

УДК 75

DOI: 10.34670/AR.2020.17.14.018

Живопись современных российских и китайских художников: сопоставительные аспекты

Ян Пинпин

Магистрант,

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
119991, Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, 1;
e-mail: ypp643983969@gmail.com

Финансирование результатов работы осуществлялось Китайским стипендиальным Советом (China Scholarship Council).

Аннотация

Мировая арена искусства насыщена именитыми живописцами, чьи работы активно экспонируются в большинстве стран. После бума «Китайской культурной революции» и открытия «железного занавеса» границ СССР, мир смог познакомиться с большим количеством талантливых художников, не уступающих корифеям прошлых веков. Если классические произведения минувших столетий русской и китайской художественных культур имеют существенные отличия, то глобализационные процессы и информатизация современного общества детерминировали появление общих черт, дуализм которых заключается в творческой интерпретации социума и окружающего мира наших дней. В обеих культурах наблюдаются тенденции к жанровому взаимокоррелирующему своеобразию, которое, предположительно, обусловлено дружественными отношениями исследуемых государств (России и Китая), а также импонирующим современным культурным ценностям, завоевавшим мировое пространство. Автором статьи был собран материал о живописи российских и китайских художников XXI в., проведен сопоставительный анализ основ искусства и характерных особенностей живописи сквозь призму философского и искусствоведческого начал.

Для цитирования в научных исследованиях

Ян П. Живопись современных российских и китайских художников: сопоставительные аспекты // Культура и цивилизация. 2020. Том 10. № 3А. С. 142-149. DOI: 10.34670/AR.2020.17.14.018

Ключевые слова

Китайская современная живопись, русская современная живопись, живопись, тенденции, художники XXI века, современное искусство, сопоставительные аспекты.

Введение

Ввиду того, что талантливые авторы едва начали покорять мировое художественное пространство и получать статус «великих мастеров», в научной литературе практически нет фактов об их биографиях и творчестве, что обуславливает актуальность данного исследования. Отсутствие этих данных на наукометрических платформах и в библиотеках детерминировало необходимость собирать материал из интернет-контента художественных музеев, выставок, экспозиций и галерей изобразительных искусств, где экспонируются и агрегируются работы исследуемых живописцев. Далее в сопоставительном аспекте анализируется творчество китайских и русских художников XXI в. различных течений.

Основная часть

Среди современных художников целесообразно назвать «крестного отца китайского современного искусства» *Хэ Долина*, масляная живопись которого сформировалась под влиянием европейского искусства наших дней [Ань, 2017, с. 3] («Уже проснулся весенний ветер», «Третье поколение», «Отец» и т. д.), чье творческое становление соединило в себе традиции национального искусства Китая, достижения современной западной живописи, русской академической школы и импрессионизма («Ворона прекрасна», «Сяо Чжай», «Юность и т. д.). Принимая во внимание специфику непосредственно интернализации социума, картины *Хэ Долина*, а именно их *философское* бытие, актуально сопоставить с живописью российского художника *Василия Шульженко* (фигуральная живопись) («Скорая помощь», «Катание на кентавре», «Общественный туалет» и т. д.). Здесь релевантны не визуальные составляющие произведений, а их концептосфера: картинам В. Шульженко присущи понимание русской души и Родины, изображение суровой, без цензуры, реальности в стиле гротескного реализма, в то время как *Хэ Долин* также имплицитно отображает в своем творчестве жестокую реальность «увечного искусства» [Лу, Аристова, 2019], рожденную под гнетом «Культурной революции» (1966 г.) КНР.

