

ЦИНЬ ЮЕ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕМАТИКА В СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ

В статье впервые в современном белорусском искусствоведении определяются особенности музыкальной тематики конца XX – начала XXI вв., связанных с изображением мастеров музыкального искусства в современной китайской живописи. Их творчество вдохновляет китайских живописцев на создание этапных художественных произведений, передающих силу воздействия незаурядных личностей, олицетворяющих процесс модернизации китайского общества, связь традиций и современности. Акцентируется внимание на произведениях Цзинь Шанъи (1983), Ду Куна (2015), Чжан Далуня (2017) как наиболее характерных для художественных поисков и открытий в данной творческой направленности. Сделаны выводы о значимости приобщения художников к образам деятелей музыкальной культуры, что позволяет выявить высокие творческие идеи, выражающие потребность связи с традициями и новаторского развития искусства.

Ключевые слова: живописный портрет, образ певцов и певиц, связь музыки и изобразительного искусства.

QIN YUE

MUSICAL THEMES IN CONTEMPORARY CHINESE PAINTING

The article, for the first time in modern Belarusian art criticism, defines the features of the musical theme of the late 20th - early 21st centuries associated with the image of masters of musical art in modern Chinese painting. Their work inspires Chinese painters to create landmark works of art that convey the power of the impact of outstanding personalities who personify the process of modernization of Chinese society, the connection between tradition and modernity. The article focuses on the works of Jin Shangyi (1983), Du Kun (2015), Zhang Dalun (2017) as the most characteristic of artistic searches and discoveries in this creative direction. Conclusions are made about the importance of introducing artists to the images of musical culture figures, which allows us to identify high creative ideas that express the need for connection with traditions and innovative development of art.

Keywords: pictorial portrait, image of singers, connection between music and fine art.

Музыкальная тематика в китайской живописи получила большое распространение в период реформ и открытости, начиная с 1980-х гг. Свободное развитие общества предусматривает в искусстве смену образных приоритетов. Наиболее известными в таком процессе перемен становятся музыканты, исполнители популярных песен и др.

Роль мастеров музыкального искусства в культурном развитии китайского общества многогранна и значительна, она охватывает аспекты художе-

ственного самовыражения, культурной самобытности и влияния на общество. Одним из ключевых аспектов роли выдающихся певцов является их способность сохранять и передавать культурное наследие посредством музыки. Певцы служат хранителями традиционных мелодий, текстов песен и техник исполнения, обеспечивая передачу культурных ценностей из поколения в поколение. Интерпретируя и исполняя традиционные народные песни, классические произведения и региональные музыкальные стили, выдающиеся певцы помогают сохранить связь с прошлым, одновременно обогащая культурную палитру настоящего [1, с. 34].

Выдающиеся певцы часто выступают в качестве послов культуры как внутри страны, так и за рубежом, демонстрируя богатое разнообразие китайских музыкальных традиций зрителям разных стран. Посредством выступлений, записей и сотрудничества с артистами, представляющими различные культуры, певцы вносят свой вклад в межкультурный диалог и способствуют более глубокому пониманию китайской музыки на международной сцене.

Помимо сохранения традиций и содействия культурному обмену, выдающиеся певцы также играют важную роль в формировании современных музыкальных тенденций и жанров в китайском обществе. Своим творческим самовыражением и инновационными подходами к композиции и исполнению певцы вносят вклад в эволюцию китайской музыки, расширяя границы и исследуя новые художественные рубежи.

Будь то поп-музыка, опера, традиционный фолк или фьюжн-жанры, певцы вносят свой вклад в динамичный и постоянно меняющийся характер китайской музыкальной культуры. Кроме того, выдающиеся певцы часто выступают в качестве выразителей социальных комментариев и культурной критики, затрагивая насущные проблемы и отражая настроения общества через свою музыку. Обращаясь к таким темам, как любовь, страстное желание, социальная справедливость и национальная гордость, певцы взаимодействуют с коллективным сознанием своей аудитории, вызывая широкий обмен мнениями и повышая осведомленность о важных социальных проблемах.[1, с.35].

