

Научная статья
УДК 7.036(510)+7.071
DOI 10.46748/ARTEURAS.2023.04.016

У Гуаньчжун: путь становления мастера

Лю Тяньцюань

Центральная академия изобразительных искусств (CAFA), Пекин, Китайская Народная Республика
andrelyu@icloud.com

Аннотация. Статья посвящена личности и творчеству У Гуаньчжуна, выдающегося китайского художника XX столетия, во многом определившего пути развития современной живописи Китая. В центре внимания — первый, ранний этап творческой биографии (1919–1949) мастера, который до настоящего времени еще не входил в область научных интересов российских исследователей и носит обзорный характер в публикациях зарубежных искусствоведов. На основе переводов, изучения и систематизации разрозненной информации в статье реконструированы годы становления У Гуаньчжуна в профессии, проанализированы и осмыслены вехи обучения художника, его эстетико-мировоззренческие установки. Введение в научный оборот данных иноязычных работ (не переведенных на русский язык), в том числе материалов интервью и автобиографии китайского живописца, вписанных в историко-культурологический контекст эпохи, существенно расширяют представления о раннем периоде творчества У Гуаньчжуна, роли художника в развитии китайской живописи, помогают глубже осмыслить природу личности и художественную стратегию мастера, воплощенную им в работах начиная с 1970-х годов.

Ключевые слова: У Гуаньчжун, ранний период творчества, художники Китая XX века, история изобразительного искусства Китая, современная китайская живопись, вестернизация китайского искусства

Для цитирования: Лю Тяньцюань. У Гуаньчжун: путь становления мастера // Искусство Евразии [Электронный журнал]. 2023. № 4 (31). С. 246–261. <https://doi.org/10.46748/ARTEURAS.2023.04.016>. URL: <https://eurasia-art.ru/art/article/view/1056>.

Original article

Wu Guanzhong: the path of becoming a master

Liu Tianquan

Central Academy of Fine Arts (CAFA), Beijing, China
andreyu@icloud.com

Abstract. This article is devoted to the personality and work of Wu Guanzhong, an outstanding Chinese artist of the 20th century, who determined the development of modern national painting. The focus of the work is the first stage of the creative biography of the master (1919–1949), which until now has not entered the sphere of scientific interests of Russian and foreign researchers. Based on the translations, study and systematisation of disparate sources, the article reconstructed the formation years of Wu Guanzhong in the profession, the milestones of the artist's training, which determined his creative credo for the rest of his life. The introduction into scientific use of these foreign-language sources (not translated into Russian), including the materials of the artist's autobiography inscribed in the historical and cultural context of the era, significantly expand the idea of Wu Guanzhong's creative path, help to comprehend his artistic strategy, multidimensional embodied in the work of the second half of the 1970s.

Keywords: Wu Guanzhong, early period of creativity, 20th century Chinese artists, history of Chinese visual arts, modern Chinese painting, westernisation of Chinese art

For citation: Lyu, Tyantsyuan (2023) 'Wu Guanzhong: the path of becoming a master', *Iskusstvo Evrazii = The Art of Eurasia*, (4), pp. 246–261. doi:10.46748/ARTEURAS.2023.04.016.

Available from: <https://eurasia-art.ru/art/article/view/1056>. (In Russ.)

*Я люблю лучшие стороны
китайской традиции,
но я не раб традиции.
У Гуаньчжун*

Введение

XX век в истории китайской живописи — период грандиозных, беспрецедентных процессов, образовавших новую парадигму в искусстве. Она обусловила выдвижение в творческом мире Поднебесной ряда мастеров, которые провозгласили идею сближения восточной и западной культур. Многие из них были личностями «поистине ренессансного масштаба... Своим талантом, целеустремленностью, верой в идею, что искусство вне политических и идеологических установок, они создали прочный фундамент для развития китайского искусства XX столетия — многогранного, разножанрового, многоголосого» [1, с. 104]. Среди художников такого уровня особо выделяется фигура У Гуаньчжуна (吳冠中, 1919–2010, рис. 1).

На первый взгляд, он не испытал радикальных карьерных взлетов и падений в отличие, например, от Ши Лу (石鲁). У Гуаньчжун никогда не имел тесных связей с теоретиками искусства и не оставил после себя большого количества работ в этой области на манер Хуан Биньхуна (黄宾虹) или Фу Лэя (傅雷). С точки зрения педагогической репутации Гуаньчжун не получил при жизни таких же высот официального признания, как Линь Фэнмянь (林风眠), Сюй Бэйхун (徐悲鸿) или Пань Тяньшоу (潘天寿). Тем не менее У Гуаньчжун является одним из тех гениальных художников, которые в полной мере испытали на себе политическую «турбулентность» XX столетия и пережили ее, сумев найти новые векторы развития национального изобразительного искусства, благодаря чему соотечественники по праву наградили его эпитетом «отец современной китайской живописи».

Личность и творчество У Гуаньчжуна в последние два десятилетия всё чаще привлекают внимание ученых разных стран. В 2007 году

1. У Гауньчун.

2000-е.

Источник: chiculture.org.hk

ART OF THE 20TH – 21ST CENTURIES

Издательством изящных искусств Хунаня было выпущено полное собрание сочинений художника, которое включает в себя 2048 его работ, написанных тушью, акварелью и маслом. К настоящему времени в зарубежном искусствознании существует ряд исследований, посвященных биографии У Гуаньчжуна, изучению творческого метода, анализу работ художника в контексте его собственной эволюции и путей развития китайской живописи в целом. Среди них выделим работы Мейчин Као [2], Лю Веньвеня [3], Тань Хунмэя [4], Шуй Тяньджуня [5; 6]¹.

В России исследования об У Гуаньчжуне носят единичный характер. Назовем кандидатскую диссертацию Му Кэ «Проблемы становления и развития станковой живописи в китайском искусстве XX века» [7], в рамках которой автор, анализируя во второй главе нефигуративную живопись Китая второй половины XX столетия, рассматривает среди других художников работы У Гуаньчжуна (период 1970–1990-х годов). Цзян Дэсай в своем диссертационном исследовании «Развитие жанра пейзаж в китайской масляной живописи XX – начала XXI века» посвящает У Гуаньчжуну параграф, где тезисно обозначает основные этапы биографии художника, акцентируя внимание на его творческих исканиях в технике масляной живописи в период 1950–1970-х годов [8, с. 84–100].

