

УДК 75.03

DOI: 10.34670/AR.2024.69.62.052

Развитие китайской фигурной живописи жэнь-у во второй половине двадцатого века на примере Фан Цзэнсянь

Сюй Цзяньпэн

Аспирант,
Санкт-Петербургский государственный университет,
199034, Российская Федерация, Санкт-Петербург,
Университетская наб., 7-9;
e-mail: spbu@spbu.ru

Аннотация

Современное азиатское искусство, долгое время бывшее сепарированным от искусства западного, с середины XX века ощущает на себе влияние глобализации. В частности, в китайской живописи произошли существенные изменения в развитии жанра жэнь-у. Одним из наиболее ярких деятелей искусства в данном направлении является художник Фан Цзэнсянь. В статье описываются особенности его творческого пути и художественной манеры, а также рассматривается влияние мастера на современных китайских художников. Китайская академия искусств с момента основания ставила перед собой академическую миссию познакомить китайцев с западным искусством, организовать китайское творчество, объединить восточное и западное искусство, формируя современное направление. На протяжении ее существования силами современных художников, таких как Фан Цзэнсянь и последователи созданной им новочжэцзянской художественной школы, осуществлялась интеграция китайского и западного стилей, а также шло формирование инноваций внутри традиций, что позволило создать альтернативную уникальную форму современной фигурной живописи, получившей мировое признание. Можно с высокой долей уверенности предположить, что трансформация жэнь-у в сторону европеизации в ближайшие десятилетия продолжится, следовательно, внимание к данному направлению живописи еще долго будет актуальным как в текущей новостной повестке, так и в ключе искусствоведения и культурологии.

Для цитирования в научных исследованиях

Сюй Цзяньпэн. Развитие китайской фигурной живописи жэнь-у во второй половине двадцатого века на примере Фан Цзэнсянь // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 2А. С. 489-495. DOI: 10.34670/AR.2024.69.62.052

Ключевые слова

Китайская живопись, Фан Цзэнсянь, фигурная живопись, жэнь-у, китайское изобразительное искусство, искусство Китая XX века, китайские современные художники.

Введение

Китайское искусство долгое время было обособленным, фактически не подвергалось влиянию западных тенденций в живописи, поэтому во многом сохранило свою самобытность и своеобразие [Мусалитина, 2020]. Однако процессы глобализации, ставшие особенно явственными во второй половине XX века, в итоге все-таки оказали влияние на изобразительное искусство этой страны. Разумеется, влияние было взаимобратным – и китайские мотивы также стали появляться в творчестве художников, представляющих европейское, в частности, и западное, в целом, искусство.

При этом восточное искусство, как и западное, практически всегда находилось под влиянием государственных запросов и потребностей, было вынуждено реагировать на них или путем выполнения госзаказа, или путем протеста против существующей системы или явлений, современной жизни художника [Яковлева, 2013]. При этом, в отличие от остросоциальных примеров западной живописи и графики, китайское изобразительное искусство может включать в себя не только современные, но и исторические события в глубоко аллегорическом варианте. Однако это в большей степени относится к направлениям, связанным с изображением природы и предметной среды. В фигуративной живописи связь с реальностью, как правило, намного сильнее и прочнее.

Однако предметом рассмотрения данной статьи является именно влияние Запада на искусство Востока. Наиболее ярким представителем современной китайской живописи, с которого, во многом, начался этот процесс, является Фан Цзэнсянь – основатель Новой чжэцзянской школы фигурной живописи [Huang Song, 2019]. Его влияние на других современных ему художников, а также на следующие художественные поколения трудно переоценить. Можно считать, что он сделал глобальный шаг на пути сближения восточной и западной изобразительных культур, при этом вовсе не отказавшись от традиционной китайской живописи.

Китайская фигурная живопись до второй половины XX века

Жэнь-у – жанровое направление китайской живописи, также именуемой фигурной, то есть изображающей фигуры людей; прямой перевод названия этого художественного направления звучит как «люди и вещи». Вплоть до первой половины XX века жэнь-у считался направлением «низкого», народного искусства, поскольку изображение людей не представляло художественного интереса для авторов картин. Исключением были императоры, знаменитые философы и, в редких случаях, прославленные художники и поэты [Богаделина, 2018].

Существенное изменение в отношении к фигурной живописи наступило только с падением китайской монархии в начале XX века – она не только стала рассматриваться как серьезное направление изобразительного искусства, но и получила приоритет перед традиционными направлениями в системе академического обучения художников и общественно популяризируемых работах. К середине XX века интерес к направлению фигурной живописи сформировался окончательно, чему послужило активное как использование реалистической живописи в целях политической пропаганды, так и нарастающая глобализация мировых процессов, в том числе, художественных.

