

Философия и культура*Правильная ссылка на статью:*

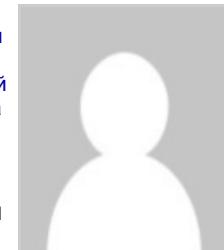
Ань Т. — Картины на шелке в творчестве современных китайских художников как синтез традиций и инноваций // Философия и культура. – 2023. – № 10. DOI: 10.7256/2454-0757.2023.10.68769 EDN: KFOSBP URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=68769

Картины на шелке в творчестве современных китайских художников как синтез традиций и инноваций**Ань Тяньпэн**

аспирант, кафедра искусствоведения и педагогики искусства, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

191186, Россия, 19186, г. Санкт-Петербург, наб. Мойки, 48, к. 6, каб. 51

✉ antianpeng@rambler.ru

[Статья из рубрики "Философия и искусство"](#)

DOI:

10.7256/2454-0757.2023.10.68769

EDN:

KFOSBP

Дата направления статьи в редакцию:

21-10-2023

Аннотация: В пространстве современного китайского искусства особенно актуальны те направления, которые связаны с соединением национальных традиций и современных тенденций арт-мира. С 1980-х гг. в творчестве ряда авторов стал проявляться интерес к приемам работы по шелку, что было характерно для древней и средневековой живописи на свитках, которую позднее выместили более доступные рисунки по бумаге. На современном этапе такая живопись достигла расцвета и высоко ценится на арт-рынке. Наиболее известными мастерами, занимающимися живописью по шелку, считаются Му Илинь и Дун Вэньчжэн. Анализ их творений позволяет увидеть то, как художники открывали для себя выразительные возможности данного материала, в том числе его прозрачность, преломление, цветовую и тоновую насыщенность. Объектом внимания является китайская традиция живописи по шелку, а предметом – особенности ее развития в начале XXI столетия на примере творчества известных художников и варианты учета ими в композициях приемов, образного строя и выразительных средств старых мастеров. Целью статьи является определение основных тем и художественных средств, которыми пользуются современные художники в работах по шелку, а также

варианта интеграции в их творчество этнокультурного компонента.

Ключевые слова:

китайская живопись, шелк, живопись на свитке, современное искусство, художественная форма, цвет в искусстве, арт-рынок, Му Илинь, Дун Вэньчжэн, традиции и инновации

Китайская роспись по шелку имеет более чем 3000-летнюю историю и является основой эволюции живописного искусства в стране, а также настоящим достоянием китайской нации. В то же время незамысловатость техники и простота образов, которые создавались мастерами на шелке в древности, сделали ее не таким занятным объектом внимания и для художников, и для ученых, как, например, более сложные работы на бумаге или та же китайская живопись маслом в XX веке. Сейчас также намечается рост интереса со стороны некоторых художников Китая к шелку как к изобразительной основе. Как правило, вопросы, связанные с данной разновидностью живописного искусства, рассматривались в контексте проблем развития художественной жизни в стране. Так, упоминания о ней встречаются и в трудах В.М. Алексеева, П.А. Белецкого, Н.А. Виноградовой, Ю.В. Ивановой, М.Е. Кравцовой, О.А. Осиповой, В.Д. Плахова, А.М. Позднеева и др. В китайской науке, безусловно, существуют более детальные исследования, как, например, предпринятые Ди Чэнгуаном, Пэн Дэ, Сян Цюхуем, Фан Лили, Хан Цзянем, Чжан Цычжи и т.д. Однако их научный поиск преимущественно сосредоточен на прошлом, а состояние живописи по шелку в первые десятилетия XXI века остается мало изученным вопросом и требует своего осмысления. Между тем, обращение к данному периоду способно показать то, как китайские мастера переосмысляют и интерпретируют существующие традиции, соединяя их с тенденциями современного искусства. Об особенностях такого творчества и пойдет речь в предлагаемой статье. Его объектом является китайская современная живопись, а предметом – процесс изменений и перспективы развития написания красками на шелке в контексте художественного наследия Китая.

