

УДК 371.315.6+7.011.4

DOI:10.24411/2658-3437-2019-11003

Цзинь Лихуа, аспирант. СПб ГАИЖСА им. И. Е. Репина при Российской Академии Художеств, Россия, Санкт-Петербург, Университетская наб., 17. 199034. aliha163@mail.ru

Jin, Lihua, PhD student. Saint Petersburg Repin State Academic Institute of painting, sculpture and architecture of Russian Academy of Arts, Universitetskaya nab., 17, 199034 Saint Petersburg, Russian Federation. aliha163@mail.ru

МАСТЕР-КЛАСС ПРОФЕССОРА А. К. БЫСТРОВА 1997 ГОДА В ШЭНЬЯНЕ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ КИТАЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

PROFESSOR A. K. BYSTROV'S MASTER CLASS IN SHENYANG (1997) AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF CHINESE ART

Аннотация. В статье рассмотрен мастер-класс А. К. Быстрова 1997 года в Шэньяне, в котором приняли участие молодые педагоги из китайских художественных вузов. Фактически участвовало 70 молодых художников, кроме педагогов, присутствовали молодые художники из различных регионов Китая. Проведен краткий анализ профессионального пути ряда китайских художников, участвовавших в мастер-классе, который показывает, каких успехов в художественно-педагогической деятельности они смогли добиться, заняв достойное место в культурной жизни Китая. Важно отметить, что они работают в разных регионах страны, распространяют свое знание реалистического искусства среди своих студентов и зрителей. Выявлено значение мастер-класса А. К. Быстрова для совершенствования учебного процесса и изучено отношение китайских художников к эстетике академического рисунка и масляной живописи. Рассмотрено творчество китайских выпускников Института им. И. Е. Репина (Ван Тенью, Сунь Тао, Ван Цзяньфэн) и их учебные рисунки, сделано сравнение их дипломных работ с произведениями их руководителя А. К. Быстрова. Определена важность роли мастер-классов российских академических художников для Китая и их влияние на китайское художественное образование и изобразительное искусство в конце XX в.

Ключевые слова: мастер-класс; Шэньян; изобразительное искусство в Китае; XX в.; А.К. Быстров; академическая школа.

Abstract. The author investigated the master class by A. K. Bystrov in Shenyang (1997). 70 young artists from various regions of China, including young teachers from Chinese art universities, attended this master class. The researcher provided a brief analysis of the professional way of some of these artists which showed how much progress they made in artistic and educational activities, having taken a worthy place in China's cultural life. The author noted that they work in different regions of the country, spreading their knowledge of realistic art among their students and viewers. The researcher revealed the importance of the master class by A. K. Bystrov for improving the educational process and the attitude of Chinese artists to the aesthetics of academic drawing and oil painting. The author examined the art of Chinese graduates of Repin Art Institute (Wang Tieniu, Sun Tao, Wang Jianfeng), especially their study drawings, and compared their diploma projects with their supervisor A. K. Bystrov's work. The author concluded that master classes by Russian academic artists were very important for China and had special influence on Chinese art education and visual arts in the end of the 20th century.

Keywords: master class; Shenyang; art in China; the 20th century; A. K. Bystrov; academic school.

В честь 60-летия основания Академии художеств имени Лу Синя в 1997 г. была проведена «Выставка выдающихся студенческих произведений Академии художеств им. Лу Синя и Института им. И. Е. Репина» в Шэньяне. Ректор Института им. И. Е. Репина О. А. Еремеев и декан факультета живописи В. С. Песиков присутствовали на ее открытии. В рамках состоявшейся выставки молодой художник Александр Кирович Быстров (ныне руководитель