Принято считать, что в период конца XIX – первой половины XX вв. на китайскую

реалистическую живопись оказали сильное влияние русские художники-реалисты: Иван Крамской, Валентин Серов, Василий Суриков, Илья Репин [Чэнь Чжэнвэй, 2006]. При этом масляная живопись так и не вытеснила технику создания картин с помощью традиционных туши и акварели. Однако к моменту культурной революции китайское изобразительное искусство уже значительно обогатилось как техниками и приемами, так и стилистическими направлениями, в значительной мере отвечавшими ее социально-политическим запросам.

Фан Цзэнсянь как основатель и популяризатор Новой чжэцзянской школы живописи

Фан Цзэнсянь родился в 1931 году, живописью начал заниматься с раннего детства. Особое внимание в его творчестве занимает именно фигурная живопись. При этом особенностью работ художника является одновременное следование многовековым традициям китайского изобразительного искусства, в частности, каллиграфии, при активном внедрении в рисунки приемов, характерных для искусства западного, таких как скетчинг. В итоге реалистическая манера изображения была усилена сочетанием традиционного рисунка тушью и акварельными красками с новыми формами рисования человеческих фигур и лиц [Wan Qingli, www].

В итоге, после длительного обучения и совершенствования собственного стиля, Фан Цзэнсянь стал основателем Новой Чжэцзянской школы живописи и активно на протяжении многих лет занимался развитием и популяризацией данного художественного направления. Среди его общественных должностей, поспособствовавших развитию современной китайской живописи – кураторская позиция в Шанхайском художественном музее, звание профессора Китайской академии искусств, должность президента Китайской национальной академии живописи. В современной классификации китайских художников XX века Фан Цзэнсяня относят к одному из «четырех великих мастеров фигурной живописи Китая».

Соответствие современным для 1950-х годов тенденциям искусства на службе политике и обществу совпало с реалистическим видением Фан Цзэнсянем своего творческого пути. Это послужило популяризации его картин, они широко выставлялись на самых различных площадках Китая, публиковались в печати и в качестве отдельных художественных альбомов, в результате — оказали существенное влияние на других художников. Первые работы Цзэнсяня, получившие высокие оценки признанных китайских мастеров и широко распространенные среди населения, относятся ко второй половине 1950-х – началу 1960-х годов [Andrews, 1994].

Начав свою карьеру в качестве художника-иллюстратора, Цзэнсянь быстро осознал самоценность художественных работ, отражающих образ современника. К тому же китайские власти также побуждали художников создавать образ жителя современной китайской республики. Одновременно мастер занимался изучением анатомии в целях создания реалистических фигуративных изображений, приближенных к традиции западноевропейского искусства.

Среди творческих приемов, которые Фан Цзэнсянь применял в своих работах различных периодов, можно выделить следующие:

- западноевропейская техника скетчинга (быстрых зарисовок фигур людей) для передачи поз и движений персонажей рисунка;
- элементы стиля хуа няо («цветы и птицы») для создания ощущения бесконечности и

- эфемерности персонажей;
- элементы реализма в портретных изображениях.

Следует отметить, что при общем стремлении к максимальному фигуративному реализму, Фан Цзэнсянь создавал работы, очень разные по стилистике, продолжая творческий поиск до самых последних лет жизни – вплоть до 2019 года. Сейчас развитие жанра жэнь-у продолжается – в работах как последователей Фан Цзэнсяня, так и художников, которые шли и идут параллельным творческим путем.

Влияние новых тенденций китайской фигурной живописи на современный художественный процесс Китая

Удивительно, но до сих пор фигуративная живопись Китая последних десятилетий не вызывала массового интереса со стороны искусствоведов – ее исследованию посвящены лишь несколько работ. В основном, о китайском реализме в целом говорится в контексте общей истории национального искусства. Внимание специалистов по-прежнему в большей степени приковано к традиционной китайской живописи, а не к появившемуся под влиянием культурного обмена с западной традицией направлению [Се Юнхуэй, 2014].

Современная реалистическая фигуративная китайская живопись сложилась и продолжает развиваться на базе двух основных принципов: следования китайской художественной традиции и приближение к европейскому реализму [Gao Shiming, 2023]. При этом максимально интересным эффектом такого сближения является двойственность живописных работ: с одной стороны, они, как правило, максимально детализированы и реалистичны, что однозначно подчеркивает принадлежность их персонажей к земному, материальному миру, с другой стороны, цветовые схемы, дублирование природных элементов в одежде и предметном окружении персонажей дают четкую отсылку к аллегорической системе «чтения» картины, принадлежность персонажей к так называемому «миру идей».