Глядя на гиперреалистические натюрморты Дмитрия Анненкова, можно сразу вспомнить искусство *Лю Инчжао*. Творчество художников также относят к фотореалистичному направлению благодаря точности написания предметов посредством масляной живописи. Д. Анненков преимущественно пишет «предметы повседневного обихода, зачастую отмеченные печатью времени, что делает их особенно интересными, передает ощущение внутренней жизни этих вещей, их тесную связь с атмосферой реального быта. Каждый предмет наделен собственным характером, в котором мастер подчеркивает его структуру и материальную сущность. На полотне тщательно и реалистично изображаются: свежая белая скатерть, румяная корочка хлеба, блеск стекла и серебра, только что сваренный кофе, треснутое стекло на окне, приглушенный свет, вино в бокале – в передаче всех этих мотивов живописец достигает большой убедительности» [Анненков Дмитрий, www] («Дождь в таверне», «Движение», «Лето маленького Игоря» и т. д.). Работая в стиле, который наиболее точно описывается как «волшебный реализм», Лю достигает ощущения повышенной реальности в каждой картине («Три яблока», «Подсолнухи», «Сирень» и т. д.). В этом фотореалистичном стиле не видно ни одного мазка кисти: художник рисует натюрморты классических китайских древностей, которые изображены на декоративных фонах, а в более простой композиции он может сосредоточиться на вазе с цветами или бокале с клубникой [Реалистичные натюрморты...,

www], достигнув при этом фотографической точности.

Далее следует упомянуть живопись *Хэ Цзяина*, использующего водорастворимые краски и тушь [Дианов, www] («Женщина», «Женщины в белых одеждах» и т. д.), тонкий паритет которой «соблюден» в произведениях *Алексея Чернигина*¹ («Поцелуй», «Утро у Казановы», «Шотландская мелодия» и т. д.). В то время как искусство китайского художника пронизывают легкость и изящество национальных традиций старинной китайской техники живописи в гармоничном соединении с современностью, напоминающие эпоху Тан или Сун («Молодая женщина с цветами», «Кади» и т. д.), в работах А. Чернигина (масляная живопись) присутствует та же нежность и зачастую женственность образов («Лето», «Первый луч», «Майское утро», «У моря», «Падая в Венецию» и т. д.). Искусству обоих художников присущи некоторая идеализация, реалистичность и в то же время поэтизация: на картинах изображены в светлых пастельных тонах и оттенках в основном юные девушки, очаровательные и непосредственные, чистые душой и антуражем.

Экстремально реалистичные картины, на первый взгляд напоминающие искусно запечатленные образы посредством механического устройства, присутствуют в творческой «коллекции» китайского живописца *Лэн Цзюнь* («Сяо Лю», «Автопортрет», «Портрет Сяо Тан», «Сяо Цзян» и т. д.) и современного русского реалиста *Сержа (Сергея) Маршенникова* («Вечером», «Новый день», «Девушка с уткой-приманкой», «Одинокая танцовщица» и т. д.). Произведения обоих живописцев благодаря «фотографической» прорисовке масляными красками объектов и персонажей пронизаны, прежде всего, чувственностью и нежностью женских образов.

Следует отметить, что, помимо «фотографических» портретов, Лэн Цзюнь знаменит также своими натюрмортами с сюрреалистическим мотивом и другими работами («Четвертый пейзаж столетий», «Хурма», «Монумент», «Утренний свет» и т. д.), однако мировую известность он приобрел непосредственно благодаря своим картинам в жанре экстремального реализма (гиперреализма), после чего его работы стали активно экспонировать в музеях и галереях мирового значения. В то время как Лэн Цзюню импонирует западное искусство, преимущественно Леонардо да Винчи, С. Маршенников полагает, что наибольшее «влияние на него и его творчество оказали Эндрю Уайет и Люсьен Фрейд» [Маршенников Сергей..., www].

Невероятная «эксplikативность» произведений искусства обоих художников обусловлена тщательной и кропотливой прорисовкой абсолютно всех деталей картин, вплоть до каждой ниточки, пряди волос и оттенков кожи натурщиц. Китайский художник предпочитает изображать натурщиц в современной одежде (например, «Мона Лиза – дизайн ее улыбки»), а русский реалист «использует» на своих полотнах на полуобнаженных натурщицах тонкое невесомое кружево, бареж, газ и шифон в пастельных тонах, относящих зрителей в изысканный и хрупкий XIX в. («Из бани», «После работы», «Жаркое лето», «В покое» и т. д.).