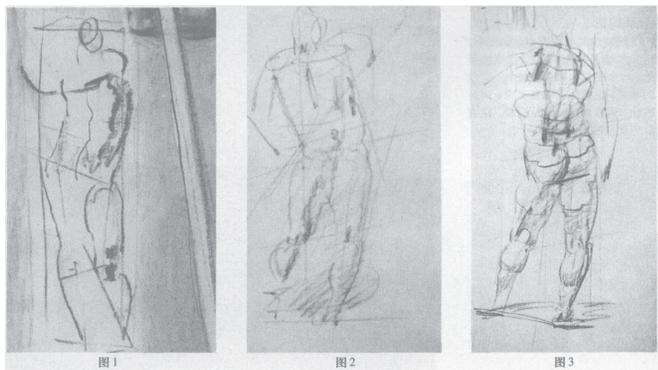
Илл. 1. А. К. Быстров. Битва Александра Невского. Дипломная работа. 1985. Холст, масло. Фонд Академии художеств, Санкт-Петербург

Илл. 2. Чэнь Цзуньсань «Запись обучения рисунку группы А. К. Быстрова»

персональной мастерской, академик РАХ, профессор, народный художник РФ) проводил мастер-класс в Академии художеств им. Лу Синя. А. К. Быстров к этому времени был уже достаточно известен в России своими монументальными мозаичными и станковыми произведениями, среди которых наиболее известна мозаика для станции метрополитена «Площадь Александра Невского» (1985) (Илл.1), выполненная им еще во время пребывания в Творческой мастерской Академии художеств.

В мастер-классе А. К. Быстрова приняли участие молодые педагоги из китайских художественных вузов. В январе 1998 г. профессор Академии художеств им. Лу Синя Чэнь Цзуньсань — выпускник факультета графики Института им. И. Е. Репина 1959 г. — опубликовал статью «Запись обучения рисунку группы А. К. Быстрова» в научной газете Академии художеств им. Лу Синя «Художественный мир — Мэйюань», в которой очень подробно рассказал о проведении мастер-класса (Илл.2-4). Он писал: «По плану собрались принимать в группу мастер-класса 35 учеников, а фактически участвовало 70 молодых художников, кроме педагогов, присутствовали молодые художники из различных регионов Китая. Многие из них учились у китайских выпускников первого поколения института им. И. Е. Репина в 1950–1960-х гг., они хотели своими глазами видеть, как русский мастер пишет картину» [5, с. 72].

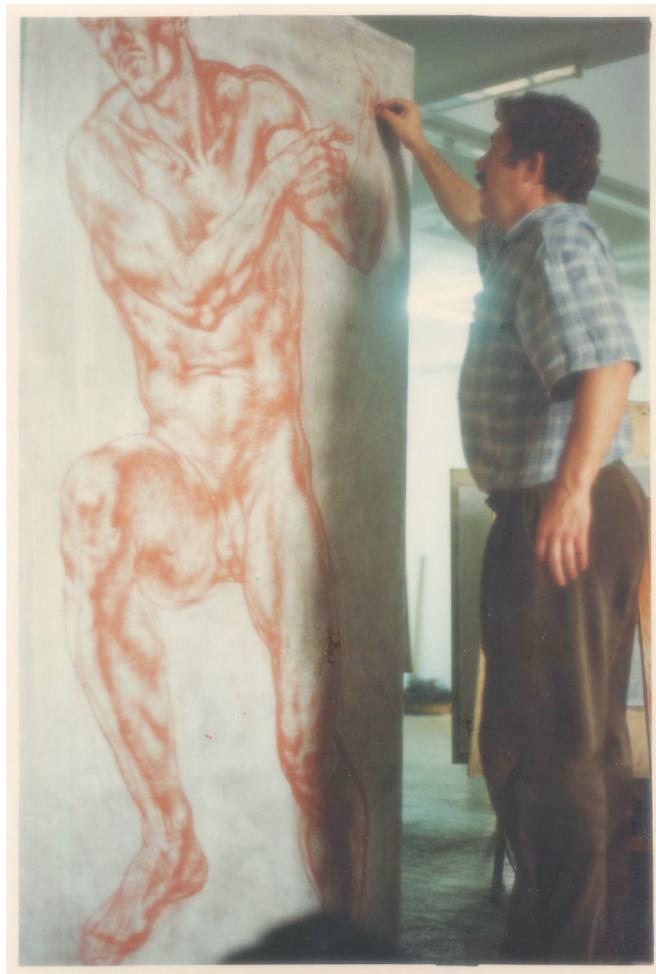
Илл. 3. Чэнь Цзуньсань «Запись обучения рисунку группы А. К. Быстрова»