Среди представителей обновленного в середине XX века стиля жэнь-у можно назвать следующих художников и художниц: Чжоу Сыцун, Пэн Сяньчэн, Ху Юнкай и другие. Среди их работ есть как те, что тяготеют к традиционализму, однако явственно подверглись влиянию западной художественной школы, так и те, которые уже сложно отделить от мирового реалистического искусства. Одной из интересных черт китайской живописи жэнь-у является привычка многих художников к рисованию по памяти. Созерцательность, наблюдательность и внимание к деталям, характерные для традиционной живописи, в значительной мере перешли в фигуративную живопись – и активно используются многими художниками при создании портретов и сюжетных композиций.

Несмотря на то, что жанр жэнь-у значительно повысил свою авторитетность и воспринимается в наши дни если не всеми, то многими как высокое искусство, его изначальное прикладное назначение никуда не пропало [Лу Зижэ, 2023]. Картины, написанные в данном направлении как тушью (в традиционной и смывтой манере), так и акварелью часто используются в качестве иллюстративного, пропагандистского, сопроводительного изобразительного материала. Часто создание таких изображений обусловлено государственным заказом. С одной стороны, это ограничивает свободу творчества художника, с другой стороны – гарантирует популяризацию работ среди широких слоев населения.

Заклучение

Можно сделать вывод, что во многом жэнь-у продолжает традиции условно «лубковой» живописи для широких народных масс, несмотря на активное влияние со стороны традиционных художественных школ Запада и Востока.

Традиционная китайская живопись, ее пейзажная, предметная и каллиграфическая составляющие представляют большой научный интерес для искусствоведов. Однако для широкой публики они могут быть во многом трудны для понимания в силу своеобразной, сложной и многоступенчатой системы образов и символов. Приобщение к китайскому изобразительному искусству через образцы современного реализма – наиболее простой путь к созданию базиса для понимания художественного и философского менталитета страны. Символьная система современного проявления стиля жэнь-у является более универсальной и мультикультурной, нежели ориентальное китайское искусство.

Китайская академия искусств с момента основания ставила перед собой академическую миссию познакомить китайцев с западным искусством, организовать китайское творчество, объединить восточное и западное искусство, формируя современное направление. На протяжении ее существования силами современных художников, таких как Фан Цзэнсянь и последователи созданной им новочжэцзянской художественной школы, осуществлялась интеграция китайского и западного стилей, а также шло формирование инноваций внутри традиций, что позволило создать альтернативную уникальную форму современной фигурной живописи, получившей мировое признание.

Можно с высокой долей уверенности предположить, что трансформация жэнь-у в сторону европеизации в ближайшие десятилетия продолжится, следовательно, внимание к данному направлению живописи еще долго будет актуальным как в текущей новостной повестке, так и в ключе искусствоведения и культурологии.

Библиография

1. Богаделина М.Е. Особенности развития жанра «жэнь-у» в XX-XXI вв. // Манускрипт. 2018. № 11 (97). Ч. 1. С. 134-137.
2. Лу Зижи. Художественно-стилистическое и образно-символическое мировосприятие в живописи Китая: дис. ... канд. искусствоведения. М., 2023. 263 с.
3. Мусалитина Е.А. Влияние глобализации на трансформацию китайской национальной культуры // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2020. № 8 (48). С. 47-51.
4. Се Юнхуэй. Тенденции развития китайской живописи в настоящее время: общие положения // Инновационные проекты и программы в образовании. 2014. № 5. С. 76-78.
5. Чэнь Чжэнвэй. Китайская реалистическая живопись XX века: дис. ... канд. искусствоведения. СПб., 2006. 170 с.
6. Яковлева Н.Ф. Традиционная китайская живопись: культурологический анализ: дис. ... канд. культурологии. Чита, 2013. 176 с.
7. Andrews J.F. Painters and Politics in the People's Republic of China, 1949-1979. Berkeley: University of California Press, 1994. 568 p.
8. Gao Shiming. Xi's 'second integration' proposal holds great significance for art education. Global Times, 2023. Available at: <https://www.prnewswire.com/apac/news-releases/global-times-xis-second-integration-proposal-holds-great-significance-for-art-education-gao-shiming-301988806.html>
9. Huang Song. Fang Zengxian, former director of Shanghai Art Museum and well-known figure painter, passed away at the age of 88 // The Paper. 2019.
10. Wan Qingli. Chinese Figure Paintings Contemporary Visions. Available at: http://www.kyfineart.com/index.php?_p=exhibition_info&id=9