Китайские авторы, такие как Бай Бинбин, Цинь Мэньна, Ван Шулян и др., внесли значительный вклад в изучение китайского искусства и эстетики, пролив свет на философские, культурные и теоретические аспекты китайского художественного самовыражения. Их работы дают глубокое понимание исторического развития, эстетических принципов и культурного значения китайской живописи, музыки и других видов искусства. [1, 2,4]

Китайские живописцы, начиная с 1980-х гг., получили неограниченную возможность обращаться в своих портретных и аллегорических произведениях к образам отечественных певцов и певиц, снискавших популярность у зрителей, выражающих в песенных формах особенности своего времени. Эти достойные деятели музыкального искусства становятся источником вдохновения для китайских художников. Один из наиболее известных портретов

конца XX века, изображающий популярную певицу, произведение – «Молодая певица», написанная в 1984 г. Цзинь Шанъи. На ней изображена Пэн Лиюань – известная китайская певица и актриса, супруга Председателя КНР Си Цзиньпина. Когда создавалось это этапное произведение, художник и его молодая героиня не могли представить, как сложится судьба певицы и какую роль будет иметь ее портрет для современной китайской живописи.

В 1983 году Цзинь Шанъи, работавший преподавателем в первой мастерской масляной живописи Центральной академии художеств, стал заместителем директора Центральной академии художеств. Однако смена должности не повлияла на его творческое вдохновение и страсть к творчеству. Он создал одну из своих знаковых работ «Таджикская невеста» (1983), на которой образ девушки в праздничной народной одежде соответствует классическому стилю и эстетическим европейским критериям, которые поддерживают изобразительные средства, подчеркивающие объем, свет и тень, материальную трактовку формы. После этого основным направлением его творческих поисков стало стремление к тому, чтобы одновременно подчеркнуть объем и передать особенности азиатских лиц.

В 1984 году Цзинь Шанъи продолжил свои поиски и обратился к портретным образам ханьских девушек, чтобы найти вдохновение и совершить прорыв в творчестве. В тот день, чтобы найти подходящую модель, он постучал в дверь своего соседа, господина Цзинь Тэлина. Во время беседы Цзинь Тэлин поддержал идею художника и предложил нескольких своих студентов из Китайской музыкальной академии, чтобы Цзинь Шанъи мог выбрать подходящую модель.[3, с.129].

Одной из студенток оказалась шаньдунская девушка Пэн Лиюань, изучавшая вокал у Цзинь Тэлина. Именно она вдохновила Цзинь Шанъи на создание портрета молодой певицы. Выбрав подходящую модель, Цзинь Шанъи начал работу в своем доме в Саньлитуне, посвящая этому пять сеансов по три часа в день для живописи с натуры. После завершения этапа натурных зарисовок он продолжил работу над портретом, который стал завершенной картиной на холсте «Молодая певица» с Пэн Лиюань в качестве впечатляющего образа представительницы нового поколения музыкальной сцены.

Удивительно, но далеко не случайно, что Цзинь Шанъи, будучи большим поклонником строгих и классических пейзажных картин Северной Сун (960-1127), во время создания «Молодой певицы» случайно увидел на музейной выставке шелковую тушевую картину «Зимний пейзаж с холодными лесами» художника Северной Сун Фань Куана. Впечатленный величественными зимними пейзажами, Цзинь Шанъи решил объединить образ современной молодой певицы с зимним пейзажем средневекового мастера Фань Куана.[3, с.130]. Когда впервые смотришь на картину «Молодая певица», написанную Цзинь Шанъи, может показаться, что это «цветная фотография». Реалистичность изображения настолько велика, что создается впечатление, будто перед

зрителями сидит настоящая девушка. Она выглядит простой, искренней, молодой и красивой. Молодая певица с простой прической – хвостиком, в черном безрукавном платье, удобно примостилась на черном кресле с подлокотниками. Ее выражение лица серьезное, словно она задумалась или погрузилась в творческую атмосферу. Однако черты ее лица выглядят естественными и живыми, без ощущения напряженности или зажатости, несмотря на длительный процесс позирования известнейшему художнику.