Обучение проводилось в течение месяца: первые 20 дней были отведены рисунку (по 2 часа выполнения набросков и 6 часов рисунка каждый день), последние 10 дней — живопись. Всего учебный процесс длился 150 академических часов. Основные участники — педагоги художественного института, ведущие базовые курсы. В течение этого времени А. К. Быстров сосредоточился на решении самых существенных проблем академического рисунка, выбрав в качестве основной темы мужское тело. Каждый ученик выполнял четыре рисунка обнаженной натуры и десятки набросков, с разных точек зрения на фигуру в самых сложных ракурсах. Такая структура учебных занятий, когда процесс обучения рисунку и наброски проводятся «впережку», является компактной, ритмической, организует художников к участию в живом учебном процессе. Ученики поэтапно начинают работу над произведением: от простого к сложному, от низкого уровня до высокого, от пассивного восприятия до активного художественного действия. За каждой работой, каждым наброском стоит довольно длительный и глубокий процесс, включающий наблюдение за чувствами, рациональное знание и общее выражение. От учеников требуют делать выводы по аналогии, наблюдать, понимать и запоминать самые основные элементы эскиза: анатомию человеческого тела, использование света и тени в изображении, проявление ритма в конкретном нарисованном объекте, чтобы они получили более глубокое понимание и развитие рисунка [5, с. 73–75].

Илл. 4. Чэнь Цзуньсань «Запись обучения рисунку группы А. К. Быстрова»

А. К. Быстров также самостоятельно параллельно проходил вместе с учениками и показывал обучающимся все описанные этапы, состоящие из зарисовок на каждом уровне создания эскиза, чтобы уточнить цель обучения и вести учеников по задуманной траектории рисования. Его показательные эскизы помогли проявить индивидуальность каждого художника, учесть его эстетические предпочтения, а также решить проблемы, возникающие у учеников в процессе рисования. Такое внимательное отношение к ученикам можно назвать главной чертой метода обучения А. К. Быстрова. Его мнение, взгляд на творчество и идеи рисунка от начала до конца проникают во все процессы обучения, дополняют его образовательный метод [4, с. 11–13].

Илл. 5. Фото. Рисунок А. К. Быстрова. 1997. Бумага, карандаш. Коллекция Академии художеств им. Лу Синя, Шэньян

А. К. Быстров подчеркивает, что «в обучении надо активно и творчески создать тему, точно передать позу модели. Каждая работа должна иметь разную тему, отличающуюся от предыдущих. Натура, как материал обучения, иногда играет более важную роль в обучении, чем учитель» [4, с. 11]. Также мастер считает, что «тело более ясно проявляет свои особенности при изображении контрастного сочетания света и тени. Рисунок должен показывать объемную форму, а не простое пленэрное рисование, поэтому свет представляет собой необходимое, важное условие среди средств обучения рисунку» [4, с. 11]. Художник убежден, что «нельзя рисовать живое тело в геометрической форме. Человек живой, движущийся. Надо рисовать его на основе чувства и наблюдения. Знание и проявление техник искусства не совсем одинаковые у всех. Проявление является результатом обобщения. Надо обобщать знание и чувство. Если рисовать тело просто под углом геометрической формы, это легко приводит к застыванию» [4, с. 12]. Рисунок, по мнению мастера, должен максимально стремиться к совершенству. Обучение базовому рисунку должно научить мастерству. При этом важно понимать, что незрелые учителя путают мастерство с искусством. А. К. Быстров также делится своими наблюдениями о том, что проявление сво-

Илл. 6. Фото. Мастер-класс в Шэньяне. 1997

его отношения, своей индивидуальности — самая сложная задача искусства, и в этом ценность художника: показать отношение к реальности, передать визуально чувственные переживания с помощью конкретных форм, колорита и техники. «Мастерство рисунка очень конкретно, оно нуждается в освоении и практике. Покрасить фон для бумаги, выбрать и использовать материалы для рисования, проводить и организовывать линии, управлять изменением градации цветов, формировать объем и пространство с использованием света и тени, очерчивать границы света и тени, использовать рефлексы, решать линию контура, правильно расставлять акценты между целым и частным и т. д. — все эти средства и методы могут усилить общую экспрессивность рисунка, поэтому относятся к категории мастерства и навыков рисунка», — говорит художник об особенностях творческого процесса [4, с. 13].