Определенный интерес имеет публикация Дин Тинтина «Реальный и поэтический мир У Гуаньчжуна (1919–2010) — цзяннаньский безлюдный уголок» [9], где исследователь обзорно представил творческий путь живописца после 1950-х годов, акцентируя внимание на некоторых картинах, отражающих его эстетические взгляды в контексте истории китайской живописи. В русле этой проблематики находятся научные статьи А.-К.И. Забулионите и У Сяолиня [10], Ван Вэя [11], Хань Бина [12], М.А. Неглинской [13], в которых обсуждаются жанрово-стилевые аспекты творчества современных китайских художников, в том числе полотна У Гуаньчжуна позднего периода.

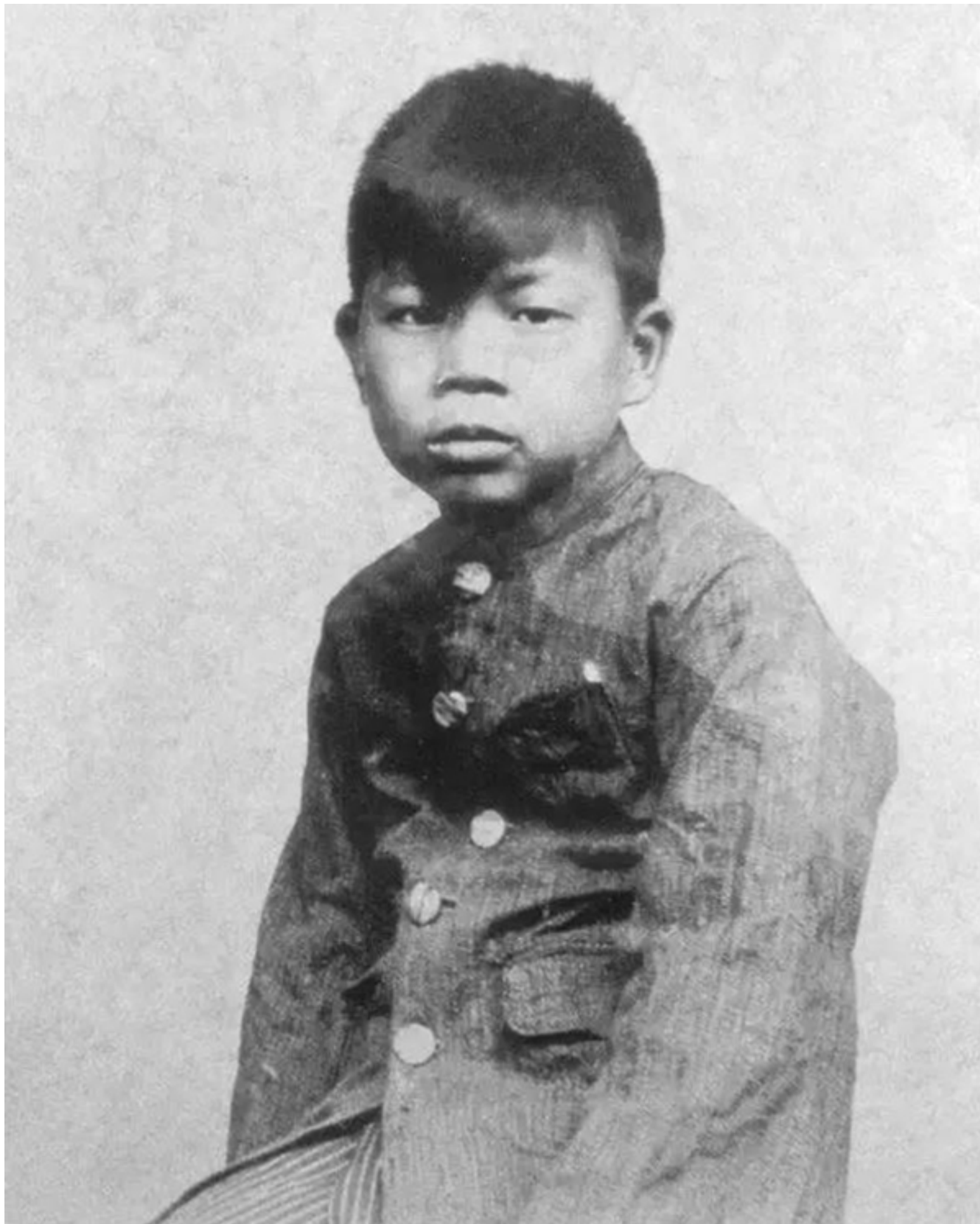
В центре внимания автора данной статьи оказывается первый, ранний этап (1919–1949) творческой биографии китайского мастера, важнейший для осмысления его художественно-мировоззренческих установок, который еще не получил достаточного и системного освещения в научной литературе. Публикации иностранных

авторов на китайском и английском языках представляют фрагментарные сведения и практически не комментируются в отечественных работах. Исходя из этого цель исследования — воссоздание пути становления У Гуаньчжуна в профессии, в рамках которого сформировалось его творческое кредо. На основе переводов, изучения и систематизации разрозненной информации в статье реконструируются вехи обучения художника, выявляются круг его общения, профессиональные интересы, историко-политические события и социально-художественные процессы, определившие творческие установки, которым У Гуаньчжун оказался предан всю последующую жизнь.

Введение в научный обиход данных иноязычных источников (не переведенных на русский язык), в том числе ценных материалов интервью и «Автобиографии» У Гуаньчжуна, вписанных в историко-культурологический контекст эпохи, раскрывают малоизвестные русскоязычной аудитории факты и уточняющие сведения о биографии китайского мастера, расширяют представления о раннем периоде творчества У Гуаньчжуна, помогают глубже осмыслить природу его личности, истоки жизненной и художественной стратегий.

Методологической базой работы выступил комплекс искусствоведческих методов, включающий сравнительно-исторический, системный анализ, а также биографический метод, ставший в последние годы чрезвычайно востребованным специалистами гуманитарной сферы. Это обусловлено тем фактом, что жизнеописания деятелей культуры и искусства представляют большой интерес, так как позволяют войти в мир их творческих идей, дают возможность ощутить «пульс времени», осмыслить остроту противоречий эпохи, через которые неминуемо пролегает путь большого художника. Именно поэтому биографический метод исследований как «уникальный рисунок взаимодействия личности и социума» [14, с. 16] выступает, по справедливому мнению доктора культурологии И.И. Руцинской, релевантным при рассмотрении творческого пути выдающихся людей с целью выявления доминант в формировании мировоззрения, эстетической платформы и т.д.