Илл. 1. Фрагмент росписи «Феи» по шелку гробницы Мавандуй Хань № 1. Династия Хань (Fragment of the painting "Fei" on the silk of the Tomb of Mawandui Han no. 1. Han Dynasty). Источник: <https://baike.baidu.com/tashuo/browse/content?id=a243ebc29a8ef82066d6c7c4>

Китайские мастера в древности часто писали кистью, смоченной в туши и красках, по шелковой ткани, изображая фигуры людей, животных, птиц, богов и волшебных существ. Данный материал встречается в произведениях многих династий, но особенного пика

распространения он достиг в правление Западной Хань. Холст, как правило, ткался из 100% шелка тутового шелкопряда, без добавления крахмала и иных укрепляющих веществ. Яркие цвета таких картин достигаются, прежде всего, за счет включения в краски киновари, азурита и других минеральных пигментов. Например, они встречаются в произведениях, найденных в 1970-х годах в гробницах Мавандуй Хань № 1 и в Чанше. В обнаруженных шелковых свитках изображены боги и герои на небесах (илл. 1). Историк и палеограф Ли Сюэцинь считает, что данная живопись выполнялась не позднее, чем со 2-го тысячелетия до н.э., и была единственной до III столетия, когда стали появляться бумажные носители [\[4, с. 314\]](#). Самой древней из найденных можно считать картину «Феи» времен династии Западная Хань, обнаруженную в упомянутом выше гробнице Мавандуй. Но и после этого преобладал шелк вплоть до XVIII века. Позже, в связи с появлением более простой и дешевой бумажной росписи, рисование по шелку постепенно пришло в упадок.

Вместе с тем, уже в конце XX века на волне интереса к национальным традициям и поиском этнокультурной идентичности некоторые китайские живописцы стали возрождать забытые техники и приемы, в том числе те, что связаны с работой по шелку. Одним из таких мастеров считается Му Илинь — пионер современной живописи по шелку, который посвятил десятилетия своей жизни творческим исследованиям в этом направлении. За это время шанхайский мастер много экспериментировал с красящими пигментами, которые давали максимальный эффект, соприкасаясь с шелком. Еще будучи подростком, он научился рисовать по шелку у Чжэн Мукана. Правда, затем он, подобно многим своим ровесникам-студентам Шанхайской академии изящных искусств в 1960-х годах, увлекся западной живописью. Му Илинь профессионально овладел знаниями в этой области работы с цветом. В 1979 году его живописное полотно «Сезон тайфунов» получило первый приз на Шанхайской художественной выставке.

В зрелый период творчества Му Илинь неожиданно отказался от прежних тем и методов выражения в поиске нового художественного языка. Вероятнее всего, на него повлияло то, что в период сотрудничества с фабрикой, которая занималась изготовлением изделий из шелка, он столкнулся с необходимостью изучения свойств данного материала и особенностей его оформления в духе народных промыслов. К тому же 1980-х годах художнику сделали заказ на изготовление копии поврежденной картины, написанной на шелке. В совокупности это пробудило в нем интерес и побудило использовать материал в творчестве.

Му Илинь писал, что «такие свойства шелка, как прозрачность, преломляющая способность и насыщенность цвета, могут придать картинам на шелке исключительную эстетическую ценность, которая полностью отличается от характера рисования тушью на рисовой бумаге» [\[1, с. 56\]](#). Художник постепенно знакомился с материалами, необходимыми для росписи по шелку, изучал различия между ними и попробовал метод смешивания различных пигментов или их совместное использование до и после нанесения основного живописного слоя. Он стал создавать картины, отталкиваясь от текстуры шелка. При этом ему удалось расширить выразительные возможности росписи по шелку за счет обогащения сюжета, техник и выразительного языка.