В последний день курса рисунка А. К. Быстров проводил показательное обучение: он за 4 часа сделал рисунок мужской натуры, размер рисунка составляет 250 см на 120 см (Илл.5). Ученики своими глазами увидели, как русский художник пишет картину, демонстрируя аудитории свое мастерство и навыки. За прошедший месяц, кроме преподавания, он сделал более 300 набросков, 5 рисунков человеческого тела, 2 живописные работы и 2 портрета. После прошедшего мастер-класса ученик Чжу Гуаньюй сказал, что «мастер-класс А. Быстрова принес немалую пользу для моего будущего творчества»¹ (Илл.6).

Будущие художники, преподаватели китайских университетов, академий художеств — так выглядит аудитория, присутствовавшая на мастер-классах А. К. Быстрова (Илл.7). Среди слушателей выделяются 5 будущих профессоров (Академия художеств им. Лу Синя — Чи Хеньфэй, Ван Теню; Тяньцзиньская академия художеств — Чжао Сяньсин; Сычуаньская академия художеств — Чэнь Шучжун; Вэнчжоуский университет — Чжу Гуаньюй), чье влияние в академических кругах способствовало дальнейшему распространению и внедрению принципов масляной живописи в учебный процесс в художественных вузах Китая.

Илл. 7. Фото. Слева направо: У Юньхуа, Чэнь Цзуньсань, А. К. Быстров, Чжу Гуаньюй. 1997

Далее мы рассмотрим творческий путь выпускников «группы Быстрова», позволяющий понять их роль и значение в художественной культуре Китая:

1. **Ван Теню** (1950 г.р.) в Харбине, выпускник Института им. И. Е. Репина (1998). После окончания учебы в мастер-

ской А. А. Мыльникова он начал заниматься исторической монументальной живописью и добился выдающихся результатов в этой области. Например, картина «Красная армия пересекает реку Хуан Хэ» (2005) хранится в Китайском народном мемориальном музее анти-японской войны, «Шанганьлинская операция 1952 года» (2007) (соавтор Ван Цзюньжуй) — в Военном историческом музее Нанькинского военного округа; «Прорыв из окружения Бэйдаина» (1999), «Мао Цзедун в Лоушаньгуане» (2013) (Илл.8), «Минский анти-японский герой Ци Цзигуан» (2014) и «Китайско-японская война Цзяу» (2014) (соавтор Янь Ян) — в Центральном научно-исследовательском кабинете истории Компартии, «Дацинское нефтяное сражение» (2007) — в Дацинском нефтепромышленном мемориальном музее. Ван Теню долгое время преподавал, воспитал много молодых китайских художников, особенно в последние десять лет. В 2007 г. Ван Теню стал профессором Художественного института при университете Цинхуа [3, с. 587–592].

Илл. 8. Ван Теню. Мао Цзэдун в Лоушаньгуане. 2013. Холст, масло. Центральный научно-исследовательский кабинет истории партии, Пекин