¹ См. также диссертационные исследования: Prizant E. National Paths and Prophecies: Wu Guanzhong, history, and the global in early 1980s China [Asian Studies senior honours thesis]. Berkeley: University of California, 2012. Available from: https://escholarship.org/content/qt38t2b2j3/qt38t2b2j3_noSplash_c1dfd4c521103eee8bece02d1609dd17.pdf; 王长青. 吴冠中绘画美学思想研究. 济南: 山东大学美术学院, 2008 [Ван Чанцин. Исследование эстетики живописи У Гуаньчжуна : магистерская диссертация. Цзинань: Школа изящных искусств Шаньдунского университета, 2008]; 李淑娟. 中国油画艺术本土化真正走向自觉的标志—吴冠中油画艺术研究[D]. 安徽:安徽师范大学, 2017. [Ли Шуцзюань. Исследование искусства масляной живописи У Гуаньчжуна : дис. Аньхой: Аньхойский педагогический университет, 2017]; 张竟. 继承与革新—论吴冠中的艺术探索[J]. 西安美术学院, 2011. [Чжан Цзин. Традиции и инновации — о художественных исследованиях У Гуаньчжуна : дис. Сиань: Сианьская академия изящных искусств, 2011].

2. У Гуаньчжун.
1931.

Источник: ijizhi.com

**Формирование эстетико-философских
взглядов и художественного стиля
У Гуаньчжуна: обучение и ранний
период творчества**

Исходная точка отсчета жизни У Гуаньчжуна (рис. 2) была далека от мира искусства. Он родился в 1919 году в маленькой бедной деревне Бэйцуй в Исин (宜兴, провинция Цзянсу), где население по традиции в основном занималось выращиванием риса, рыболовством и разведением тутовых шелкопрядов. Его отец, У Куанбэй, был учителем начальной школы и фермером, мать трудилась в поле. В своей «Автобиографии» У Гуаньчжун отмечал, что его семья была очень бедной и он вынужден был с раннего детства очень много трудиться [15].

Желание родителей дать старшему сыну финансовую стабильность и уважаемый статус определило будущую профессиональную стезю Гуаньчжуна — учитель. Однако к окончанию средней школы 16-летний юноша меняет свой социальный «сценарий», заинтересовавшись перспективной в то время профессией инженера-электрика. В результате он отказывается от сдачи экзаменов в педагогический колледж Уси и поступает в 1935 году в Промышленную школу на факультет электротехники при Чжэцзянском университете в Ханчжоу (浙江大学附设工业学校)². Подобный выбор был обусловлен желанием У Гуаньчжуна получить «гарантированное будущее»³, стать участником модернизации Китая, активно реализующего в 1920–1930-е годы государственную программу индустриализации, включающую многоэтапное развитие инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства.

Поворотным моментом в судьбе У Гуаньчжуна стало знакомство с Чжу Дэцюнем (朱德群)⁴, талантливым первокурсником Национальной академии искусств Ханчжоу (国立杭州艺术专科学校, ныне Китайская академия искусств). Молодые люди пересеклись на трехмесячных летних занятиях в лагере по военной подготовке, в рамках которых объединялись студенты разных учебных заведений провинции Чжэцзян [16]. Эта встреча полностью изменила жизнь У Гуаньчжуна: общение с интеллигентным студентом-художником, увлеченно рассказывающем об учителях, своих творческих стремлениях, захватило его.

Чрезвычайно показательный фрагмент, свидетельствующий о трансформации мировосприятия будущего новатора китайской живописи, находим в одном из его интервью 2000-х годов. У Гуаньчжун вспоминал, что Чжу Дэцюнь устроил ему летом 1935 года посещение выставки в Академии искусств, где были представлены работы профессоров и студентов заведения — от масляных полотен до рисунков тушью и эскизов. Арт-экскурсия потрясла У Гуаньчжуна до глубины души: «Я никогда не видел раньше ничего более прекрасного. Я почувствовал то удивительное ощущение разворачивающейся красоты всего мира, когда младенец впервые открывает глаза! Я оказался просто сражен искусством буквально с первого взгляда, <...> совершенно забыв, что я был бедным юношей, которому огромными усилиями удалось поступить в Промышленную школу, чтобы иметь возможность зарабатывать на жизнь. Тогда Чжу Дэцюнь сказал мне: “Значит, ты должен изучать искусство”. Я сначала не думал, что это возможно. Но так сильно увлекся, что, можно сказать, стал буквально одержим. <...> Я понял, что должен постигать мир искусства, независимо ни от чего...»⁵.

Так, «случайное» знакомство с миром живописи определило стержневой вектор биографии, жизненную стратегию У Гуаньчжуна. Несмотря на жесткие протесты отца, убеждавшего юношу в бесперспективности профессии художника, он отчисляется из Промышленной школы в 1936 году и поступает на подготовительный курс в Национальную академию искусств Ханчжоу. Важно отметить, что данный выбор не был связан лишь с дружескими контактами с Чжу Дэцюнем. Причины лежат в иной плоскости и связаны с социокультурной атмосферой Китая периода 1920–1930-х годов. В своей «Автобиографии» У Гуаньчжун впоследствии записал следующее: «Когда я оглядываюсь назад, то понимаю, что именно Академия искусств Ханчжоу изменила траекторию всей моей жизни. Если бы меня не пригласили туда на экскурсию, если бы я побывал на выставке Сюй Бэйхуна или на выставке художников Советского Союза, я бы вообще не стал менять профессию...» [15]. Постараемся раскрыть данный тезис.

² Благодаря отличным оценкам У Гуаньчжун получал стипендию для малообеспеченных студентов от Департамента Чжэцзян.

³ 李怀宇,吴冠中: 东西艺术高处相逢: 三十位中国知识人的笑声泪影. 艺术中国 [Ли Хуайюй. У Гуаньчжун: встреча восточного и западного искусства. Интервью с тридцатью современными китайскими интеллектуалами // Искусство Китая [сайт]. 07.09.2010. URL: http://art.china.cn/tslz/2010-09/07/content_3703524_2.htm].

⁴ Чжу Дэцюнь (1920–2014) — один из значительных китайских художников нового времени. В 1955 году уехал в Париж, где прожил всю оставшуюся жизнь. Являлся членом Академии изящных искусств Франции. Его абстрактные картины выставлялись по всему миру, покоряя критиков и поклонников живописи сочетанием китайских и французских культурных элементов.

⁵ 吴冠中: 专访吴冠中. 人文与社会 [Ли Хуайюй. Эксклюзивное интервью с У Гуаньчжуном // Гуманитарные науки и общество [сайт]. 12.01.2009. URL: <http://wen.org.cn/modules/article/view.article.php/721>].

3. Цай Юаньпэй.