Илл. 2. *Му Илинь. «Начало весны» из серии «Конец света».* 2014. Частная коллекция (Mu Yilin. "The beginning of spring" from the series "The End of the World". 2014. Private collection). Источник: <http://art.people.com.cn/n1/2017/0810/c413773-29462683.html?urlpage=6>

Одной из первых работ Му Илинь стало «Цветение сливы от сильного холода». На ее примере заметно, что автор наслаждается цветами друг на друга. В итоге у него получается так, что при изменении угла зрения и расстояния они словно переливаются один в другой. Этот эффект прозрачности и преломления привлек, если не очаровал мастера. Он нарушал традиционные иерархические отношения между первичным и вторичным слоями. Можно сказать, что была открыта новая техника, созданная новыми материалами. Ее плоскость и иллюзорность были как нельзя актуальны в свете тенденций современного тому времени искусства. Например, в сериях «Конец света» и «Впечатления от пруда с лотосами» Му Илинь «накладываются» друг на друга изображения танцующих журавлей и цветы лотоса в пруду (илл. 2).

В своей ранней картине «Семейный учитель» Му Илинь еще использует формы, близкие живописи маслом, но при этом вокруг них создает полупрозрачное окружение за счет того, что использует для его написания краски с невысокой степенью укрывистости. Произведения, относящиеся к зрелому периоду, как, например, «Фестиваль фонарей» или «Впечатление от Фестиваля фонарей», «Народный Новый год», напротив, вбирают в себя больше элементов народного творчества, включая яркие цвета фонарей, новогодних картинок, вырезок из бумаги, а также неоновые огни современного Нанкин-роуд в Шанхае. Подобное выражение отличается от ярких, но плоских узоров народного искусства, подчеркивая световые и теневые изменения и нюансы, что не только усиливает праздничную атмосферу, но и придает всему эффект гротеска, связанного с быстрым ритмом города XXI века.

В то же время упомянутые выше изображения пруда с лотосами или танцующих журавлей напоминают элегантную живопись литераторов. Однако художник отказывается от любимой ими монохромности в пользу «игры» цвета на шелке и его переливов. Такая живопись позволяет Му Илиню использовать различные культурные и художественные элементы, но подчеркивать при этом особенности изменяющихся цветовых элементов, которые расширяют возможности выразительного языка в создании художественной формы. Работы Му Илиня отражают концепцию древних картин на шелке, расширяют наши представления о шелке и связанных с ним художественных материалах, подчеркивают утонченные визуальные эффекты. Легкость, с которой краска ложится на гладкую шелковую поверхность, определяет и тяготение автора к широким мазкам, обыгрыванием подтеков, а также стремление показать динамичные композиции (илл. 3). Его творения многослойны, а некоторые порой представляют собой смесь рисовой бумаги и шелка, поэтому они обладают как проникающими свойствами чернил и

красок, так и эффектом шелка.

Илл. 3. Дун Вэньчжэн. Журавли в степи. 2000-е гг. Частная коллекция (Dong Wenzheng.

Cranes in the steppe. 2000s. Private collection). Источник:

https://baike.baidu.com/pic/%E8%91%A3%E6%96%87%E6%94%BF/9030397/2280235423/e&fr=lemma&fromModule=lemma_content-image&ct=cover#aid=2280235423&pic=e850352ac65c10382327148ab0119313b07e8919

Дун Вэньчжэн, более известный в художественном мире как Ву Мо, родился в Чжэнъцзяне, Цзянсу и окончил, позже Му Илиня, Нанкинскую академию. В настоящее время он является профессором изящных искусств Университета Сучжоу, вице-президентом франко-китайской Ассоциации культурного обмена «Great Wall» и почетным членом Королевской академии наук. Его картины обладают особым художественным шармом, выражая дух восточной цивилизации и присущий Востоку эстетический вкус, что ценится на Западе. Он соединяет живопись и новые техники, благодаря чему восточная форма и современная образность сливаются воедино, создавая специфическую художественную форму. Лю Хайсу, Ли Керан, Гу Юань, Линь Мохань и другие эксперты в области искусства убеждены, что прошедшая в Пекинском художественном музее в 1986 году «Выставка живописи из всплесков шелка У Мо» положила начало современной живописи по шелку [5, с. 39]. С тех пор были организованы более 30 персональных выставок в США, Австралии, Швеции, Сингапуре, Франции и других странах. Его работы характеризовались как «воссоединение с мечтами», «синтез сущности восточного и западного искусства», «блужданием между традицией и современностью» [3, с. 26].