Цзинь Шаньи использовал очень простую цветовую гамму и естественность позы, чтобы передать красоту и характер ханьской девушки, демонстрируя принцип «меньше, значит больше». Способность передать богатую живописную многозначительность с помощью самых простых штрихов – это настоящее мастерство и достижение. На фоне черного платья шея и руки певицы выглядят более естественными и объемными, с тонкими переходами контурных линий, что придаёт скрытую силу её образу. Её руки, сложенные на коленях, изображены с такой ясностью и естественностью, что можно невольно представить, как в следующий момент она встанет после завершения картины, её руки разомкнутся, а осанка станет свободной.

Вместо однотонного фона Цзинь Шаньи смело и тонко использовал классическую картину «Зимний пейзаж с холодными лесами» в качестве фона для портрета. Если бы перед такой глубокой и спокойной картиной, обладающей твёрдым и суровым духом, персонаж был бы образно менее выразительным, его бы «затмило» столь мощное произведение искусства, его характер и харизма могли бы потеряться.

Тем не менее, Цзинь Шаньи выбрал простую черно-белую гамму со множеством детализированных и живых переходов, чтобы выделить главного героя картины. Черный цвет создаёт эффект стабильности, в то время как лицо, шея и руки певицы, благодаря естественному сиянию и текстуре, служат «светлыми» акцентами и основными контрастными доминантами композиции. Горы, деревни, мосты и даже мощные горные вершины и леса на заднем плане становятся частью внутреннего мира молодой певицы, усиливая её образ. Эта «интеграция» помогает подчеркнуть естественность ханьской девушки, её юную энергию и художественную атмосферу, присущую настроению певицы.

В сочетании с глубоким и сдержанным пейзажным мотивом династии Северная Сун, этот образ певицы выражает глубокую любовь и стремление автора к китайской традиционной культуре. Картина идеально воплощает восточный дух и идеалы, соответствующие тематике произведения.

Картина «Молодая певица» неоднократно участвовала в крупных выставках, таких как «Температура истории» в 2005 и 2015 годах, и стала классикой современной китайской портретной живописи. Идея, которую передает это произведение, как бы напоминает всем своим решением, что, независимо от того, как меняются времена, человеческий дух должен оставаться неизменным, а человеческие качества и воля не должны изменяться.

Простые истины, отраженные в картине «Молодая певица», по-прежнему могут служить ориентиром и образцом для мира искусства. В этом заключается неугасающее двойное очарование картины «Молодая певица» – как художественного произведения и как отражения идеалов нового поколения, перед которым открываются новые реальности и возможности достижения своих больших жизненных целей.

Совершенно в другой манере написана серия картин китайского художника Ду Куна «Шум богов» (2015). Автор решил создать серию работ «Шум богов», где изобразил портреты современных китайских рок-музыкантов в виде средневекового фантастического храма. Свои работы художник назвал «Ванчжуаньлоу», «Гуаньюньгэ», «Цзяюаньшэнцзин», «Мохоучаньюань», Пунксы и т.д. Эти вымышленные достопримечательности легко узнаются издалека по образам музыкантов, таких как Карен Мок, Се Тяньсяо, Цзо Сяоцзоцзоу и других. Однако, при ближайшем рассмотрении становится ясно, что эти знакомые лица состоят из павильонов, храмов, древних зданий, гор и деревьев [5, с. 60].

Каждая работа изображает портрет музыканта, как если бы это был построенный в честь него храм, в стиле буддийской и конфуцианской архитектуры. Эта серия действительно уникальна. На первый взгляд, это павильоны и храмы, спрятанные среди гор и деревьев, но на самом деле это портреты музыкантов. Весь стиль картин очень современный, а самое ценное в ней – это креативность.