Источник: zj.gov.cn

4. Линь Фэнмянь.

Источник: sohu.com

У Гуаньчжун приходит в одно из молодых и прогрессивных образовательных заведений художественно-эстетического направления. Напомним, что Национальная академия искусств — первое высшее художественное учреждение в истории Китая — была основана в 1928 году выдающимся деятелем образования, переводчиком, ученым и педагогом Цай Юаньпэем (蔡元培, 1868–1940), который являлся в то время главой Министерства образования и исследований Китайской Республики.

Академия искусств Ханчжоу была открыта в то время, когда китайские интеллектуалы активно искали путь к обновлению (модернизации) национальной культуры, отразившийся в знаменитом «Движении за новую культуру» [16, с. 110; 17, с. 103]. Цай Юаньпэй (рис. 3), один из апологетов и руководителей этого движения, активно выступал за теорию «инклюзивности», считая, что лучшее в каждой культуре должно быть отобрано и синтезировано так, чтобы сформулировать новые, экспериментальные теории в свете специфических условий Китая (см. об этом: [3, с. 24–25]). Неслучайно первым директором Национальной академии искусств (по специальному приглашению Цай Юаньпэя) стал Линь Фэнмянь (林風眠,

1900–1991, рис. 4) — один из выдающихся живописцев XX века и новаторов в области китайского художественного образования.

Сторонник движения 1920-х годов «За новую культуру», поддержанного прогрессивной интеллектуальной элитой страны, выпускник парижской Академии изящных искусств, Линь Фэнмянь был глубоко убежден в том, что будущее изобразительного искусства его страны — в интеграции традиционной китайской живописи с художественными формами западного авангарда. Такой идейный консенсус стал миссией Академии, определившей ее образовательный принцип.

Под руководством Линь Фэнмяня были учреждены четыре кафедры: китайской живописи, западной живописи, скульптуры и дизайна. Среди профессоров учреждения числились одни из лучших профессионалов КНР в своей сфере, а также специально приглашенные педагоги из Франции, Великобритании, России. Библиотека Академии Ханчжоу считалась одной из лучших в стране, в ее ресурсы входило большое количество старинных книг и документов, современные исследования, газеты, журналы на китайском и иностранных языках, высококачественные репродукции китайских и зарубежных произведений искусства. Всё это

5. Пань Тяньшоу.

1930-е.

Источник: sohu.com

в совокупности обеспечивало высокий уровень образовательного контента учебного заведения — центра современного художественного образования Китая, из стен которого вышло множество талантливых мастеров, завоевавших международное признание.

Одновременное постижение как западной, так и китайской культуры обеспечивало уникальную атмосферу свободы духа, питавшую «космополитичное» обучение У Гуаньчжуну в Академии искусств в течение шести лет (1936–1942).

Педагогами-наставниками, определившими его образовательную систему координат, были профессор Ли Чаоши (李超士)⁶, Фан Ганминь (方幹民)⁷, Пань Тяньшоу (潘天寿)⁸, которые заложили фундаментальные теоретические и практические знания уникальной специфики традиционной китайской живописи и западных стилевых течений в искусстве.

Именно в Академии У Гуаньчжун открыл для себя удивительный мир французских импрессионистов и их последователей, живопись Ван Гога — художника, ключевое значение которого для собственного творческого кредо он подчеркивал на протяжении всей жизни. С другой стороны, большое влияние на формирование творческого сознания У Гуаньчжуна в период обучения оказал профессор Пань Тяньшоу (рис. 5) — один из выдающихся художественных педагогов страны, создатель современной системы обучения китайской живописи, которая используется в КНР по настоящее время [18]. Благодаря ему У Гуаньчжун прошел важный этап формирования национальной самоидентификации в творчестве, хотя погружение в мир картин национальных мастеров прошлого, кропотливое постижение техники гохуа уже тогда инициировали экспериментальные размышления начинающего художника о возможных путях сближения китайской и западной живописи. Однако, когда он поделился своими юношескими теориями с профессором Пань Тяньшоу, тот безапелляционно парировал: «В вашем возрасте и на сегодняшнем уровне вы должны изучать больше и предлагать меньше!» [19, р. 20].

Юноша последовал совету, вследствие чего прекратил слепо ставить, как многие студенты академии, западное искусство на пьедестал. «Я работал максимально полноценно — практиковал западную живопись [масляную.— Прим. Л. Т.] днем, а китайскую живопись [тушью.— Прим. Л. Т.] ночью, неустанно занимаясь копированием работ великих мастеров как основы постижения философии древних» [20, р. 4]. Особенно он ценил творчество таких художников и каллиграфов времен империи

⁶ Ли Чаоши (1893–1971) — известный китайский художник и педагог, выпускник Парижской академии изящных искусств (1919), «пионер» китайской пастельной живописи. После возвращения в Китай работал профессором Шанхайского колледжа изящных искусств, профессором Национального пекинского колледжа искусств, профессором и исполняющим обязанности директора Национального колледжа искусств, профессором художественного факультета Шаньдунского педагогического университета, профессором Шаньдунского колледжа искусств. Являлся первым председателем Шаньдунского отделения Ассоциации китайских художников.

⁷ Фан Ганминь (1906–1984) — выдающийся китайский живописец, скульптор, художественный педагог, выпускник Парижской академии изящных искусств (1929). По приглашению основателей Национальной академии искусств стал ведущим профессором западной живописи, основал в Ханчжоу «Исследовательскую ассоциацию западной живописи», в своем творчестве продвигал идеи кубизма.

⁸ Пань Тяньшоу (1897–1971) — признанный мастер китайской живописи и каллиграфии XX века. Всю свою жизнь посвятил художественному образованию, реализуя миссию возрождения национального духа Китая в живописи. В разные годы Пань Тяньшоу преподавал и занимал руководящие посты в Шанхайском колледже изящных искусств, Художественном колледже Синьхуа, Художественном колледже Чанмина, Национальной академии искусств Ханчжоу. Автор ряда значимых исследований по изобразительному искусству, среди которых «История китайской живописи» (1934–1936), сохраняющая свое значение и сегодня.

Годы учебы У Гуаньчжуна выпали на сложнейшие историко-политические события, охватившие страну, — Национально-освободительную войну Китая против Японии 1937–1945 годов. Несмотря на бесконечные переезды из-за бомбардировок, тяжелые условия жизни¹⁰, профессора Академии искусств сумели сохранить образовательный процесс в нужном объеме. Благодаря титаническим усилиям педагогов и финансовой поддержке Министерства образования¹¹ У Гуаньчжун блестяще завершил свое обучение в 1942 году.