Дун Вэньчжэн указывал на то, что «красота искусства заключается в инновациях, а наследование традиции — это лестница к инновациям. Но наследование традиции — это не только связывание себя путами, но и выход за пределы “кокона”» [2, с. 7]. Заместитель главы Ассоциации китайских художников Ма Хунцзэн отмечает, что творения Дун Вэньчжэна включают в себя как «намерение написать первым», так и «желание следовать традиции» [3, с. 26]. Мастер использует специально изготовленные материалы, инструменты и различные техники, чтобы максимально точно контролировать создание множества цветовых текстур. Он часто создает на шелковой поверхности изображения таинственного бесконечного потока и волшебных изменений с ним. Для него характерно изображение гор и рек, солнечного света, луны и звезд, утреннего тумана и заката, волн. Линии и пятна кажутся спонтанно написанными. Они ложатся свободно и естественно или, как указывает Ван Цзицянь, «небесно и непринужденно». В шелковых картинах Дун Вэньчжэна отражены динамичная красота и гармония, а то, как непринужденно ложится краска на шелк, завораживает. Председатель Викторианской национальной ассоциации художественных выставок в Австралии Х. Эбчер на церемонии открытия одной из выставок китайского мастера отмечал следующее: «Художественные работы, выставленные здесь сегодня, представляют собой традиционное китайское искусство, пропитанное новой силой, преобразованное в другую форму» [3, с. 26].

Шелковые картины в Китае становятся настоящими фаворитами на арт-рынке. Например, в 2010 году на летнем художественном аукционе «China Trade Shengjia International Auction» шелковая картина Mu Илиня «Новый год № 3» была оценена в более, чем триста тысяч юаней. Средства массовой информации назвали этот факт «первой продажей современных картин на шелке в Китае» и «проверкой рынка современного искусства картинами на шелке» [\[6, с. 14\]](#). Впоследствии работа Mu Илиня «Удачное изображение журавля» была продана с аукциона «China Trade Shengjia» была продана за еще большую сумму и вошла в рейтинг «Focus View Point». Произведение того же художника под названием «Впечатление о Сянси» была куплена в Пекине за почти три миллиона юаней. Его же «Вспоминая Цзяннань» в 2012 была оценена в два с половиной миллиона юаней.

Растущий бум на арт-рынке в отношении картин на шелке показывает, что такие работы в глазах публики являются кристаллизацией достижений древней китайской цивилизации в синтезе с инновациями и очень востребованы. На Западе интерес к ним также растет. Так, одним из почитателей работ, выполненных на указанном материале, стал немецкий художник-экспрессионист М. Анто, который с особым пietetом относится к творчеству упомянутого выше Mu Илиня, говорит следующее: «Хотя картины на шелке имеют многолетнюю историю в Китае, в работах профессора Mu Илиня есть новые элементы, например, такие, как западный стиль в цвете» [\[7, с. 58\]](#). Европеец даже спроектировал и исполнил в материале раму для одной из композиций на шелке Mu Илиня. Он сделал так, что работа была растянута, и до внутренней границы рамы еще оставалось немного места. Этот «воздух» необходим, чтобы, по замыслу М. Анто, дать людям возможность пережить полноценное визуальное наслаждение легкостью и прозрачностью работы. Здесь также кроется отсылка к связи росписей на шелке с китайской свитковой живописью.

Таким образом, современная китайская живопись — это не только рисунки, выполненные тушью на бумаге или маслом по холсту. Ряд современных китайских художников стремятся возродить интерес к картинам на шелке, которые позволяют добиваться интересных художественных эффектов, связанные с нанесением и наслоениями красочных слоев, свойствами самого материала, который придает изображению прозрачность, преломление, цветовую и тоновую насыщенность. При этом заметно, что современные живописцы используют полупрозрачные и менее плотные слои краски, чем в древней свитковой живописи по шелку, но при этом сохраняют максимальную яркость и контрастность цветовых сочетаний, динамизм композиций. В совокупности данные черты удовлетворяют эстетические потребности китайцев в красивых и изящных произведениях, напоминающих свитковую живопись и связанных с культурой родной страны.