The development of Chinese Zhēn Wǔ figurative painting in the second half of the twentieth century on the example of Fang Zengxian

Xu Jiangpeng

Postgraduate,
Saint Petersburg State University,
199034, 7-9, Universitetskaya emb., Saint Petersburg, Russian Federation,
e-mail: spbu@spbu.ru

Abstract

Modern Asian art, which has been separated from Western art for a long time, has been feeling the influence of globalization since the middle of the twentieth century. In particular, there have been significant changes in the development of the Zhēn Wǔ genre in Chinese painting. One of the most prominent figures of art in this field is the artist Fang Zengxian. The article describes the features of his creative path and artistic manner, as well as examines the influence of the master on modern Chinese artists. Since its founding, the Chinese Academy of Arts has set itself the academic mission of introducing the Chinese to Western art, organizing Chinese creativity, uniting Eastern and Western art, forming a modern direction. Throughout its existence, modern artists such as Fan Zengxian and the followers of the New Zhejiang art school he created integrated Chinese and Western styles, and also created innovations within traditions, which made it possible to create an alternative, unique form of modern figure painting that has received worldwide recognition. It can be assumed with a high degree of confidence that the transformation of Zhēn Wǔ towards Europeanization will continue in the coming decades, therefore, attention to this direction of painting will be relevant for a long time both in the current news agenda and in the context of art history and cultural studies.

For citation

Xu Jiangpeng (2024) Razvitie kitaiskoi figurnoi zhivopisi zhen'-u vo vtoroi polovine dvadtsatogo veka na primere Fan Tszensyan' [The development of Chinese Zhēn Wǔ figurative painting in the second half of the twentieth century on the example of Fang Zengxian]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (2A), pp. 489-495. DOI: 10.34670/AR.2024.69.62.052

Keywords

Chinese painting, Wang Jinxian, figure painting, Zhēn Wǔ, Chinese fine art, twentieth century Chinese art, modern Chinese artists.

References

1. Andrews J.F. (1994) *Painters and Politics in the People's Republic of China, 1949-1979*. Berkeley: University of California Press.
2. Bogadelina M.E. (2018) Osobennosti razvitiya zhanra «zhen'-u» v XX-XXI vv. [Features of the development of the “zhen-wu” genre in the 20th-21st centuries]. *Manuskript* [Manuscript], 11 (97), 1, pp. 134-137.
3. Chen Zhengwei. (2006) *Kitaiskaya realisticheskaya zhivopis' XX veka*. Doct. Dis. [Chinese realistic painting of the twentieth century. Doct. Dis.]. St. Petersburg.
4. Gao Shiming (2023) Xi's 'second integration' proposal holds great significance for art education. *Global Times*. Available at: <https://www.pnewsire.com/apac/news-releases/global-times-xis-second-integration-proposal-holds-great->

Xu Jiangpeng

-
- significance-for-art-education-gao-shiming-301988806.html [Accessed 02/02/2024]
5. Huang Song (2019) Fang Zengxian, former director of Shanghai Art Museum and well-known figure painter, passed away at the age of 88. The Paper.
 6. Lu Zizhi (2023) Khudozhestvenno-stilisticheskoe i obrazno-simvolicheskoe mirovospriyatie v zhivopisi Kitaya. Doct. Dis. [Artistic-stylistic and figurative-symbolic worldview in Chinese painting. Doct. Dis.]. Moscow.
 7. Musalitina E.A. (2020) Vliyaniye globalizatsii na transformatsiyu kitaiskoi natsional'noi kul'tury [The influence of globalization on the transformation of Chinese national culture]. Uchenye zapiski Komsomol'skogo-na-Amure gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta [Scientific notes of the Komsomolsk-on-Amur State Technical University], 8 (48), pp. 47-51.
 8. Wan Qingli. Chinese Figure Paintings Contemporary Visions. Available at: http://www.kyfineart.com/index.php?_p=exhibition_info&id=9 [Accessed 02/02/2024]
 9. Xie Yunhui (2014) Tendentsii razvitiya kitaiskoi zhivopisi v nastoyashchee vremya: obshchie polozeniya [Trends in the development of Chinese painting at the present time: general provisions]. Innovatsionnye proekty i programmy v obrazovanii [Innovative projects and programs in education], 5, pp. 76-78.
 10. Yakovleva N.F. (2013) Traditsionnaya kitaiskaya zhivopis': kul'turologicheskii analiz. Doct. Dis. [Traditional Chinese painting: cultural analysis. Doct. Dis.]. Chita.