Талантливый выпускник получил рекомендацию преподавателей, давшую ему возможность в 1943 году устроиться ассистентом преподавателя рисунка и акварели в престижный Национальный Чунцинский университет. В свободное время У Гуаньчжун много рисовал, посещал в качестве вольного слушателя университетские лекции по мировой литературе и истории, а также занятия по французскому языку, занимался с репетиторами, покупал французские романы — « всю свою энергию я направлял на самообразование », — подчеркивал художник, понимая, что для дальнейшей творческой карьеры и его притязаний на место преподавателя еще нужно много трудиться [15].

Летом 1946 года Министерство образования Китая устроило первый послевоенный конкурс на получение стипендии талантливым студентам для обучения за границей, организовав девять экзаменационных зон по всей стране. У Гуаньчжун выяснил, что для художников есть квота на два места в парижскую Академию изящных искусств (в рамках китайско-французского проекта по культурному обмену). Конкурсный экзамен был очень серьезный, так как кандидатов на стипендию заявилось очень много. « Это было для меня борьбой не на жизнь, а на смерть »¹², — вспоминал позже У Гуаньчжун. Выезд за границу казался единственным путем для молодого художника сделать себе имя в мире искусства [3, с. 33–34].

Спустя почти полгода он узнал, что занял первое место в национальном рейтинге в номинации « Живопись » и его имя числится в « белом » списке Министерства. Весной 1947 года он прибыл в Нанкин на семинар для выезжающих за границу китайских студентов, получивших стипендию по результатам экзамена (рис. 7), и вскоре отправился на американском круизном лайнере в Европу [21, р. 27].

У Гуаньчжун,
выпускник
Национальной
академии искусств
Ханчжоу.

1942.

Источник: kknnews.cc

Мин и Цин, как Хунжэнь (Цзян Тао, 弘仁), Шитао (Чжу Жоцзи, 石濤), Бада Шанжэнь (Чжу Да, 八大山人). В то время У Гуаньчжун укрепился в мысли, что формирование собственного стиля ни в коем случае не является искусственным процессом смешивания разных технологий — « образ всегда предшествует форме, и настоящий художник должен следовать своему сердцу » [цит. по: 2, р. 31].

Линь Фэнмянь не был непосредственным наставником У Гуаньчжуна в академии. Однако он стал « первым и единственным учителем, раскрывшим мне уникальные возможности сплава Востока и Запада », — говорил У Гуаньчжун [19, р. 20]. « Линь Фэнмянь проложил совершенно новый путь к сочетанию западного и китайского изобразительного искусства. Это не было ни реформой китайской живописи, ни импортом западной, и не просто комбинацией этих двух факторов. Это был синкретизм »⁹.

⁹ 吴冠中: 专访吴冠中. 人文与社会 [Ли Хуайюй. Эксклюзивное интервью с У Гуаньчжуном // Гуманитарные науки и общество [сайт]. 12.01.2009. URL: <http://wen.org.cn/modules/article/view.article.php/721>].

¹⁰ С ноября 1937 года по осень 1946 года Академия искусств Ханчжоу была в постоянной « эмиграции » и объездила 6 провинций: Чжэцзян, Цзянси, Хунань, Гуйчжоу, Юньнань и Сычуань.

¹¹ Художник отмечал в « Автобиографии », что его семья во время войны оказалась без средств к существованию. Если бы не ежемесячная помощь от Министерства образования в размере пяти юаней, выплачиваемая студентам в оккупированных врагами районах Китая, он не смог бы окончить обучение — « скудная ссуда смогла поддержать мою жизнь в Академии » [15].

¹² 吴冠中: 专访吴冠中. 人文与社会 [Ли Хуайюй. Эксклюзивное интервью с У Гуаньчжуном // Гуманитарные науки и общество [сайт]. 12.01.2009. URL: <http://wen.org.cn/modules/article/view.article.php/721>].

7. Студенты-стипендиаты (У Гуаньчжун — первый справа) перед Триумфальной аркой в Париже.

1947.

Источник: trueart.com

В парижской Академии изящных искусств У Гуаньчжун в течение трех лет проходил обучение по специальности «История западного изобразительного искусства». Он черпал вдохновение у таких художников, как К. Писсарро, П. Сезанн, С. Боттичелли, Ж. Брак, П. Гоген, А. Матисс и особенно Ван Гог. На страницах «Автобиографии» художник подчеркивал, что целью его обучения в Париже было всестороннее постижение западной живописи, как модернистской лексики, так и традиционной академической школы («с азов»). У Гуаньчжун регулярно посещал всевозможные выставки, обошел все галереи, музеи и церкви Парижа и других стран Европы (Италии, Англии), куда он выезжал на летние каникулы, являвшиеся продолжением

самообразования. Его в равной степени притягивала «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, фрески Джотто, Боттичелли — и картины Ж. Брака, А. Матисса, Ван Гога. Во Франции он открыл лично для себя такого художника-постимпрессиониста, как Морис Утрилло (Maurice Utrillo, 1883–1955), известного городскими пейзажами, что определило жанровые предпочтения У Гуаньчжуна, создавшего в рамках поездки целый ряд картин, запечатлевших Париж 1940-х годов (рис. 8).

Первый год У Гуаньчжун учился у Жана Теодора Дюпа (Theodore Dupas, 1882–1964), который был ведущей фигурой в господствовавшем в 1920-х годах в Европе движении ар-деко. Однако несмотря на плодотворные занятия и похвалы

8. У Гуаньчжун.
Парижский пейзаж.
1947.
Картон, масло.
28 x 50.
Источник: cnzihua.cn

Дюпа, У Гуаньчжун переводится через год в класс профессора Жана Суверби (Jean Souverbie, 1891–1981, рис. 9), имевшего большую известность и признание в европейских кругах. Он был гуманистом франко-латинской традиции, в то же время отразив в своем творчестве приверженность авангардному художественному движению (фовизм, кубизм).

Только в мастерской Ж. Суверби У Гуаньчжун начал открывать для себя действительно новые знания: «Первый год, проведенный в парижской Академии изящных искусств, ничего мне не дал в плане прорыва. Я уже знал всё это по Академии Ханчжоу»¹³. По словам У Гуаньчжуна, «именно Ж. Суверби вдохновил меня на глубокое понимание западной живописи, например, как использовать цвета, как организовать структуру и живописную композицию... Я бы вернулся с “горы

сокровищ” с пустыми руками, если бы меня не просветил профессор Суверби»¹⁴. Помимо оригинальной синкретичности художественного стиля, на У Гуаньчжуна оказала большое влияние художественная теория Ж. Суверби о «красоте и привлекательности» как основы понимания художественной ценности произведения искусства.