2. **Дин Ичэн** (1960 г.р.) в Шэньяне, выпускник Академии художеств им. Лу Синя (1984). Сейчас — свободный художник.
3. **Чжао Сяньсин** (1964 г.р.) в Ляонине — член Китайского Союза художников, профессор, проректор Института образительного искусства при Тяньцзиньской академии художеств. Он окончил художественный институт при педагогическом университете в 1987 г. и магистратуру Китайской центральной академии художеств в 1994 г.
4. **Чжу Гуаньюй** (1968 г.р.) в Вэньчжоу — профессор, декан Художественного института при университете г. Вэнчжоу. В 1991 г. он окончил Институт искусств при Чжэцзянском политехническом университете, в 2002 г. — магистратуру Китайской академии художеств. Кроме педагогической работы, он много занимался творчеством: за серию работ «Башня» художник получил премию на Чжэцзянской художественной выставке 2009 г.
5. **Чи Хеньфэй** (1945 г.р.) — художник-педагог, член Китайского Союза художников, профессор Академии художеств им. Лу Синя. В 1985–1987 гг. училась на третьем творческом курсе Центральной академии художеств Китая. С 1976 по 2000 гг. она преподавала в Академии художеств им. Лу Синя, во время работы в 1997 г. она занималась в группе А. К. Быстрова, после курса написала статью «Записи обучения рисунку — группа А. К. Быстрова», которая была опубликована в журнале «Наблюдение художества» (1997). Она достигла больших результатов в технике пастели, открыла творческой курс пастели в Педагогическом университете в г. Шэньяне. Её работа «Балерины» (2004) получила золотую медаль на Ляонинской художественной выставке, попала в коллекцию Государственного художественного музея в Пекине.
6. **Чэнь Шучжун** (1960 г.р.) в Ляонине — член Китайского Союза художников, профессор Сычуаньской академии

художеств. В 1984 г. он окончил бакалавриат Академии художеств им. Лу Синя и магистратуру в 1998 г. Его серия работ «Травянистый делювий» заняла второе место на Десятой Всекитайской художественной выставке. Он принимал участие в мастер-классе А. К. Быстрова в 1997 г. Самостоятельное выполнение набросков, рисунков, классы живописи, общение с русским мастером и наблюдение за его работой, проявление индивидуального художественного стиля — все это основные итоги работы «группы Быстрова», которая познакомила китайских педагогов с творчеством преподавателя Института им. И. Е. Репина, повлияла на распространение методов русской реалистической живописи в КНР. В период преподавания, он опубликовал ряд статей: «О рисунке и преподавании рисунка» (2002), «О преподавании реалистического рисунка» (2003) и так далее.

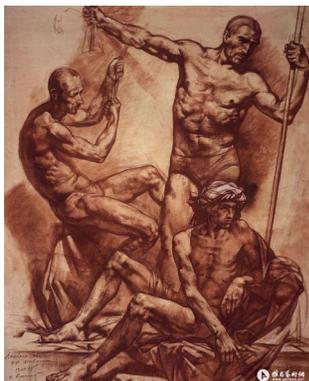
7. **У Юньхуа** (1944 г.р.) — член Китайского Союза художников, заместитель председателя Союза художников в Ляонине. Окончил Академию художеств им. Лу Синя в 1968 г., затем в 1985 г. был стажером Центральной академии художеств Китая. Многие его работы были показаны на Всекитайской выставке. Два раза он получил серебряную медаль, работа «Шахтеры» (1984) была отобрана Китайским художественным музеем, работа «Атака на крепость Хутоу» (2014) выставлялась в Москве в Третьяковской галерее, в октябре 2015 г. [4, с. 208–211].

Краткий анализ профессионального пути перечисленных художников показывает, каких успехов в художественно-педагогической деятельности они смогли добиться, заняв достойное место в культурной жизни Китая. Важно отметить, что они работают в разных регионах страны, распространяют свое знание реалистического искусства среди своих студентов и зрителей.

Проведение творческих мастер-классов профессоров Института им. И. Е. Репина в высших учебных заведениях КНР занимает важное место в культурном диалоге двух стран. Это возможность для многих китайских художников увидеть и освоить на практике методы российской живописной школы, приобрести новые навыки, не покидая страны. Среди мастер-классов российских художников большое значение имеет мастер-класс «группы А. К. Быстрова» в Шэньяне 1997 г. Мастер-класс А. К. Быстрова в Шэньяне стал одним из наиболее значимых и популярных в среде китайских художников, работающих в технике масляной живописи, и получил большой резонанс.

Кроме мастер-класса А. К. Быстров, как молодой педагог мастерской А. А. Мыльникова, преподавал рисунок в Институте им. И. Е. Репина. Работая в мастерской А. А. Мыльникова, он выпустил много китайских студентов, таких как Сунь Тао, Ван Теню, Ван Цзяньфэн и другие. В 1990-е гг. Сунь Тао и Ван Теню были его студентами.