Как удалось объединить образы музыкантов с архитектурой? Ду Кунь признается, что хорошо рисует здания и любит рок-музыку, так что объединение музыки и живописи было вопросом времени. «В 2012 году, возвращаясь на поезде в Сычуань на Новый год, я нарисовал старинный дом в своем блокноте, а затем добавил и изменил его, и он стал похож на портрет. Тогда у меня не было конкретной цели, поэтому я оставил это. В 2013 году, вернувшись домой на Новый год, я нашел этот блокнот и решил превратить рисунок в портрет, добавив немного креативности. Так появился предшественник «Панк-храма» [5, с. 62].

Ду Кун упомянул, что «Панк-храм» был основан на образе Лэй Лина, вокалиста группы Иньдао Шэ. «Я смотрел видео с музыкального фестиваля и увидел образ Лэй Лина, который мне показался очень интересным. После получения его согласия, я начал рисовать его» [5, с. 66]. Что касается выбора темы «богов», Ду Кун объяснил, что для поклонников рока эти группы и певцы являются как боги.

Он ставит перед собой задачу, чтобы каждое произведение было новым прорывом, соответствовало принципам архитектурного строения и отражало внешность, выражение лица, характер и музыкальный стиль каждого музыканта. Перед созданием каждого произведения он тщательно анализирует образ музыканта, выбранного в качестве модели, преобразуя их черты характе-

ра в архитектурные и пейзажные детали, цветовую гамму картины. «Се Тяньсяо принадлежит к гранж-року. Он не любит использовать стандартные аккорды и всегда поет с криками, создавая образ настоящего мужчины с характером. Поэтому я сделал его пейзаж мрачным, с туманом, обнаженными утесами, рядом кедров и небольшим количеством снега, чтобы создать холодную и запущенную атмосферу» [5, с. 66].

Карен Мок – королева поп-музыки. В ее песнях мелодии более заметны и свежи, поэтому я использовал солнечную и теплую цветовую гамму, с яркими и красивыми растениями. Нет ничего более свежего, чем морской пейзаж» [5, с. 67].

Ду Кун также продемонстрировал свою изобретательность в мелких деталях картин. Например, броские характеристики на каждом портрете указывает на роль музыканта в группе: Се Тяньсяо изображен с его неизменной зелёной гитарой Fender, Оу Цзяюань – с гитарой Gibson, Карен Мок – как Гуаньинь с золотым микрофоном. Кроме того, на табличках в храмах можно увидеть названия их известных песен и даже их татуировки. Но все это можно рассмотреть, последовательно изучая необычные изображения.

Говоря о своих работах, представленных на персональной пекинской выставке «Сюйми Чжуцзин» в 2019 г. Ду Кун отметил, что его вдохновение исходит из буддийских текстов о «большом мире», где гора Сумеру является центром одного из миров, окруженного восемью горами и восемью морями, местом обитания богов и духов, где сосуществуют рай и ад. По его мнению, эти обожаемые музыканты являются «Сюйми Чжуцзин», то есть выдающимися местами в мире современной музыки. На этой выставке Ду Кун попробовал новые методы и стили. Ли Цзяньхун, известный китайский артист, создающий шумовую и импровизационную музыку, использует гитару для создания мощных шумов. В своей картине «Фаньиньская скала» Ду Кун использовал эффект размытия в движении, чтобы подчеркнуть движение рук Ли Цзяньхуна во время выступления. Он также использовал теплый свет свечей для освещения архитектурных групп, вдохновленных храмом Цзиньюнь, на фоне ночного неба и прохладного лунного света. Эта картина изображает певца Сюй Цзюня из Бэнбу, одна из его известных песен называется «Теплый свет».