Вслед за *Николаем Блохиным* [Nikolai Blokhin, www] («Цыганка», «Профиль», «Анна», «Молодая леди», «Свадебное платье» и т. д.), преимущественно известным как современный русский портретист (хотя он также пишет пейзажи, натюрморты и жанровые картины) [Rehm, www], вспоминается творчество *Лю Йи*, китайского художника наших дней («Балет», «Вдохновение Эфеса» и т. д.). Композиции, портреты и пейзажи Лю Йи очень разнообразны, выполнены на мокрой и сухой бумаге акварелью с использованием различных кистей, таких как

¹ Сын художника Александра Чернигина.

китайская, плоская, беличья или круглая, и включают в себя множество деталей и фигур. Фирменным стилем художника стала сентиментальная интерпретация дождливой, туманной атмосферы и живописных пейзажей родных окрестностей Цзян Нань (Шанхай) [61 beautiful watercolor paintings..., www]. Напомним, что традиционные рисунки эскизов акварельной живописи относятся к китайской национальной живописи. Н. Блохин более известен в Европе, Китае и США, но не в России. Образы его портретов, пейзажей, одно- и многофигурных жанровых композиций подчеркнуты высокой эмоциональностью оттенков и живостью черт лица натурщиков, создавая тем самым ощущение «витальности» красочного контекста. В данном ассоциативном ряде заключается дуальность «концептосферы» китайского и русского художников, Н. Блохина и Лю Йи. В работах обоих живописцев нельзя не отметить «влияние импрессионизма в стремлении передать случайность состояния или настроения модели, что сохраняет не только эффект естественности, но и свежесть первого впечатления» [Алексеева, www]. Напомним, что Лю Йи известен серией балетных картин, в которых молодые девушки одеты в балетные пачки и пуанты [61 beautiful watercolor paintings..., www], в то время как одной из главных тем творчества Н. Блохина являются театральная игра с огромным числом «сюжетных вариантов переодевания, ряженые, поющие и музицирующие артисты, балаганы, маскарады, шарманщики, театральные и цирковые актеры – балерины, клоуны и персонажи комедии дель арте» [Алексеева, www]. Таким образом, в творчестве обоих живописцев можно проследить корреляцию как в способе интерпретации реальности и манере изображения образов, так и в тематике художественных произведений.

Также Лю Йи несколько созвучен с таким художником, как *Аруш Воцмуш (Александр Шумцов)*, чье творчество пронзает пространство современного искусства «конфликтным» контекстным содержанием картин, словно изображающих тонкие невесомые сны, волшебные истории из туманного прошлого, сказки и мечты [Туманное великолепие..., www], выполненных при помощи акварельной техники («Мост над куполами», «Уезжают», «Выходящие из меня летучие организмы», «В съемные комнаты» и т. д.). Художник пишет на бумаге ручной выделки, техника исполнения базируется на обильном использовании маскирующей жидкости, кисти-флейц для размытия акварельных карандашей и соскабливании краски ногтем. «Концептосфера» произведений представляет из себя минимальное количество деталей и опирается на выразительность линий и пятен. Сказочность и волшебство, созвучные с А. Воцмушем, пронизывают и творчество китайского живописца Лю Йи («Водный орган», «Венецианский пейзаж с гондолами»). Они помогают максимально прочувствовать «аналогизированность» и воздушность образов русского и китайского художников.

Также на весь мир знаменит скандальный творческий арт-дуэт русских художников *Александра Виноградова и Владимира Дубоссарского*, считающихся «великими грубыми “правонарушителями” современной русской живописи» [Dyakov, www], которые «восстановили» стиль живописи сталинской эпохи в абсурдовом эквиваленте, генерируемом жесткой художественной подготовкой, которую они получили от мастеров соцреализма. Писатель Виктор Пелевин использовал произведения В. Дубоссарского и А. Виноградова в качестве иллюстраций к одному из своих романов [Rehm, www]. Работы художников отличаются драматическим переосмыслением методов социалистического реализма, основанного на эклектике и «подборке цитат» из произведений «правильных» и «популярных» художников XIX в., вобрав в себя жанровое своеобразие различных художников – от элементов сюрреализма в стиле С. Дали («Обама», «Уорхол в Москве» А. Виноградова и В. Дубоссарского) до философски намеренно опошленного эротизированного изображения советской

действительности («Праздник урожая», «Мишка и Барби», «Дорогая, я еще в офисе» и т. д.). Прямолинейная и скандальная тематика с глубоким философским контекстом российских художников, на наш взгляд, эффектно перекликается с творчеством Луи Лю, описываемом в данной статье ниже.