В учебном рисунке Сунь Тао «Три фигуры» (Илл.9), выполненном на пятом курсе под руководством А. К. Быстрова в 1995 г., заметны характерные черты школы Мыльникова, а именно: четкое построение композиции по академическим законам и внимание к светотени. Поставив перед собой сложную задачу решения многофигурной композиции, Сунь Тао тщательно выстраивал положение фигур, делал неглубоким пространство, чтобы ярче раскрыть композицию на плоскости, менял и переписывал фраг-

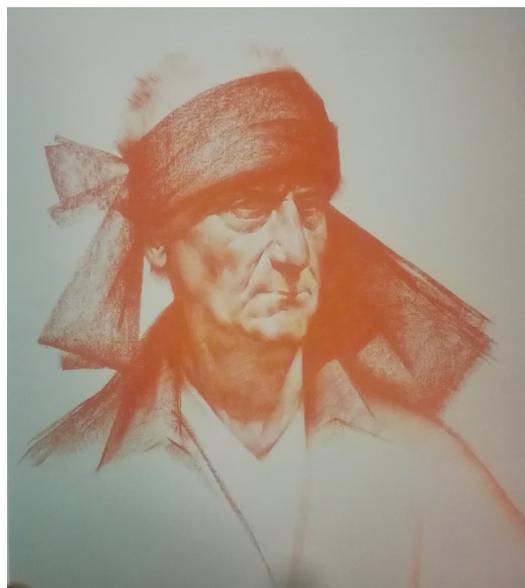
Илл. 9. Сунь Тао. Три фигуры. 1995. Бумага, сепия. Фонд Академии художеств, Санкт-Петербург

Илл. 10. Сунь Тао. Битва Цы-пи нач. III в. н.э. Дипломная работа. 1996. Холст, масло. Фонд Академии Художеств, Санкт-Петербург.

менты композиции, придавая работе ритм и напряжение. В результате первоначально кажущееся статичным изображение постепенно «оживало» на холсте, делалось более динамичным. Если проанализировать дипломную работу Сунь Тао, то можно понять, насколько творчество А. К. Быстрова повлияло на него. Сунь Тао создал картину «Битва Цы-пи нач. III в. н.э.» (Илл.10-1-2), в которой он опирается на композиционную схему работы «Битва Александра Невского» А. К. Быстрова. И хотя в произведениях представлены различные истории, Сунь Тао использовал похожий сюжет, получив близкий эффект. Петербургская академическая школа очень много дала китайскому художнику.

После возвращения в Китай Сунь Тао стал работать преподавателем на факультете монументальной живописи Центральной академии художеств Китая в Пекине. Как художник-педагог Сунь Тао подготовил к изданию следующие свои книги: «Материалы и техника русского рисунка» (Цзянсийское художественное издательство, 2000); «Технология и материалы мозаики» (Хэйлунцзянское художественное издательство, 2003); «Анатомия человеческого тела: Учебное пособие по основным предметам Центральной академии художеств» (Пекинское народное художественное издательство, 2005), а спустя годы стал профессором и возглавил мастерскую монументальной живописи, передавая свои ученикам опыт, полученный в мастерской А. А. Мыльникова.

Илл. 11. Ван Цзяньфэн. Портрет мужчины. 5 курс. 2007. Бумага, сепия. Фонд Академии художеств, Санкт-Петербург.

Илл. 12. Ван Цзяньфэн. Междоусобица. Дипломная работа. 2009. Холст, масло. Фонд Академии художеств, Санкт-Петербург.

Еще один китайский художник — Ван Цзяньфэн — обучался в мастерской А. А. Мыльникова с 2005 г. и окончил ее в 2009 г. Его руководителем фактически был А. К. Быстров. Работа Ван Цзяньфэна «Портрет мужчины» (Илл.11) воспроизведена в книге «Рисунок школы Александра Быстрова» (Санкт-Петербург, 2010), которую он

Илл. 13. Фото перед работой А. К. Быстрова в художественном центре Цюань Шаньши г. Ханчжоу. 2018. Коллекция Цюань Шаньши, Ханчжоу

Илл. 14. А. К. Быстров. Осенний букет цветов. 2001. Холст, масло. Коллекция Ша Айдэ, Шанхай

Примечания:

¹ Интервью Цзинь Лихуа с Чжу Гуаньюй в г. Вэньчжоу, март 2015 г. Автору статьи удалось найти фотографии в частных архивах Чжу Гуаньюй, на которых запечатлен А. К. Быстров с учениками.