К большому сожалению, картины периода творческой биографии художника, ставшего объектом внимания в данной статье, оказались в небытии. У Гуаньчжун, который всегда был чрезвычайно строг к себе, порвал их еще в студенческие годы, называя «недостойными для передачи миру» [4, с. 21–22]. В 1991 году он повторно уничтожил значительную часть своих картин разных лет, что стало сенсацией в мире живописи. Самая ранняя сохранившаяся работа художника, «Парижский пейзаж», датируется 1947 годом¹⁵.

¹³ 李怀宇,吴冠中: 东西艺术高处相逢: 三十位中国知识人的笑声泪影. 艺术中国 [Ли Хуайюй. У Гуаньчжун: встреча восточного и западного искусства. Интервью с тридцатью современными китайскими интеллектуалами // Искусство Китая [сайт]. 07.09.2010. URL: http://art.china.cn/tslz/2010-09/07/content_3703524_2.htm].

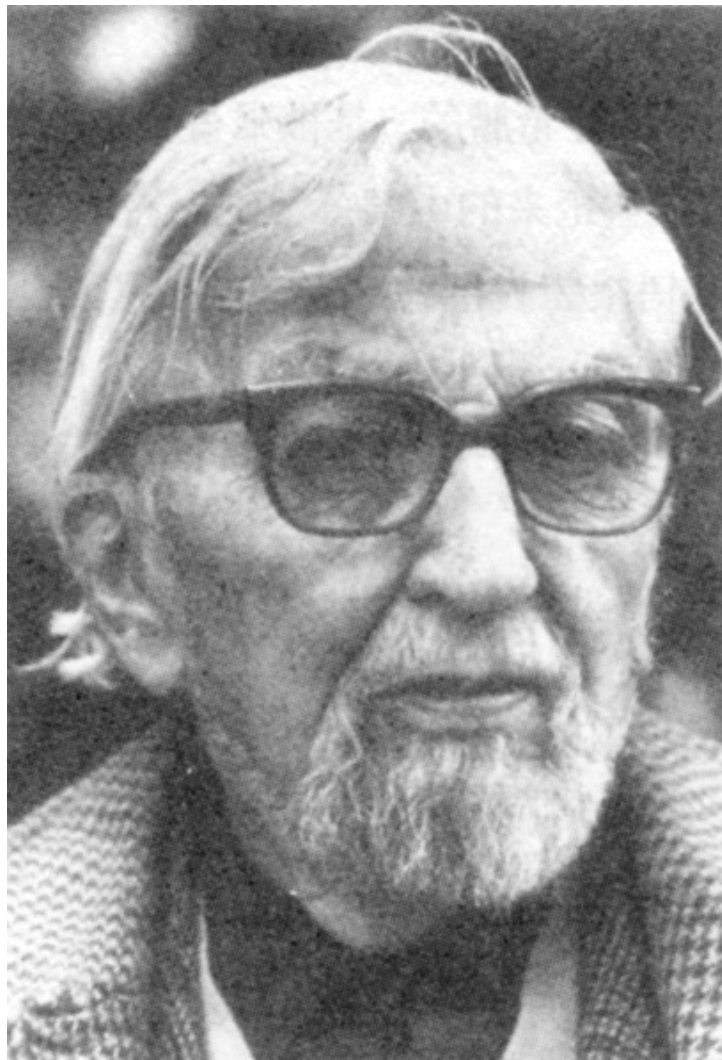
¹⁴ 吴冠中: 徐悲鸿是个“美盲”. 南方都市报 [У Гуаньчжун. Сюй Бэнхун «слепок к красоте» // Southern Metropolis Daily. URL: https://www.sohu.com/a/315066240_156344].

¹⁵ Картина была продана в Пекине на аукционе 2018 года за 862 500 юаней.

9. Жан Суверби.

1947.

Источник: art.china.cn

В рамках «европейского» периода обучения выявляется проблема детерминации дальнейшего жизненного и творческого пути мастера. По окончании трехлетней стажировки У Гуаньчжун встал перед выбором — остаться в Париже, пытаясь добиться известности в Европе, как многие иностранные художники, или вернуться в Китай. После напряженных раздумий он принял решение ехать на родину. В одном из сохранившихся писем художника 1949 года есть такие строки: «Остаться здесь дольше — пустая трата времени. <...> Мое сердце закрыто. <...> Я осознаю, что мне чуждо окружающее общество. <...> Я понял, что мне хочется вернуться. <...> Подлинное изучение искусства не в Европе, не в европейских мастерских, оно на родине, ... в глубине собственного сердца...» [Цит. по: 15]. Главным человеком, кто «сподвигнул его вернуться», сам У Гуаньчжун называл Ван Гога. Имеется в виду наставление художника в письме к младшему брату, которое стало «духов-

ным стимулом» для китайского мастера. «Ты можешь говорить о том, что в Париже тоже можно раскрыться и обрести плоды. Но ты — “пшеница”, и твоё место там, где она растёт. Только посадив росток в родную почву, можно ожидать плода» [там же]. Так, осознание миссии в искусстве — внести свою лепту в развитие китайской живописи — определило непростое решение У Гуаньчжуна вернуться на родину в 1950 году.

Выводы

Подведем некоторые итоги. Как показало исследование, период обучения У Гуаньчжуна в Академии искусств Ханчжоу и Парижа является определяющим для жизненной стратегии китайского мастера. Данный этап можно обозначить как «пассионарную фазу» (термин Г.Г. Сильницкого) биографии художника, для которого обретение профессии превратилось в осознание дела всей своей жизни. Академия Ханчжоу стала для У Гуаньчжуна настоящей *alma mater*, «колыбелью» его художественной стратегии, заложив прочный фундамент для дальнейшего творческого развития и формирования уникального живописного стиля и идей, ярко реализованных им в творчестве начиная со второй половины 1970-х годов.

Эстетико-философские взгляды Пань Тяньшоу и Линь Фэнмяня оказали огромное влияние на мировоззрение У Гуаньчжуна, выступили основой его стилиевой платформы. Стажировка в Европе стала «настроечной» профессиональной базой китайского мастера, в рамках которой произошло накопление визуального, теоретического и практического опыта познания западного искусства. В частности, художественную теорию Ж. Суверби, почерпнутую в мастерской французского профессора, У Гуаньчжун впоследствии продолжит в собственных эстетико-теоретических воззрениях на живопись, синтезировавших ключевые тенденции эпохи¹⁶.