Библиография

1. Искусство живописи. Пекин: издательство Бояя. 2015. 435 с. (绘画艺术. 北京南文博雅文化传媒有限公司. 2015: 435).
2. Ипин, Л. Блеск: куратор ведет вас читать о красоте шелкового искусства // Новости искусства, 2017. С. 5–8. (本报记者 厉亦平. 光彩熠熠:馆长带您品读丝绸艺术之美. 美术报, 2017: 5-8).
3. Ланьфан, Л. Пусть шелк снова поднимется // Ежедневная газета Чжэцзяна, 2013. С. 25-26. (凌兰芳.再让丝绸异军突起. 浙江日报, 2013: 25-26).
4. Национальные сокровища Китая / под ред. Хэ Юнао. Цзинань: Шаньдунское

- иллюстрированное издательство, 2014. С. 314–315. (贺云翻主编. 中华国宝图典. 济南:山东画报出版社, 2014: 314-315).
5. Пэн, Л. История современного китайского искусства. Пекин: Пекинская книжная компания, 2019. 373 с. (吕澎著. 中国现代艺术史. Beijing Book Co. Inc., 2019: 373).
 6. Фэн, Ч. История китайского шелкового искусства. Пекин: Издательство «Культурные реликвии», 2015. С. 14–17 (赵丰. 中国丝绸艺术史. 北京: 文物出版社, 2015: 14–17).
 7. Чжиган, Б., Пин, Л. Анализ искусства моделирования узоров птиц на китайских шелковых тканях // Искусство шелка, 2018. № 2. С. 56-63. (白志刚, 林平. 中国丝绸面料中鸟纹样的造型艺术探析. Journal of silk, 2018 (2): 56-63).

Результаты процедуры рецензирования статьи

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.

Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться [здесь](#).

Предмет исследования статьи «Картины на шелке в творчестве современных китайских художников как синтез традиций и инноваций» - анализ картин на шелке. Как пишет сам автор, «ее объектом является китайская современная живопись, а предметом – процесс изменений и перспективы развития написания красками на шелке в контексте художественного наследия Китая».

Методология исследования разнообразна и включает сравнительно-исторический, аналитический, описательный и др. методы.

Актуальность статьи чрезвычайно велика, особенно в свете возросшего интереса современного научного сообщества к истории и культуре Востока.

Научная новизна работы также не подлежит сомнению, равно как и ее практическая польза для научного сообщества и разноплановой читательской аудитории.

Статья представляет собой небольшое, но вполне достойное научное исследование, в котором стиль, структура и содержание полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к статьям такого рода. Оно отличается обилием интересных практических и исторических сведений, снабжено тремя рисунками, с помощью которых исследователь подтверждает достоверность приведенных им сведений.

Статья четко и логично выстроена. Она имеет краткий экскурс в историю китайской росписи по шелку, обзор литературы, введение в историю вопроса, а затем автор подробно анализирует ряд работ нескольких мастеров.

Остановимся на достоинствах этого превосходного исследования. Автор очень тщательно, своеобразно и выразительно анализирует исследуемые работы: «Одной из первых работ Му Илинь стало «Цветение сливы от сильного холода». На ее примере заметно, что автор наслаждается цветами друг на друга. В итоге у него получается так, что при изменении угла зрения и расстояния они словно переливаются один в другой. Этот эффект прозрачности и преломления привлек, если не очаровал мастера. Он нарушил традиционные иерархические отношения между первичным и вторичным слоями. Можно сказать, что была открыта новая техника, созданная новыми материалами. Ее плоскость и иллюзорность были как нельзя актуальны в свете тенденций современного тому времени искусства. Например, в сериях «Конец света» и «Впечатления от пруда с лотосами» Му Илинь «накладываются» друг на друга изображения танцующих журавлей и цветы лотоса в пруду (илл. 2)».