Список литературы:

1. Кутейникова Н. С. Первые вехи творчества // Художник. 1989 № 10. С. 5–6.
2. Цзинь Лихуа. Советские герои в творчестве китайских художников // Вестник Орловского государственного университета. 2015. № 6 (47). С. 208–211
3. Цзинь Лихуа. Творческий путь Ван Теню (Ван Теню и его историческая монументальная живопись) // Материалы международной научной конференции «Война, Беда, Мечта и Юность! Искусство и война. К 70-летию победы в Великой Отечественной войне». СПб ГАИЖСА им. И. Е. Репина / Ред. Г. Н. Чельгова. М.: ООО «БуксМарт», 2015. С. 587–592.
4. Чи Хеньфэй. Запись обучения рисунку в мастер-классе А. К. Быстрова // Наблюдение художества. 1997. № 9–11. С.11–13. Перевод с китайского 迟恨非/阿.贝斯特洛夫素描教学手记/1997年/美术大观/9.10.11期连载
5. Чэнь Цзуньсань. Запись обучения рисунку группы А. К. Быстрова // Научная газета академии художеств им. Лу Синя «Художественный мир — Мэйюань». 1998. № 1. С. 71–76. Перевод с китайского. 陈尊三/贝斯特洛夫素描教学及油画制作研究班纪实/美苑/1998年第01期
6. Юбилейный справочник выпускников Санкт-Петербургского государственного академического института имени И.Е. Репина Российской академии художеств. 1915–2005 / Авт.-сост. С. Б. Алексеева; науч. ред. Ю. Г. Бобров. СПб.: Петрополь, 2007. 85 с.

References:

- Alekseeva S. B.; Bobrov Iu. G. (ed.). *Iubileynyi spravochnik vpusknikov Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo akademicheskogo instituta imeni I. E. Repina Rossiiskoi akademii khudozhestv. 1915–2005 (The Anniversary Reference Book of Graduates of Saint Petersburg Repin State Academic Institute of Painting, Sculpture and Architecture of Russian Academy of Arts. 1915–2005)*. Saint Petersburg, Petropol Publ., 2007. 85 p. (in Russian)
- Chen Zunsan. Record Learning Pattern in A. K. Bystrov's Group. *Scientific Newspaper of the Academy of Arts Lu Xin "Art World-Mei Yuan"*, 1998, no. 1, pp.73–75. (in Chinese)
- Chi Henfei. Record of Learning of the Drawing in the Master-class by A. K. Bystrov. *Journal of the Observation of Art*, 1997, no. 9–11, pp.11–13. (in Chinese)
- Jin Lihua. Sovetskie eroi v tvorchestve kitaiskikh khudozhnikov (Soviet Heroes in the Works of Chinese Artists). *Vestnik Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta (Bulletin of Orel State University)*, 2015, no. 6(47), pp. 208–211. (in Russian)
- Jin Lihua. Tvorcheskii put' Van Tenu (Van Tenu i ego monumental'naia zhivopis') (The Creative Way of Wang Tieniu (Wang Tieniu and His Historical Monumental Painting)). *Materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii "Voyna, Beda, Mechta i Iunos't! Iskusstvo i voyna. K 70-letiiu pobedy v Velikoi Otechestvennoi voine" (Proceedings of the international scientific conference "War, Misfortune, Dream and Youth! Art and war. For the 70th Anniversary of Victory in the Great Patriotic War")*. Moscow, BuksMart LLC Publ., 2015, pp. 587–592. (in Russian)
- Kuteinikova N. S. Pervye vekhi tvorchestva (The First Milestones of Creativity). *Khudozhnik (The Artist)*, 1989, no. 10, pp. 5–6. (in Russian)