У *Станислава Плутенко* (темпера, акрил, акварель и очень тонкая лессировка, нанесенная аэрографом [Ibidem]), как и в картинах А. Виноградова и В. Дубоссарского («Горячий цех», «Уорхол в Москве» и т. д.), ассоциативный ряд принципов изображения современной действительности аналогизируется с произведениями Сальвадора Дали. Работы С. Плутенко («Управляющий Вселенной», «Город одного рыбака», «Надоедливые стрекозы», «Сон» и т. д.) пропитаны сюрреализмом и гиперреализмом, преимущественно в футуристическом стиле, определенным образом перекликаются с картинами китайского художника-сюрреалиста Луи Лю, множество интерпретаций реальной действительности которого написаны о проблематике «Китайской культурной революции» («Время покажет», «Древняя фантазия», «Моя сестра», «Легенда о военачальниках» и т. д.). В то время как гиперреалистичность Луи Лю доведена до «сюрра» и китча и имеет политизированный контекст сквозь призму «эротизированного кода» (в противовес традиционно подчеркиваемой в национальных изображениях китайскими художниками стыдливости, скромности и застенчивости) («Сезонная клубника», «Одуванчик», «Горничная в Китае» и т. д.), творчество С. Плутенко часто сосредоточено на символике современности технологизированного социума, о чем свидетельствуют изображения гаджетов, намеренно подчеркнутой инноватики и механических устройств прогрессирующего общества («Провинциальный Казанова», «Христос в пустыне», «Метаморфозы» и т. д.), или на тонкой изящной красоте традиционного востока («Мудрец и торговец», «Первый ковер», «В тени деревьев», «Охотники на волков» и т. д.).

Среди талантливых русских художников главенствующая позиция в мире искусств также принадлежит *Константину Лупанову*. Непосредственно сам живописец называет свои картины «веселым и безответственным мусором» [Ibidem] («Сахарница», «Кот и турист», «Есть ли жизнь до смерти?», «Вова и Пеппи» и т. д.). Основными предметами картин являются его друзья, знакомые, родственники и любимый кот Филипп («Автопортрет в королевском стиле», «Отец и брат», «Катарина», «Романс» и т. д.). Чем проще предмет, говорит художник, тем правдивее картина [Ibidem]. Творческим созвучием перекликается художественная кисть китайского художника *Лю Йунь Шена* («Дитя запада», «Девушки на водопаде», «Старик», «На лугу» и т. д.). Герои его картин будто бы сошли с тибетских высот, настолько реален каждый штрих акварельного изображения: живописец предпочитает писать на холсте свои воспоминания о жизни в Тибете. Лю Йунь Шень «часто фокусируется в своих работах на лицах детей, девушек или пожилых людей. Особый способ передать взгляд человека, текстуру кожи, листья деревьев помогает без сомнений узнать картины художника» [Реалистичные сценки..., www]. Несмотря на то, что во многих работах отображена, на первый взгляд, суровая реальность повседневной жизни нищенствующего народа, лица натурщиков и натурщиц разбивают негативные коннотации своими искренними счастливыми улыбками («Девушка», «Дети играют», «Девочка» «Ребенок в курточке» (Лю Йунь Шен) и т. д.). Таким образом, в живописи и русского, и китайского художников мы видим позитивное представление современного окружающего мира («Елена», «Григорий», «Кулинария» (К. Лупанов) и т. д.).

