УДК 75.01(510)
ББК 85.14(5Кит)
Л 55

Ли Мэнде
Аспирант Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета, e-mail: 663038125@qq.com

Художник Дун Сивень как певец культуры Тибета
(Рецензирована)

Аннотация:
Проводится анализ жизни и творчества китайского художника Дун Сивэня, который стал ярким тибетской китайской масляной живописи. Представлена история творчества Дун Сивэна, подчеркивается особая роль живописи, посвящённой Тибету в истории живописи Китая. Масляная живопись на тему Тибета - важная часть китайского национального искусства. Из анализа произведений известных художников можно не только понять стиль живописи мастера, но и увидеть, что конец XX века – важный рубеж в масляной живописи Китая. Тибет именно в это время становится объектом творчества китайских художников на великом историческом фоне китайской культуры. Культура Тибета является одним из мест рождения человеческой культуры. Уникальная среда обитания и трудовые методы освоения территории придают Тибету характерные национальные особенности с точки зрения характеристик личности, культурных традиций и народных обычаев. Культура Тибета является важной частью культуры Китая.

Ключевые слова:
Тибет как объект творчества, художник Дун Сивэнь, культурные традиции, тема народа в живописи.

Li Mengdie
Postgraduate student of School of Arts and the Humanities, Far Eastern Federal University, Vladivostok, E-mail: 663038125@qq.com

Artist Dong Xiwen as singer of Tibet

Abstract:
The article is devoted to the analysis of the life and work of the Chinese artist Dong Xiwen, who became prominent representative of the topic of Tibet in Chinese oil painting. The article presents the history of creativity of Dong Xiwen. The special role of Chinese painting dedicated to Tibet in the history of painting of China is underlined. Oil painting on the topic of Tibet is an important part of Chinese national art. From the analysis of the works of famous artists, it is possible not only to understand the style of the master's painting, but also to see that the end of the 20th century is an important turn in oil painting in China. Tibet at this time becomes the object of the work of Chinese artists in the great historical background of Chinese culture. The culture of Tibet is one of the birthplaces of human culture. The unique habitat and labor methods of development of the territory give Tibet characteristic national peculiarities in terms of characteristics of the personality, cultural traditions and folk customs. The culture of Tibet is an important part of culture of China.

Keywords:
Tibet as object of creativity, artist Dong Xiwen, cultural traditions, a topic of the people in painting.

Культура Тибета стала достоянием мирового сообщества достаточно поздно по большей мере, во второй половине XX века. Связано это со сложными процессами, происходившими в китайском обществе. Как пишет С.В. Курасов, «вторая половина XX века для Тибета была ознаменована китайской экспансией, что стало невосполнимой потерей не только в социально-политическом плане, но и в отношении традиций тибетского искусства. Однако мировая тибетология набирала всё больше материала; существование тибетского правительства в изгнании приоткрыло духовные традиции Тибета миру, в том числе сделав более доступными материалы по различным видам искусств, технологии их выполнения и символизму» [1: 45]. Эти исследования подтверждают сложности восприятия художественной культуры Тибета в культурной среде и потому вклад художника Дун Сивэна, одного из первых описавших культуру Тибета в своих живописных полотнах, трудно переоценить.

С древних времен Тибет был окружен таинственностью из-за его отдаленной топографии и географического возвышения. Тибетцы, живущие на плато Цинхай-Тибет в течение нескольких поколений, имели свою уникальную историю и культуру, изученную недостаточно. Каждое место тайны в Тибете имеет свою собственную историю. Проанализируем исторические живописные картины знаменитого художника Дун Сивэня, сформировавшегося в качестве мастера во время мирного освобождения Тибета и считавшего своим долгом через живопись напомнить историю, способствовать расцвету духа народа Тибета.

Этнические обычаи, культурные традиции и природа дали вдохновение для художников. Китай - это гармоничная и единая многонациональная страна с 56 этническими группами. Национальная тема есть неотъемлемая часть китайской живописи, которая отобразила историю развития страны. Тибетская тема - типичный пример. Важно интерпретировать тибетские тематические картины после мирного освобождения Тибета [2; 332], чтобы прояснить основные характеристики тибетских тематических картин и изучить уникальную ценность и значение, которое они имеют в современном китайском творчестве и современном культурном строительстве.

Тибет стал существенной целью для художников, которые проводили углубленную работу, чтобы продемонстрировать жизнь рабочих, крестьян и солдат. Среди них одним из наиболее представительных художников является Дун Сивэнь. Он - певец культуры Тибета. Он знает людей этого региона и понимает, как отразить в живописи отличительные национальные особенности китайского Тибета.

