состав передвижной выставки, которую показал в Шанхае, Ханчжоу, Шаньдуне, Аньхое, Хэнани, Хунани и других китайских провинциях [1, 2]. Лучшие картины были опубликованы в альбоме «Виды Синьцзяна». Ло Гуанлю, старейший китайский живописец, написал, что в картинах Цюань Шаньши есть «форма и дух», и что их отличает «глубокая выразительность цвета» [2].

В синьцзянский период Цюань Шаньши осознал необходимость изменения устаревшего, с его точки зрения, китайского натуралистического шаблона «всех факторов» и связанных с ним навыков и приемов. Новая китайская масляная живопись, по его мнению, требовала свободы и простоты и, вместе с тем, должна была опираться на традиции китайского народного искусства с их уникальной системой художественного языка, усваивать и всячески развивать их. Однако здесь скрывалась опасность утраты сути масляной живописи, ведь использование народных традиций могло растворить ее природу.

Справиться с этими проблемами Цюань Шаньши помогла его высокопрофессиональная подготовка. Художник основательно изучил технику цветопередачи и детально освоил факторы создания изображения. По признанию Цюань Шаньши, он неоднократно попадал в ситуации, когда приходилось нарушать ограничения по части композиции и развивать свободный стиль. В результате «плотность» превращалась в «линию», и требовался один лишь взмах кисти, чтобы получилась нужная композиция. Это избавляло от необходимости выстраивать структуру изображения мазок за мазком [5]. По мнению Цюань Шаньши, лишь соединение различных европейских и китайских художественных традиций и разных форм выражения позволит создать новый облик масляной живописи, которая станет частью китайского искусства [4]. Время показало правоту мастера.

Представитель первого поколения живописцев нового Китая, работавших в технике масляной живописи, Цюань Шаньши является одним из самых известных на родине художников, запечатлевших Синьцзян в масляной живописи. Именно в этом регионе он собрал интереснейший фактический материал, обрел свой почерк и создал высокопрофессиональные произведения, перешагнув через устаревшую модель художественного языка.

Использованная литература:

1. О выставке картин маслом Цюань Шаньши в Синьцзяне // Современное искусство [Ханьчжоу]. – 1983. – № 1. – С. 55–59 [на китайском языке].

2. Ло Гуанлю. Реалистические картины Цюань Шишана в Синьцзяне // Современное искусство [Ханьчжоу]. – 1983.– № 1. – С. 60. [на китайском языке].

3. Шао Дачжэнь. Цюань Шаньши: Альбом. – Нанькин: Гуансинское искусство, 2001. [на китайском языке].

4. Хуан Юехун, Цюань Шаньши. Дух рациональности и истинная жизнь: интервью с господином Цюань Шаньши // Любители художеств [Пекин]. – 2008. – № 4. – С. 32–39. [на китайском языке].

5. Чэнь Ци. Цюань Шаньши. Воспоминания. – Ляонин, 2009 [на китайском].

Всякий раз, покидая Синьцзян, художник возвращался туда как к себе домой. Он пытался как можно глубже окунуться в местную жизнь, изучить быт и нравы народов и воплотить на холсте свои мысли, чувства и впечатления.