Заключение

В данной статье проанализированы работы 18 мастеров живописи XXI в. Хэ Долин и В. Шульженко схожи духом сурового реализма, которой был порожден историческими контаминациями отечества. Полотна Д. Анненкова и Лю Инчжао поражают зрителей своей гиперреалистичностью: мазки и фактура каждого полотна сделаны с высокой фотографической точностью. Романтическая поэтизация женских образов, чистых и невинных по своей природе, и воздушная красота окружающего мира присущи перу Хэ Цзяина и Алексея Чернигина. Экстремальная реалистичность, существенно конкурирующая по четкости изображения объектов с профессиональным фотоаппаратом, наблюдается в полотнах Лэн Цзюнь и С. Маршенникова. Полотна живописцев Н. Блохина и Лю Йи насыщены сентиментализмом, «витальностью» и высокой эмоциональностью оттенков. Художники отдают предпочтение изображению «театральных» образов: китайскому художнику преимущественно импонирует писать балерин в воздушных пачках и невесомых пуантах, а российскому – драматических артистов. Российский живописец Аруш Воцмуш (А. Шумцов) творчески перекликается с Лю Йи в картинах, изображающих волшебный мир, напоминающий сновидения. Арт-дуэт А. Виноградова и В. Дубоссарского созвучен с творчеством китайского художника-сюрреалиста Луи Лю. Картины С. Плутенко и Луи Лю пропитаны сюрреализмом и гиперреализмом, преимущественно в футуристическом стиле. Сравнивая работы, которые пишет К. Лупанов и Лю Йунь Шен, в первую очередь следует подчеркнуть реалистичность, интерпретируемую художниками сквозь призму позитивных коннотаций.

Таким образом, современные русские и китайские художники отличаются жанровым своеобразием, не присущим классическим народным традициям их отечеств. Впитав в своих работах лучшие художественные начала европейского искусства, мастера нашего времени также успешно взаимокоррелируют между собой.

Библиография

1. Алексеева А. Душа на холсте. Николай Блохин. URL: <https://maxpark.com/community/6782/content/3270397>
2. Анненков Дмитрий. URL: http://artcyclopedia.ru/annenkov_dmitrij.htm
3. Ань Ц. Современный китайский художник в пространстве глобализирующегося мира: на примере творчества Хэ Долина: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. СПб., 2017. 23 с.
4. Дианов В. Живопись Хэ Цзяина. URL: <http://dianov-art.ru/2020/02/28/zhivopis-xe-czyaina/>
5. Лу Ф., Аристова С.Л. Хэ Долин – художник нового Китая: новые темы и образы «увечного искусства» 1980-х // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2019. № 4-1. С. 253-262.
6. Маршенников Сергей (Serge Marshennikov). URL: <http://dotart.info/ru/articles/marshennikov-sergej-serge-marshennikov>
7. Реалистичные натюрморты. Yingzhao Liu. URL: <https://www.risunoc.com/2019/07/realistichnyye-natyurmorty-yingzhao-liu.html>
8. Реалистичные сценки жизни из Тибета от азиатского виртуоза акварели. URL: <https://kulturologia.ru/blogs/231115/27302/>
9. Туманное великолепие акварелей Аруша Воцмуша (Александра Шумцова). URL: <https://kulturologia.ru/blogs/141211/15856/>
10. 61 beautiful watercolor paintings by Chinese artist Liu Yi. URL: <https://wooarts.com/liu-yi/nggallery/image/liu-yi-painting-wooarts-com-20/>
11. Dyakonov V. Alexander Vinogradov and Vladimir Dubossarsky. URL: <http://www.kandinsky-prize.ru/aleksandr-vinogradov-i-vladimir-dubosarskij/?lang=en>
12. Nikolai Blokhin. URL: <https://www.nikolai-blokhin.com/>
13. Rehm S. 10 contemporary Russian painters worth a look. URL: <https://museumstudiesabroad.org/10-contemporary-russian-artists/>

Paintings by contemporary Russian and Chinese artists: comparative aspects

Pingping Yang

Master's Degree Student,
Lomonosov Moscow State University,
119991, 1 Leninskie gory, Moscow, Russian Federation;
e-mail: ypp643983969@gmail.com

Abstract

The article points out that the international art scene is full of famous artists whose works are actively exhibited in most countries. After the boom of "China's cultural revolution" and the opening of the "iron curtain" of the borders of the USSR, the world was able to get acquainted with a large number of talented artists, not inferior to the luminaries of the past centuries. If the classical works of the Russian and Chinese artistic cultures of the past centuries have significant differences, the globalisation processes and the informatisation of modern society have determined the appearance of common features, the dualism of which consists in a creative interpretation of society and the surrounding world of our days. In both cultures, there are trends towards genre-based intercorrelating originality, presumably due to the friendly relations between the studied states (Russia and China), as well as the impression of modern cultural values that has conquered the world space. The author of the article has collected material about paintings of the Russian and Chinese artists of the 21st century. The article carries out a comparative analysis of the basics of art and the characteristic features of painting through the prism of philosophical and art historical principles.