Как утверждал Цзян Фэн в своей статье «Искусство художника Дун Сивэня», он был «амбициозным художником». Зрители описывали три его способности: делать точный мазок, трудиться неустанно, создавать устойчивые и яркие образы, богатые цветом и полные страсти. В молодости он учился на опыте Яна Вэньляна, Линь Фэнмиана и Чан Шухона, а также преподавал в Центральной академии изобразительных искусств, где Ву Цзоорен и Сюй Бэйхун наняли первоклассных мастеров в Китае» [3: 3-5] .

Как сказал Ван Боксун, в истории нового китайского искусства Дун Сивэнь - знаковая фигура, и он первый человек, выступающий за практику «живописи китайского стиля» в действительности и в теории [4: 1]. Дун Сивэнь (1914-1973) из провинции Чжэцзян Шаосин, известный художник, в 1918 году он переехал

в Ханчжоу со своей семьей, в 1933 году сделал первое важное открытие для китайского искусства. Дун Сивэнь, который за год до этого поступил в Чжицзянский университет в Департамент гражданского строительства в Ханчжоу, решил протестировать себя в художественном колледже Сучжоу [4: 17]. Обучаясь там, он изучал искусство Западной Европы под руководством Яна Вэньляна, общался с французскими преподавателями и воспринимал тонкие и строгие методы европейской классической живописи. Вскоре Дун Сивэнь умело овладел навыками западной живописи. Ян Вэньлян похвалил его, сказав: «Я дал вам все самое лучшее!» [5: 1]. В этот период на него огромное влияние оказала традиционная китайская живопись, он стал часто включать в работы технологию рисования линии из китайской живописи.

Ранние годы он провел в художественном училище Суджоу (город префектуры провинции Цзянсу), художественном училище Ханчжоу, в университете искусств Шанхая. В 1943 году Дуньхуанский художественный институт копирует древние росписи Дуньхуана, которые стали использоваться для создания масляных картин, и Дун Сивэнь под влиянием росписей 1946 году преобразовал свой стиль в [4: 124]. В основном стиль Дун Сивэня отличался прохладными цветными линиями и плоскими пастельными блоками для поддержания преемственности в китайском современном искусстве. После этих изящных и элегантных работ в 1946 году он попадает в Пекинский художественный колледж, работает в Центральной Академии изящных искусств профессором, а затем директором Департамента живописи маслом, директором живописи маслом Третьей студии, председателем Комитета Ассоциации китайских художников, членом Второго Национального комитета НПКСК [4: 22].

В своей работе Дун Сивэнь почувствовал, что художественные точки зрения и идеи обучения Сюй Бэйхуна имеют много достоинств, особенно для базового обучения живописи и эскизного моделирования. Стиль Сюй Бэйхуна в духе европейского Возрождения также благоприятствует восприятию художественной выразительности раннего Джотто. Под влиянием работ Сюй Бэйхуна у него проявляется стремление к драгоценным и элегантным синим тонам как колоритному фону религиозных картин, что также объясняется и влиянием росписей Дуньхуана [6: 52].

Сознание тибетской жизни тематически реализовано у художника в замечательной работе под названием «Весна в Тибете», которую высоко оценили китайцы и мировое художественное сообщество. Содержание картин «Весна в Тибете» и «Земля Тысячелетия» похожи, и все эти темы имеют двойственное значение. Это и весна естественных пейзажей, и весна тибетского народа: возрождается не только тысячелетняя древняя почва, но и уходит тысяча лет крепостного права.

Одна из ярких работ в технике масляной живописи передает «церемонию основания безвизового въезда в Тибет» и называется «Весна в Тибете» (1954г, 149×230 см, холст, масло, коллекция Китайского государственного музея). Известные художники Китая высоко оценили мастера Дун Сивэня, его картины маслом, которые стали частью государственного культурного наследия Китая. Картину «Земля тысячелетия» (77×143 см, холст, масло) в коллекции работ Дун Сивэня в Китайском художественном музее можно назвать первым произведением, посвященным Тибету. тибетским крестьянам, занятым сельскохозяйственным трудом. Джи Хаи Янь сказал: «В картине нет удивительного сюжета, художник приземленно раскрывает тему, но почва цвета золота, как и кисть, поет человека, поет песню сердца художника» [7]. По словам Джи Хаи Яня, сам художник отметил: «Новая земля, вскрытая пахотным слоем, сияет, а простая влажная почва состоит как будто

из какао, сухая земля цвета какао дополняется изображением, как будто оно производит неописуемый аромат» [7]. «Восходящее движение персонажей, жест поднятых рук и штрихи на черной земле переданы в картине, которая полна ощущения путешествия, возвышающихся заснеженных гор и голубого неба: люди чувствуют, что весна Тибета холодна и освежает» [7]. Пять тибетских женщин на этой картине, похоже, находятся на правильном пути, но по концепции картины они изображены со спины, только один человек улыбается за кулисами. Взгляд из экскаватора как раз передает прекрасный образ тибетских женщин. Техника масляной живописи, используемая живописцем – на переднем плане в этой работе: использование чернил и кисти ручной работы, техники китайской живописи просматривается в изображении далеких гор, голубого неба и белых облаков, показывает людям всю гамму мыслей художника о фантастической и расслабляющей земле тысячелетия.

