

Екатерина РЕЗНИКОВА,
*заслуженный деятель РК,
 кандидат искусствоведения*

КИТАЙСКОЕ ИСКУССТВО ИДЕЙ

Шедевры Национального художественного музея Китая в Казахстане

Год 90-летия для Национального музея искусств РК имени Абылхана Кастеева ознаменовался яркими международными проектами. Сразу после успешного завершения масштабной выставки Урала Тансыкбаева из Узбекистана открылась экспозиция шедевров из Национального художественного музея Китая в Пекине при поддержке Генерального консульства Китайской Народной Республики в Алматы. Крупнейший художественный музей Китая, коллекция которого насчитывает более миллиона экспонатов, привез в Алматы около 50 шедевров китайского искусства. Проект под названием «Китайское искусство идей» стал частью серии выставок Шелкового пути по инициативе Китая в организации обменных культурных программ.

Директор Национального музея искусств РК имени Абылхана Кастеева Гулаим Жумабекова и заместитель директора Национального художественного музея Китая Ли Мейна

Плотное сотрудничество между нашими музеями началось в 2018 году, когда был учрежден Международный альянс музеев и галерей Шелкового пути. Наш музей был приглашен и вошел в состав Альянса, объединившего 158 музейных организаций из разных стран. Сегодня это крупное объединение художественных музеев направлено на осуществление культурных, творческих и художественных инициатив.

Выставка «Китайское искусство идей» стала значимой частью обменной программы для знакомства и продвижения искусства и культуры Китая в мировое пространство.

В рамках концепции «Один пояс, один путь» крупнейшая художественная сокровищница Китая проработала концепцию и наполнение выставки, которая сегодня представлена казахстанскому зрителю. Проект включил произведения 22 признанных мастеров Китая, в творчестве которых соединяются тенденции классического традиционного искусства и установки современности, прослеживается диалог Востока и Запада.

Три раздела экспозиции объединены общей идеей «свободного стиля» – главной эстетической категорией традиционного китайского искусства. Это не только творческий метод, но и форма художественного выражения, глубоко отражающая стремление китайского искусства к постижению «трансцендентного» духовного измерения. В своей сути «Да Се-и – свободный стиль» – это проявление жизни в искусстве: посредством ритма мазков кисти, чередования пустоты и плотности, контраста теплых и холодных тонов художник воплощает свои размышления о жизни в одухотворенную визуальность. Широкий видовой охват – от скульптуры и масляной живописи до туши и акварели на бумаге – разворачивается в трех главных темах, образующих разделы выставки: «Магия мазка», «Художественная образность» и «Художественная экспрессия».

Эти темы демонстрируют глубокое осмысление китайскими художниками традиционной философии, красоты природы и поэтики человеческой души.

Первый раздел «Магия мазка» предлагает погрузиться в восточную философию, объединяющую форму и дух. Организаторы так характеризуют этот блок: «Каждая линия туши хранит тайны мироздания, каждый удар резца – совершенство мастерства. От бронзовых отливок, воплотивших душу восточного искусства идей, до масляных полотен, сотканных из эпических игр света и тени, художники вступают в диалог с традицией через острие кисти и след резца, беседуют с природой языком туши и минеральных пигментов. То мощью древнего боевого коня, то нежностью туманных дождей на правобережье реки Янцзы – каждый штрих дышит ритмом цивилизации, каждый оттенок эхом отзывается в лабиринтах истории».

Смысловым центром раздела становится выполненный в бронзе образ Лао Цзы «Единство Неба и человека» (2012). Автор – широко признанный скульптор У Вэйшань, который создал более 600 произведений, посвященных выдающимся историческим личностям Китая. У Вэйшань является директором Национального художественного музея Китая. Именно он стал обладателем золотой медали Международной художественной выставки в Лувре в 2012 году. Изображение древнего философа и мыслителя являет собой яркий пример «скульптуры свободного стиля». Драпировка бронзовой одежды ниспадает подобно текущей воде, лицо исполнено глубокой сосредоточенности и передаёт философию естественного пути даосизма. Внутренняя полость фигуры содержит выгравированные символами малой печати строки из древнего трактата «Дао Дэ Цзин», символизируя скромность, духовную наполненность и всестороннюю мудрость Лао Цзы. Внутренняя пустота фигуры неслучайна и созвучна принципу восточной эстетики «великая форма не имеет формы».

У Вэйшань принадлежит и скульптурное творение, запечатлевшее облик великого художника Ци Байши (2012). Образ стоящего старца с длинной бородой и посохом в руках отличает тщательная проработанность фактур складок одежды, морщин, бороды. Основной акцент сделан на взгляде мудреца – глубоко, принимающем. Автору удалось передать духовное величие китайского ученого-художника, оставившего свой след в мировой художественной культуре. Не случайно У Вэйшаня характеризуют как мастера, способного глубоко улавливать и передавать духовную сущность своих персонажей.

К числу ведущих мастеров акварели принадлежит Чэнь Цзянь, чьи произведения впечатляют своими нетипично большими для данной техники размерами и изысканными поэтическими названиями. Композиция визуализирует образы китайской классической поэзии в акварели, раскрывая безграничные выразительные возможности материала в передаче светотени, сложных тональных переходов или подчеркнутой контрастности.