For citation

Yang P. (2020) Zhivopis' sovremennykh rossiiskikh i kitaiskikh khudozhnikov: sopostavitel'nye aspekty [Paintings by contemporary Russian and Chinese artists: comparative aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 10 (3A), pp. 142-149. DOI: 10.34670/AR.2020.17.14.018

Keywords

Contemporary Chinese painting, contemporary Russian painting, painting, trends, artists of the 21st century, contemporary art, comparative aspects.

References

1. *61 beautiful watercolor paintings by Chinese artist Liu Yi*. Available at: <https://wooarts.com/liu-yi/nggallery/image/liu-yi-painting-wooarts-com-20/> [Accessed 18/05/20].
2. Alekseeva A. *Dusha na kholste. Nikolai Blokhin* [Soul on canvas. Nikolai Blokhin]. Available at: <https://maxpark.com/community/6782/content/3270397> [Accessed 18/05/20].
3. An Q. (2017) *Sovremennyyi kitaiskii khudozhnik v prostranstve globaliziruyushchegosya mira: na primere tvorchestva Khe Dolina. Doct. Diss. Abstract* [Contemporary Chinese artists in the space of a globalising world: a case study of the works by of He Duoling. Doct. Diss. Abstract]. St. Petersburg.
4. *Annenkov Dmitrii* [Dmitri Annenkov]. Available at: http://artcyclopedia.ru/annenkov_dmitrij.htm [Accessed 18/05/20].
5. Dianov V. *Zhivopis' Khe Tsyaina* [Paintings by He Jiaying]. Available at: <http://dianov-art.ru/2020/02/28/zhivopis-xe-czyaina/> [Accessed 18/05/20].
6. Dyakonov V. *Alexander Vinogradov and Vladimir Dubossarsky*. Available at: <http://www.kandinsky-prize.ru/aleksandr-vinogradov-i-vladimir-dubosarskij/?lang=en> [Accessed 18/05/20].
7. Lu F., Aristova S.L. (2019) *Khe Dolin – khudozhnik novogo Kitaya: novye temy i obrazy “uvechnogo iskusstva” 1980-*

-
- kh [He Duoling as an artist of the new China: new themes and images of the "crippled art" of the 1980s]. *Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-prostranstvennaya sreda. Vestnik MGKhPA* [Decorative art and object-spatial environment. Bulletin of Moscow State Academy of Design and Applied Arts], 4-1, pp. 253-262.
8. *Marshennikov Sergei (Serge Marshennikov)* [Serge Marshennikov]. Available at: <http://dotart.info/ru/articles/marshennikov-sergej-serge-marshennikov> [Accessed 18/05/20].
 9. *Nikolai Blokhin*. Available at: <https://www.nikolai-blokhin.com/> [Accessed 18/05/20].
 10. *Realistichnye natyurmorty. Yingzhao Liu* [Realistic still lifes. Yingzhao Liu]. Available at: <https://www.risunoc.com/2019/07/realistichnyye-natyurmorty-uingzhao-liu.html> [Accessed 18/05/20].
 11. *Realistichnye stsenki zhizni iz Tibeta ot aziatskogo virtuoza akvareli* [Realistic scenes of life from Tibet by an Asian watercolour virtuoso]. Available at: <https://kulturologia.ru/blogs/231115/27302/> [Accessed 18/05/20].
 12. Rehm S. *10 contemporary Russian painters worth a look*. Available at: <https://museumstudiesabroad.org/10-contemporary-russian-artists/> [Accessed 18/05/20].
 13. *Tumannoe velikolepie akvarelei Arusha Votsmusha (Aleksandra Shumtsova)* [Misty splendor of watercolours by Arush Votsmush (Alexander Shumtsov)]. Available at: <https://kulturologia.ru/blogs/141211/15856/> [Accessed 18/05/20].