Его работы имеют некоторую аналогию с творчеством французского художника Жана Франсуа Милле (Jean-Francois Mille), в частности с картиной 1857 года «Сборщицы колосьев», что еще раз показывает, что Дун Сивэнь хорошо знаком с творчеством европейских художников и учится у них. Рожденный в начале двадцатого века Дун Сивэнь воспитывался в особый исторический период, и его художественное развитие также дало особые характеристики этому времени.

Максимов К.М. прокомментировал картину «Весна в Тибете»: «Это принесло бесконечное тепло и яркое солнце, и художник успешно продемонстрировал радость развивающейся природы» [8: 33]. Шуй Тяньчжун сказал: «Весна в Тибете» Дун Сивэня стала выражением образа «нового Китая»… «Весна в Тибете» - это не пейзаж или пейзаж обычного значения, а исторический пейзаж» [9: 138, 139].

Реализация новой жизни в Тибете новыми людьми обеспечивает изменения в строительстве и новые духовные перспективы. Чувство радости труда, веселые рабочие сцены, мирный жизненный статус стал темой творчества. Работы художника воплощают концепцию «происходящих из жизни и над жизнью», что, несомненно, представляет собой поэтизацию реальности, отражают культурные традиции тибетского народа, соответствующие традиционному земледельческому календарю. И здесь сравнение с «весенними», «пахотными» полотнами русских и других художников помогает обнаружить своеобразие стиля мастера, воспевающего «свои» национальные традиции, «свой» пейзаж, «своими» красками.

Другая тема в творчестве художника – революционные и военные события в Китае. Художник создает вдохновенные портреты борцов за освобождение Китая в массовых зарисовках, окрашенных единством эмоций.

Одна из картин, «Красная армия движется через луг», была создана Дун Сивэнем в 1957 году после его второго посещения Тибета и стала одной из главных работ. Эта работа на тему революции и истории воплощает в себе уникальные национальные особенности и является благоприятным материалом для изучения китайской национальной живописи. Во-первых, работа по отражению национальных культурных традиций восходит к многофигурным коллективным общениям, своими корнями, уходящим в древние религиозные действа. Можно разделить композицию на два пространства: до огня костра и после костра. 35 китайских людей на переднем плане, в том числе молодой тибетский юноша – это первый план картины. Есть персонажи с позиций дальнего видения, есть место вокруг костра, с точки зрения композиции ставшее главным. Художник решил использовать палитру синего цвета как основного для картины, и видимо, хотел включить в картину традиционный китайский стиль, используя кисть ручной работы.

Многие работы Дун Сивэня сосредоточены на отражении больших изменений в социальной жизни Тибета после основания нового Китая, таких как национальное единство, строительство дорог, производство и строительство, демократические реформы и другие темы. Большое место в ряду этих произведений занимают коллективные портреты, среди которых есть и портреты Мао Дзэдуна: «Торжества по поводу основания Китая», «Портрет Мао Дзэдуна с полный рост» (обе работы 1953 года). Они отличаются от простого тибетского стиля 1940-х годов.

Дун Сивэнь считает, что характерная черта китайского стиля в живописи заключается в том, что она основана на переменном свете во взаимосвязи между формой и цветом. Неизменяемый частный цвет во взаимоотношениях между светом и состоянием цвета играет роль повторной раскраски [10]. Как пишет Абакумова Е.В., «мощное воздействие цветов обусловлено как их физиологическим воздействием, так и ассоциациями..» [11].

Примечательно, что понимание Дун Сивэнем национальной масляной живописи весьма своеобразно. Например, его личный метод обучения, который он называет «прогулкой на лодке», характеризует Дун Сивэня как продолжателя одновременно и китайских культурных традиций, и современного европейского стиля живописи. В 1957 году в работе «От китайской экспрессии картин до китайского стиля масляной живописи» Дун Сивэнь писал о том, что необходимо добиться синтеза западного и китайского художественного стилей, их взаимопроникновения друг в друга [10].

В Новом Китае Дун Сивэнь был одним из лучших художников, объединившим традиции и современность, искусство и политику, эпоху и отдельных личностей, внес важный вклад в национализацию и модернизацию китайской живописи маслом. «Он предложил использовать «цветовое выражение», чтобы передать идею «художественной концепции» и постепенно представил эту позицию в «Торжествах по поводу основания Китая», в «Весне в Тибете», в работе «Красная армия», особенно в двух картинах – «Миллионы героев, пересекающих реку Янцзы». Это его примирение традиционной китайской цветовой системы с принципами западной науки о цвете. Это выражено и в исследовании Дун Сивэня, его практическом вкладе в китайский стиль масляной живописи» [10: 7].