Художественная концепция У Гуаньчжуна, унаследовавшая дух китайской живописи и модернистскую лексику Запада, являет собой уникальный синкретизм фигуративного и абстрактного — «моста между Востоком и Западом»¹⁷ (выражение У Гуаньчжуна), представляющий собой объединение образов и техники традиционной китайской живописи кистью и тушью, ее монохромного принципа с техникой масляной живописи и изобразительным «синтаксисом» абстракционизма (рис. 10). «Не китаец и не европеец», а «удав-Китай, проглотивший слона — западное искусство» — так

¹⁶ Имеется в виду его статья «Формальная красота в живописи» (绘画的形式美), опубликованная в журнале «Изобразительное искусство» (美术) в 1979 году.

¹⁷ Sullivan M. Wu Guanzhong obituary // The Guardian. July 7, 2010. Available from: <https://www.theguardian.com/artanddesign/2010/jul/07/wu-guanzhong-obituary> (accessed November 2, 2023).

У Гуаньчжун сформулировал свое место в живописи на стыке двух цивилизаций [22, с. 90].

В заключение еще раз подчеркнем, что история китайской живописи XX века — это «длинный свиток, полный ветров и бурь» [3, с. 159], переплетенный со спорами между Востоком и Западом, наследием прошлого и современностью, традицией и новаторством, глобальным и локальным, для широкой аудитории и для круга интеллектуалов.

И можно с уверенностью сказать, что У Гуаньчжун смог ответить на эти вопросы в своем художественном наследии, запечатлевшем полифоническое звучание времени. Наряду со своими выдающимися единомышленниками он выступил истинным флагманом эпохи. Его работы и жизнь, по меткому выражению Квок Киан Чоу, — «это окно в мультикультурализм XX века, как Востока, так и Запада»¹⁸.

10. У Гуаньчжун.

Великая стена.

1986.

Бумага, тушь.

179 x 95.

Музей изобразительных искусств Китая.

Источник: triptonkosti.ru

Список источников

1. Лю Тяньцюань. «Я надеюсь, что смогу взять на себя миссию создания нового китайского искусства»: личность и творчество художника Ни Идэ // ARTE. 2022. № 4. С. 103–110.
2. Kao Mayching. The Art of Wu Guanzhong // Farrer A. Wu Guanzhong: a twenty-century Chinese painter. London: British Museum Press, 1992. P. 24–37.
3. Liu Wenwen. Modernity through syncretism and eclecticism: Wu Guanzhong's artistic practice in the cultural and political environment of the PRC (1949–1989). PhD Art sci. thesis. Wellington, 2019. 189 p.

¹⁸ Fahmy M. China art master Wu Guanzhong returns art to the people // Reuters. April 24, 2009. Available from: <https://jp.reuters.com/article/us-guanzhong/china-art-master-wu-guanzhong-returns-art-to-the-people-idUKTRE53N1G820090424> (accessed November 2, 2023).

4. 谭红梅. 吴冠中油画艺术研究. 南京艺术学院, 博士论文, 2015 [Тань Хунмэй. Исследование искусства масляной живописи У Гуаньчжуна : дис. PhD. Нанкин: Нанкинский институт искусств, 2015].
5. 水天中. 吴冠中和他的艺术. 美术. 2010年9期, 45–59页 [Шуй Тяньджун. У Гуаньчжун и его искусство // Искусство. 2010. № 9. С. 45–59].
6. 水天中. 吴冠中和他的艺术. 文艺研究, 2007年第3期, 132–136页 [Шуй Тяньджун. У Гуаньчжун и его творчество // Литература и искусствоведение. 2007. № 3. С. 132–136].
7. Му Кэ. Проблемы становления и развития станковой живописи в китайском искусстве XX века : дис. канд. искусствоведения. М., 2019. 149 с.
8. Цзян Дэсай. Развитие жанра пейзаж в китайской масляной живописи XX – начала XXI века : дис. канд. искусствоведения. СПб., 2017. 135 с.
9. Дин Тинтин. Реальный и поэтический мир У. Гуаньчжуна 1919–2010 — цзяннаньский безлюдный уголок // Бюллетень международного центра «Искусство и образование». 2021. № 1. С. 135–148.
10. Забулионите А.-К.И., Сяолинь У. Жанр пейзажа в европейской и китайской живописи: образ природы в предметном художественном образовании // Человек. Культура. Образование. 2018. № 3 (29). С. 6–18.
11. Ван Вэй. Полемика о судьбе живописи гохуа в Китае в конце XX века // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2012. № 1. С. 153–157.
12. Хань Бин. Авторский стиль в современной живописи Китая: культурологический анализ : автореф. дис. ... канд. культурологии. Чита, 2013. 25 с.
13. Неглинская М.А. Абстрактный экспрессионизм в живописи У Гуаньчжуна 1990-х гг. // Историческая психология и социология истории. 2021. Т. 14. № 2. С. 23–32. <https://doi.org/10.30884/ipsi/2021.02.02>.
14. Руцинская И.И. Институциональная биография советского художника: опыт сопоставительного изучения // Человек и культура. 2022. № 1. С. 15–31. <https://doi.org/10.25136/2409-8744.2022.1.37425>.
15. 吴冠中. 我负丹青: 吴冠中自传. 北京: 人民文学出版社, 2010 年 [У Гуаньчжун. Я должен рисовать: автобиография У Гуаньчжуна. Пекин: Издательство «Народная литература», 2010. 377 с.].
16. Лю Тяньцюань. Страницы творческой биографии Фу Лэя // Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока. 2023. № 2 (15). С. 108–117.
17. Лю Тяньцюань. «Я всегда иду своим путем...»: изгибы творческой судьбы живописца Пан Сюньцина (1906–1985) // ARTE: Электронный научно-исследовательский журнал Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского. 2022. № 2. С. 101–111.
18. 潘天寿. 中国绘画史. 北京: 团结出版社, 2011年 [Пань Тяньшоу. История китайской живописи. Пекин: United Press, 2011].
19. Wu Guanzhong. “Where is My Destiny?” // Wu Guanzhong, Wu Kuan Chung. Vision and Revision: Wu Guanzhong. Hong Kong: Urban Council of Hong Kong, 1995. P. 19–22.
20. Wu Guanzhong. Ten years of ink painting // Meishu (Arts). 1985. № 5. P. 4–6.
21. Li Chu-tsing. Wu Guanzhong’s biography and the theoretical foundations of his art // Wu Guanzhong: a contemporary Chinese artist / ed. Lucy Lim. San Francisco: The Chinese Culture Foundation of San Francisco, 1989. P. 24–37.
22. 吴冠中. 风筝不断线—创作笔记. 文艺研究, 1983年第3期第 89–90 页 [У Гуаньчжун. Нить воздушного змея не порвется // Изобразительное искусство. 1983. № 3. С. 89–90].