Следует отметить, что если ранее Ду Кун в основном изображал музыкантов ханьской национальности, то в новых работах он расширил круг своих моделей, включив в них представителей различных национальностей и международных артистов, работающих в различных музыкальных жанрах, таких как электронная, экспериментальная и психоделическая музыка. [4, с. 267].

Ду Кун до настоящего времени работает в Пекине и Тяньцзине, но его родной город Суйнин остаётся неиссякаемым источником вдохновения. Ду Кун окончил Центральную академию изобразительных искусств по специальности «живопись маслом» в 2009г. Художник смог уверенно и смело рас-

ширить творческие границы и доказать своей живописью, что образы деятелей музыкальной культуры дают китайским живописцам небывалые ранее экспериментальные возможности.

Известный живописец Чжан Далунь родился в 1963 г. в Лохэ, провинция Хэнань. Он получил базовое образование в местных школах и рано проявил интерес к искусству. В 1990 году он завершил обучение на факультете изобразительных искусств Университета Хэнань, получив степень бакалавра искусств. Его стремление к совершенству в живописи привело его в Центральную академию изящных искусств, где в 2000 -2002 гг. он изучал масляную живопись, впитывая традиции и новаторские подходы искусства. Его достижения были отмечены на нескольких персональных выставках, одна из которых состоялась в Академии изящных искусств. Эти выставки положили начало его признанию в профессиональных кругах. На сегодняшний день Чжан Далунь является членом Хэнаньской художественной ассоциации и Китайской ассоциации художников, активно участвуя в жизни художественного сообщества.

Картины художника, такие как «Дом», «Женский портрет», «После работы», «Просветление» и др. не раз были представлены на национальных художественных выставках, где получали высокие оценки критиков и зрителей. В 2002 году его работа "Любовь на земле" была отобрана для участия в 16-й Национальной художественной выставке, а в 2003 году его произведение "Жизнь" было представлено на выставке современного искусства Китая для 100 выдающихся художников.

В 2004 году Чжан Далунь продолжает активно работать, создавая новые произведения, которые отражают его глубокие размышления о жизни и музыкальном мире. Искусство джаза [6], которое получило распространение в современном Китае, вдохновило художника в 2017 г. на серию картин под общим названием «Девушки и джаз».

На одной из картин серии изображена девушка, играющая на музыкальном инструменте, похожем на тромбон. Фигура музыкантши выражена мягкими, размытыми мазками, что создаёт впечатление движения и музыки, которая заполняет пространство. Кисть художника создаёт атмосферу сцены, погружённой в ритмы джаза, используя тёмные, насыщенные цвета с яркими акцентами, отражающими свет и металлический блеск инструмента. Этот прием помогает передать ощущение энергичности и экспрессии, характерных для джазовой музыки, выявить эмоциональные и музыкальные настроения посредством живописи. Компоновка картины сбалансирована таким образом, что центральная фигура музыкантши привлекает основное внимание зрителя, в то время как фон и окружающая обстановка остаются в полусвете, добавляя глубину и контекст сцене. Использование размытых мазков и мягких переходов цвета подчёркивает чувство импровизации и свободы, присущих джазовой музыке.

Следующая картина изображает музыкальный ансамбль, исполняющий джазовую композицию. В центре внимания – трое музыкантов, погружённых в музыку и её ритмы. На переднем плане находится женщина в ярком, крас-

ном платье. Она играет на китайском традиционном инструменте – эрху. Её образ наполнен чувственностью и энергией, которую подчёркивают мягкие, размытые мазки кисти художника. Её взгляд сосредоточен на игре, руки уверенно удерживают смычок, создавая ощущение движения и звука. Справа от неё стоит музыкант, играющий на духовом инструменте, похожем на трубу. Он одет в наряд в стиле ретро, с характерными элементами джазовой эпохи, такими как тёмные очки и шляпа. Художник передаёт его увлечённость музыкой через позу и выражение лица, а также через игру светотени, выделяющую блеск металла инструмента и тёмный силуэт музыканта. На заднем плане виден ещё один музыкант, играющий на большом деревянном духовом инструменте. Он одет в традиционный костюм с головным убором, добавляющим культурный колорит в композицию.