Как пишут исследователи, «культурный мир не может обойтись без национальных культур» [12: 123]. Проанализированные работы певца культуры Тибета Дун Сивэна отражают своеобразие национальных традиций. Тибетский сюжет, социальные изменения в регионе за последнее столетие, улучшение жизни тибетского народа и изменение духовного мировоззрения отражены в художественных образах мастеров живописи. Снежное плато, полное воображения и тайны, с его национальными традициями дает мастерам обширное пространство для воссоздания новой культурной среды этого региона. И Дун Сивэнь стал одним из родоначальников этого движения в художественной жизни региона.

Примечания:

1. Курасов С.В. История исследования искусства Тибета в России: от начала русской тибетологии до середины XX века // White Spots of the Russian and World History. 2014. № 6. С. 38-60.
2. Ця Бай ·Цы Дань Пян цо. Тибетская история // Пекинская коммуникационная пресса У Чжоу. 2017. С. 332.
3. Ван Мин Мин. Исследовательские работы Дун Сивэнь. Пекин: ИД культуры и искусств, 2009. 22 с.

4. Ван Боксун. Картина маслом в китайском стиле - происхождение и практика художественной мысли Дун Сивэнь. Пекин: Пекинский университет Пресс, 2014. С. 1-17.
5. Сюн Сяои. Дун Сивэнь: мы должны нести бремя тысячи лет // Я Чан искусство-2014. 1 с.
6. Ай Чжунсинь. Художник Дун Сивэнь. Творческий путь и художественное достижение изобразительного искусства // Искусствоведение. 1979. № 1. С. 52.
7. Джи Хаи Янь. Посмотреть художественную концепцию в литературном творчестве Дун Сивэнь и Цветовое выражение // Китайский народ. 2017. № 1.
8. Ню Лэ. Сила Высокой: картины маслом китайско-тибетской этнической темы. Сиань: Сианьская академия изящных искусств, 2012. 106 с.
9. Шуй Цзун Тянь. История, искусство и люди. Гуанси: Изд-во изобразит. искусств, 2001. С. 138-139.
10. Дун Сивэнь. От китайской экспрессии картины до китайского стиля масляной живописи // Искусство. 1957. С. 7.
11. Абакумова Е.В. Цвет как средство выражения в живописи и музыке // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. Филология и искусствоведение. 2015. Вып. 4 (168). С. 153.
12. Ху Яньли. Специфика глобализационных процессов в культуре Китая: дис. … канд. культурологии. Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2016. 123 с.

References:

1. Kurasov S.V. History of the study of the art of Tibet in Russia: from the beginning of Russian Tibetology to the middle of the 20th century / White Spots of the Russian and World History. 2014. No. 6. – P. 38-60.
2. Tsya Bay Tsy Dan Pyan tso. Tibetan history // Beijing communication press Wu Zhou. – 2017. – P. 332.
3. Wang Min Min. Research work of Dong Xiwen. Beijing: Publishing House of Culture and Arts. – 2009. – 22 pp.
4. Van Boxun. Oil painting in Chinese style: the origin and practice of artistic thought of Dong Xiwen . Beijing: Beijing University Press, 2014. P. 1-17.
5. Xiong Xiaoyi. Dong Xiwen: We must bear the burden of a thousand years / Ya Chan art – 2014. – 1p.
6. Ai Zhongxin. Dong Xiwen: an artist. Creative way and artistic achievement of fine art // Art History. 1979. – No. 1. – P. 52.
7. Ji Hai Yan. To see the artistic concept in the literary works of Dong Xiwen and Color Expression // Chinese People. 2017. No. 1.
8. Nju Le. The Power of the High: Oil paintings of the Sino-Tibetan ethnic theme. Sian: Sian Academy of Fine Arts.2012. 106 pp.
9. Shui Zong Tian History, art and people. Guangxi: Publishing house of Fine Arts. 2001. P. 138 - 139.
10. Dong Xiven. From the Chinese expression of the painting to the Chinese style of oil painting // Art. 1957. P. 7 pp.
11. Abakumova E.V. Color as a means of expression in painting and music // Bulletin of the Adyghe University. 2015. Iss. 4 (168). P. 153. URL: https://library.ru/item.asp?id=25460702
12. Hu Yanli. Specificity of globalization processes in the culture of China: Diss. for the Cand. of Culturology degree. Vladivostok: Publishing house of DVFU, 2016. 123 pp.