У Вэйшань. Единство Неба и человека. Лао Цзы. 2012. Бронза

Чэнь Цзянь. Просторы бескрайни. Спустилось небо к деревьям. 2015. Акварель

Второй раздел под названием «Художественная образность» сфокусирован на поэтическом пейзаже в единстве Неба и человека. Здесь «Стихи, высеченные на камне, и пейзажи, рожденные тушью на бумаге, сплетают мистическую ткань духовного пространства, преодолевшего тысячелетия. Романтический образ “приглашения луны к винной чаше”, героический порыв “коней, мчащихся сквозь облака” – в диалектике реального и ирреального рождается философское поле восточной эстетики». Именно традиционная классическая живопись тушью получила наиболее планомерное развитие в ее философском осмыслении идеи величественности природы. Уходящий корнями в далекое прошлое жанр шаньшуй – горы-воды – изображает сакральные элементы мужского и женского начал инь-ян. Одним из ведущих представителей жанра цветного пейзажа – цинлюй шаньшуй Ню Кэчэн, опираясь на классическую технику и традиционные установки, развивает новые стилистические направления, находит здесь собственный язык. Композиция «Пышный восточный сад» (2016) одновременно сохраняет черты классического изобразительного канона и демонстрирует современное конструктивное мышление, ярко выраженную индивидуальность и творческую новизну.

Известный скульптор Сюн Бимин, проживший во Франции пятьдесят лет, демонстрирует в своем творчестве соединение установок Востока и Запада через призму гуманистического мировоззрения Китая. Целая серия композиций посвящена изображению буйволов. В работе «Оглядывающийся бык» (1993) автор уделяет внимание деталям поверхности – царапины, шероховатости, надрезы, выступы, выемки – для передачи природной первозданности животного, его простоты и тяжеловесности.

Чжан Гуансюй.
Утренний свет в заснеженной деревне. 2021. Холст, масло

Известный живописец Чжэн Гуансюй расширил границы живописи свободного стиля, соединяя натурный подход и выразительность техники масляной живописи. Вдохновляющей темой стал природный ландшафт родного художнику северного Китая. Этому региону посвящена картина «Утренний свет в заснеженной деревне» (2021). Мастер получил образование в

Российской академии художеств имени И. Е. Репина (мастерская Мельникова), его знаковые произведения удостоены «Золотого кубка» Китайского общества масляной живописи.

Третий раздел – «Художественная экспрессия» – объединил авторов современной интерпретации поэтичности жизни. Эта часть выставки характеризуется так: «Подсолнухи, полные детской непосредственности, грациозно колышутся; очаровательная серия персонажей “Сяо Фэй” оживает на бумаге; резные деревянные кони излучают дикую энергию первозданной жизни... Эти работы ломают формальные каноны фантазийными образами, переосмысливая визуальную логику гиперболизированными формами. Фактурная повествовательность деревянной скульптуры, игра света и тени в тушевой живописи, абстрактный карнавал цветных пигментов – всё это, разрушая и сози-

дая заново, рождает остроумные художественные парадоксы, подтверждая истину: в искусстве нет догм».

Один из наиболее известных и популярных в классической традиции жанров живописи хуа-няо – цветы и птицы – необычайно востребован в искусстве Китая и сегодня. Современный мастер Чжан Личэнь развивает в своем творчестве это глубоко символичное, полное метафор и скрытых подтекстов направление, отражающее жизненную силу природы. Китайская живопись основывается на линии, а в монохромной палитре именно кисть и тушь являются сердцевиной сдержанной, но красноречивой палитры. Две композиции мастера «Дикий рогоз восточный в осенней воде» (2014) и «Наряд фрейлины» (2015) основаны на принципах живописи свободного стиля с тонкой прорисовкой насекомых в технике гунби. Художник опирается на строгость принципа «один мазок – одна капля туши», чтобы раскрыть современную жизненную силу традиционной тушевой живописи. Работы воплощают эстетику «великое в малом» – основополагающий принцип китайского художественного мышления.

Завершают раздел произведения талантливого художника нового поколения Лу Цинлун. Родом из небольшой провинции Цзянсу, он один из самых молодых участников выставки, уже успевший приобрести известность как мастер масляной живописи, акварели и гуаши. Свои произведения он посвящает рабочим и крестьянам-мигрантам, соединяя в произведениях эстетическое начало и социальную направленность. Его герои выносливы, честны и трудолюбивы, они стойко переносят тяготы повседневности и выглядят подлинными и трогательными. Художник размышляет о судьбе этих десятков миллионов сельских рабочих, внесших огромный вклад в урбанизацию и реформы Китая, как о своих земляках, родных людях – с полным сопереживанием их духовному миру и жизненной борьбе.

Чжан Личэнь.
Дикий рогоз восточный
в осенней воде. 2013. Живопись

Концепция и наполнение выставки продуманы и выстроены таким образом, чтобы показать связь древней классической традиции с творчеством современных мастеров, чьи имена являются знаковыми для культуры и искусства современного Китая. Эта бесценная преемственность сохраняется сквозь столетия, и сегодня, в рамках выставки, у казахстанского зрителя есть возможность прикоснуться к одной из наиболее ярких цивилизаций в истории человечества – культуре и искусству Китая.