Фон картины выполнен в теплых, приглушённых тонах, создающих уютную, камерную атмосферу джаз-клуба. Художник использует смелые мазки и игру света для передачи динамики и настроения музыки, которая как будто разливается по всему пространству картины. Его работа позволяет зрителю почувствовать ритмы джаза, ощутить живость и энергию выступления, создавая многосенсорное восприятие искусства.

Следующая картина из данной серии изображает двух девушек, играющих на струнных инструментах, предположительно на контрабасе или виолончели. Образ каждой из них наполнен чувственностью и энергией, которая подчёркивается использованием ярких цветов и динамичных мазков. Центральная фигура – девушка с длинными рыжими волосами, собранными на одну сторону. Её лицо частично скрыто волосами, создавая эффект загадочности и погружённости в музыку. Она сосредоточенно играет на инструменте, её руки уверенно держат смычок и гриф. Художник использует яркие красные и золотистые оттенки для передачи живости её образа и энергии исполнения. На заднем плане видна другая девушка, играющая на втором струнном инструменте. Её образ выполнен в более приглушённых тонах, что создаёт контраст с передним планом и добавляет глубину композиции. Её лицо выражает сосредоточенность и увлечённость игрой.

Эти работы Чжан Далуня отражают его способность передавать не только визуальные образы, но и эмоциональные и музыкальные настроения. Картины позволяют зрителю ощутить ритмы и мелодии джаза, погрузиться в атмосферу исполнения, запечатлённого на холсте.

Таким образом, произведения живописи, посвящённые музыкальной тематике, играют важную роль в современной китайской культуре, отражая глубокие культурные и социальные изменения в жизни и раскрывая все новые творческие возможности тесных связей музыкальной и художественной среды. В современную китайскую культуру прочно вошли произведения живописи, изображающие современных популярных певцов. Работы художников показывают, как образы знаменитостей могут служить важным источником вдохновения и средством выражения в искусстве, объединяя традиции с современностью.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бай, Бинбин. Развитие китайской музыкальной культуры периода "реформ открытости" (1976 – 2000-е гг.) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения: 17.00.09 / Бинбин Бай. – Минск, 2011. – 23 с.
2. 秦门娜.中国绘画文化/秦门娜. –北京:时事出版社,2008. – 263 页. = Цинь, Мэньна. Культура китайской живописи / Мэньна Цинь. – Пекин: Текущие события издательство, 2008. – 263 с.
3. 王沂东. 中国当代油画名家画集. – 北京: 人民美术出版社, 2006. – 209 页. = Ван, Идун. Коллекция современной китайской масляной живописи известных художников / Идун Ван. – Пекин : Издательство Народного изящного искусства Китая, 2006. – 209 с.
4. 王树良.艺术概论/ 王树良 [等]. –重庆:重庆大学出版社, 2019. – 371 页.= Ван Шулян. Введение в искусство / Шулян Ван [и др.]. – Чунцин : Изд-во Чунцин.ун-та, . 2019. – 371 с.
5. 李林.浅析“古代名画”的内涵./李林. – 通俗文学和艺术。 – 2021. – 第 13. – 63-67 页.= Ли, Лин. Взгляд на коннотацию «Знаменитых картин веков» / Лин Ли // Популярная литература и искусство. – 2021. – № 13. – С. 63–67.
6. 张金华.中国当代流行音乐的传播与采用研究/ 张金华. – 北京:中国交通大学出版.– 2016.– 198 页.= Чжан, Цзиньхуа Исследование распространения и принятия китайской современной поп-музыки / Цзиньхуа Чжан. – Пекин: Пресса китайского университета связи, 2016. – 198 с.

Информация об авторе:

Цинь Юе – аспирант Белорусской государственной академии искусств, г. Минск, Республика Беларусь.