References

1. Lyu, Tyantsyuan (2022) ‘I hope i can take on the mission of creating new Chinese art: personality and creativity of the painter Ni Ide’, *ARTE*, (4), pp. 103–110. (In Russ.)
2. Kao, Mayching (1992) ‘The Art of Wu Guanzhong’, in Farrer, A. *Wu Guanzhong: a twenty-century Chinese painter*. London: British Museum Press, pp. 24–37.
3. Liu, Wenwen (2019) *Modernity through syncretism and eclecticism: Wu Guanzhong’s artistic practice in the cultural and political environment of the PRC (1949–1989)*. PhD Art sci. thesis. Wellington.
4. Tán Hóngméi. Wúguānzhōng yóuhuà yìshù yánjiū. Nánjīng yìshù xuéyuàn, bóshì lùnwén, 2015 [Tan, Hongmei (2015) *Research on Wu Guanzhong’s oil painting art*. PhD Art sci. thesis. Nanjing: Nanjing University of the Arts]. (In Chin.)
5. Shuǐ tiān zhōng. Wúguānzhōng hé tā de yìshù. Měishù. 2010 Nián 9 qī, 45–59 yè [Shui, Tianzhong (2010) ‘Wu Guanzhong and his art’, *Fine Arts*, (9), pp. 45–59]. (In Chin.)
6. Shuǐ Tiān Zhōng. Wúguānzhōng hé tā de yìshù. Wényì yánjiū, 2007 nián dì 3 qī, 132–136 yè [Shui, Tianzhong (2007) ‘Wu Guanzhong and his art’, *Literary and Art Research*, (3), pp. 132–136]. (In Chin.)

7. Mu, Ke (2018) *Problems of the formation and development of easel painting in Chinese art of the 20th century*. Cand. Art sci. thesis. Moscow. (In Russ.)
8. Jiang, Desai (2017) *Development of the landscape genre in Chinese oil painting of the 20th – early 21st centuries*. Cand. Art sci. thesis. Saint Petersburg. (In Russ.)
9. Ding, Tingting (2021) 'The real and poetic world of Wu Guanzhong (1919–2010) — Jiangnan unpopulated corner', *Bulletin of the International Centre of Art and Education*, (1), pp. 135–148. (In Russ.)
10. Zabulionite, A.-K. and Wu, Xiaolin (2018) 'The genre of landscape in European and Chinese painting: the image of nature in the subject art education', *Chelovek. Kul'tura. Obrazovaniye = Human. Culture. Education*, (3), pp. 6–18. (In Russ.)
11. Wang, Wei (2012) 'Controversy about the fate of Guohua painting in China at the end of the twentieth century', *Obshchestvo. Sreda. Razvitiye (Terra Humana)*, (1), pp. 153–157. (In Russ.)
12. Han, Bing (2013) *Author's style in modern Chinese painting: cultural analysis*. Cand. sci. (Cultural Studies) thesis. Abstr. Chita. (In Russ.)
13. Neglinskaya, M.A. (2021) 'Abstract Expressionism in the Drawings of Wu Guanzhong in the 1990s', *Istoricheskaya psihologiya i sociologia istorii = Historical Psychology & Sociology*, 14(2), pp. 23–32. doi:10.30884/ipsi/2021.02.02 (In Russ.)
14. Rutsinskaya, I.I. (2022) 'Institutional biography of the Soviet painter: experience of comparative study', *Chelovek i kul'tura = Man and Culture*, (1), pp. 15–31. doi:10.25136/2409-8744.2022.1.37425. (In Russ.)
15. Wú Guānzhōng. Wǒ fù dānqīng: Wúguānzhōng zìzhuàn. Běijīng: Rénmín wénxué chūbǎn shè, 2010 nián [Wu, Guanzhong (2010) *I owe painting: Wu guanzhong's autobiography*. Beijing: People's Literature Publishing House]. (In Chin.)
16. Liu, Tianquan (2023) 'Fu Lei's creative biography pages', *Izobrazitelnoe iskusstvo Urala, Sibiri i Dalnego Vostoka = Fine art of the Urals, Siberia and the Far East*, 2(15), pp. 108–117. (In Russ.)
17. Lyu, Tyantsyuan (2022) 'I always go my own way...: the twists of the creative fate of the painter Pan Suncine (1906–1985)', *ARTE*, (2), pp. 101–111. (In Russ.)
18. Pān Tiānshòu. Zhōngguó huìhuà shǐ. Běijīng: Tuánjié chūbǎn shè, 2011 nián [Pan, Tianshou (2011) *History of Chinese Painting*. Beijing: United Press]. (In Chin.)
19. Wu, Guanzhong (1995) 'Where is My Destiny?', in Wu, Guanzhong and Wu, Kuan Chung. *Vision and Revision: Wu Guanzhong*. Hong Kong: Urban Council of Hong Kong, 1995, pp. 19–22.
20. Wu, Guanzhong (1985) 'Ten years of ink painting', *Meishu (Arts)*, (5), pp. 4–6.
21. Li, Chu-tsing (1989) 'Wu Guanzhong's biography and the theoretical foundations of his art', in Lim, L. (ed.) *Wu Guanzhong: a contemporary Chinese artist*. San Francisco: The Chinese Culture Foundation of San Francisco, pp. 24–37.
22. Wú Guānzhōng. Fēngzhēng bùduàn xiàn—chuàngzuò bǐjì. Wényì yánjiū, 1983 nián dì 3 qī dì 89–90 yè [Wu, Guanzhong (1983) 'Unbroken string of the kite', *Literary and Art Research*, (3), pp. 89–90]. (In Chin.)

Информация об авторе

Лю Тяньцюань, аспирант, Центральная академия изобразительных искусств (CAFA), Пекин, Китайская Народная Республика, andrelyu@icloud.com.

Information about the author

Liu Tianquan, post-graduate student, Central Academy of Fine Arts (CAFA), Beijing, China, andrelyu@icloud.com.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The author declares that there is no conflict of interest.

Статья поступила в редакцию 21.11.2023; одобрена после рецензирования 06.12.2023; принята к публикации 08.12.2023.

The article was received by the editorial board on 21 November 2023; approved after reviewing on 06 December 2023; accepted for publication on 08 December 2023.