Исследователь анализирует творчество художника в его развитии, что представляет большой научный интерес: «В своей ранней картине «Семейный учитель» Му Илинь еще использует формы, близкие живописи маслом, но при этом вокруг них создает

полупрозрачное окружение за счет того, что использует для его написания краски с невысокой степенью укрывистости. Произведения, относящиеся к зрелому периоду, как, например, «Фестиваль фонарей» или «Впечатление от Фестиваля фонарей», «Народный Новый год», напротив, вбирают в себя больше элементов народного творчества, включая яркие цвета фонарей, новогодних картинок, вырезок из бумаги, а также неоновые огни современного Нанкин-роуд в Шанхае. Подобное выражение отличается от ярких, но плоских узоров народного искусства, подчеркивая световые и теневые изменения и нюансы, что не только усиливает праздничную атмосферу, но и придает всему эффект гротеска, связанного с быстрым ритмом города XXI века».

Четкость описаний свидетельствует о глубоком знании творчества художника и умении правильно анализировать его: «В то же время упомянутые выше изображения пруда с лотосами или танцующих журавлей напоминают элегантную живопись литераторов. Однако художник отказывается от любимой ими монохромности в пользу «игры» цвета на шелке и его переливов. Такая живопись позволяет Му Илинию использовать различные культурные и художественные элементы, но подчеркивать при этом особенности изменяющихся цветовых элементов, которые расширяют возможности выразительного языка в создании художественной формы. Работы Му Илиня отражают концепцию древних картин на шелке, расширяют наши представления о шелке и связанных с ним художественных материалах, подчеркивают утонченные визуальные эффекты. Легкость, с которой краска ложится на гладкую шелковую поверхность, определяет и тяготение автора к широким мазкам, обыгрыванием подтеков, а также стремление показать динамичные композиции (илл. 3)».

Автор приводит ряд интересных фактов: «Шелковые картины в Китае становятся настоящими фаворитами на арт-рынке. Например, в 2010 году на летнем художественном аукционе «China Trade Shengjia International Auction» шелковая картина Му Илиня «Новый год № 3» была оценена в более, чем триста тысяч юаней. Средства массовой информации назвали этот факт «первой продажей современных картин на шелке в Китае» и «проверкой рынка современного искусства картинами на шелке» [6, с. 14]. Впоследствии работа Му Илиня «Удачное изображение журавля» была продана с аукциона «China Trade Shengjia» была продана за еще большую сумму и вошла в рейтинг «Focus View Point». Произведение того же художника под названием «Впечатление о Сянси» была куплена в Пекине за почти три миллиона юаней. Его же «Вспоминая Цзяннань» в 2012 была оценена в два с половиной миллиона юаней».

Библиография данного исследования является вполне достаточной и разносторонней, включает основные источники по теме, оформлена корректно. Апелляция к оппонентам представлена в достойной мере и выполнена на должном научном уровне.

Исследователь сделал глубокие и важные выводы: «Таким образом, современная китайская живопись — это не только рисунки, выполненные тушью на бумаге или маслом по холсту. Ряд современных китайских художников стремятся возродить интерес к картинам на шелке, которые позволяют добиваться интересных художественных эффектов, связанные с нанесением и наслоениями красочных слоев, свойствами самого материала, который придает изображению прозрачность, преломление, цветовую и тоновую насыщенность. При этом заметно, что современные живописцы используют полупрозрачные и менее плотные слои краски, чем в древней свитковой живописи по шелку, но при этом сохраняют максимальную яркость и контрастность цветовых сочетаний, динамизм композиций. В совокупности данные черты удовлетворяют эстетические потребности китайцев в красивых и изящных произведениях, напоминающих свитковую живопись и связанных с культурой родной страны».

На наш взгляд, статья будет представлять большой интерес и практическую пользу для разнообразной читательской аудитории - практиков-художников, студентов и педагогов,

историков, искусствоведов и т. д., а также всех тех, кого интересуют вопросы развития китайского искусства.