

Научная статья

УДК 655.3.066.11(096)(510)

doi: 10.17223/22220836/45/14

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КНИГ В КАРТИНКАХ «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ» И «ЛЕНИН В 1918 ГОДУ»

Ци Лю

*Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
Санкт-Петербург, 1244530909@qq.com*

Аннотация. В статье представлен анализ истории создания книг в картинках (ляньхуаньхуа) «Ленин в октябре» и «Ленин в 1918 году», которые созданы Гу Бинсином и другими китайскими художниками в период Культурной революции (1966–1976). Отмечается, что эти работы обладают высокой художественной и коллекционной ценностью и до сих пор считаются ценными экземплярами в коллекциях любителей книг в картинках, однако иллюстрации не лишены недостатков, которые связаны с тем, что свобода в выборе главной темы, стиля и даже личная свобода художников были сильно ограничены условиями, которые диктовала Культурная революция. Цель настоящей статьи – показать противоречивый процесс создания книг в картинках в период Культурной революции 1966–1976 гг. на примере книг «Ленин в октябре» и «Ленин в 1918 году». Для получения объективных результатов использовались историко-художественный и стилистический методы исследования.

Ключевые слова: книги в картинках (Ляньхуаньхуа), Культурная революция, контурный рисунок, трудовое воспитание

Для цитирования: Ци Лю. История создания книг в картинках «Ленин в октябре» и «Ленин в 1918 году» // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2022. № 45. С. 149–156. doi: 10.17223/22220836/45/14

Original article

HISTORY OF BUILDING PICTURE STORY BOOKS “LENIN IN OCTOBER” AND “LENIN IN 1918”

Liu Qi

*Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russian Federation,
1244530909@qq.com*

Abstract. In 1950, the People's Republic of China and the USSR signed the Treaty of Friendship, Alliance and Mutual Assistance. The development of the Chinese economy and the sphere of art has experienced the all-round influence of the USSR. The Chinese language was translated works on the revolutionary struggle of the Soviet people, as well as on the topic of production and construction. Many works began to be produced in the format of picture story books. This trend greatly contributed to the popularization and dissemination of Soviet literature and art in China.

Gu Bingxin is one of the talented artists of picture story books on Soviet revolutionary themes. Gu Bingxin is a key figure in the Lianhuanhua area. During his life he created more than one hundred books. Only in the fifties the artist created fifty picture story books.

Picture story books „Lenin in October” and „Lenin in 1918”, created by Gu Bingxin and other artists and based on the films of the same name, can be attributed to the best works on the theme of the Russian revolution. They combine not only the successfully used traditional Chinese shading techniques, but also the perspective laws, borrowed from Western European

painting, as well as the language features of the film text. The characters of the books are characterized by careful elaboration, a rich composition and an ideal density of lines. These works have high artistic value and are still considered valuable specimens in collections of book lovers in pictures.

In 1971 and 1972 The Shanghai Publishing House Renmin Meishu produced these two picture story books – “Lenin in October” and “Lenin in 1918” respectively. Three million copies of the first edition were quickly sold out. Both works fully reflected the expressiveness of the contour drawing. Bends of lines and strokes, obtained by pressing the tip of the brush with the subsequent easy removal of the brush by moving to the right, showed a change in the structure of the body and the direction of movements. The density, length, thickness and direction of the lines conveyed a sense of space. Drawing on the needs of the image, the artists used the near, middle, distant plan, horizontal angle of view, top view and other compositional techniques with different angles of view. This helped to reproduce on paper realistic scenes from life.

However, in general, the style of painting turned out to be too strict and neat, the illustrations were not enough fun. It was these shortcomings that showed that the freedom of artists in the style and form of painting, the choice of the main theme and even their personal freedom was severely limited by the conditions dictated by the Cultural Revolution and which made it difficult to create such rare masterpieces.

Keywords: picture story books (Lianhuanhua), Cultural revolution, contour drawing, labor education

For citation: Gorbunova S.V. Visual practices in the activities of Tomsk urban eco-communities. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universita. Kul'turologiya i iskusstvovedenie – Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History*. 2022;45:149-156. doi: 10.17223/22220836/45/14

В 1950 г. КНР и СССР подписали «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи». Развитие китайской экономики и сферы искусства испытало на себе всестороннее влияние СССР. На китайский язык были переведены произведения на тему революционной борьбы советского народа, а также на тему производства и строительства. Многие работы стали выпускаться в формате книг с картинками. Эта тенденция во многом способствовала популяризации и распространению советской литературы и искусства в Китае.

Гу Бинсинь является одним из талантливых художников и создателей книг в картинках на советскую революционную тематику. Гу Бинсинь – ключевая фигура в области лянхуаньхуа. За свою жизнь он создал более ста книг. Гу Бинсинь занимал должности профессора факультета традиционной китайской живописи Института изящных искусств при Шанхайском университете, члена правления Союза китайских художников, члена Президиума Шанхайского союза художников и члена Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства в Шанхае [1]. В конце восьмидесятых годов XX в. Гу Бинсинь был приглашен в Хантерский колледж Городского университета Нью-Йорка и в Копенгаген для преподавания и чтения лекций. В 2001 г. художник скончался по причине болезни в Шанхае [2. С. 13]. Его работы неоднократно выставлялись в Китае, Гонконге, Японии, Сингапуре и в других странах и регионах.

Гу Бинсинь родился в 1923 г. в бедной шанхайской семье. Он не окончил начальную школу, в семнадцать лет записался в кружок резьбы по дереву, где получил много знаний в области живописи. В 1949 г. издательство «Дачжун мэйшу» напечатало его первую книгу в картинках «Младший управляющий» [3. С. 29]. Художник много работал, постепенно завоевывая известность благодаря выходившим один за другим произведениям. Сюжеты его иллюстраций были выполнены в реалистическом стиле. В 1952 г. он начал работу в

творческой лаборатории искусств в только что основанном издательстве восточно-китайских изящных искусств «Хуадун жэньминь» (предшественник шанхайского издательства «Жэньминь мэйшу»). Только за пятидесятые годы художник создал пятьдесят книг в картинках.

Книги в картинках «Ленин в октябре» и «Ленин в 1918 году», созданные Гу Бинсином и другими художниками и основанные на одноименных фильмах, можно отнести к лучшим произведениям на тему русской революции (рис. 1). В них сочетаются не только удачно использованные традиционные китайские техники штриховки, но и заимствованные из западноевропейской живописи законы перспективы, а также языковые особенности кинотекста. Персонажи книг отличаются тщательностью проработки, богатой композицией и идеальной плотностью линий. В настоящее время эти работы обладают высокой художественной ценностью и считаются ценными экземплярами в коллекциях любителей книг в картинках.

Рис. 1. Гу Бинсинь и другие художники. Обложка книги в картинках «Ленин в октябре» «Ленин в 1918 году»

Fig. 1. Gubin xin and other artists. The cover of the book in pictures “Lenin in October” “Lenin in 1918”

В период Культурной революции (1966–1976) ощущалась острая нехватка произведений литературы и изобразительного искусства. Книги в картинках, ставшие инструментом идеологической пропаганды, также практически перестали выпускаться. В мае 1970 г. Революционный комитет в Шанхае созвал рабочее заседание по вопросам печати, на котором обсуждались пути улучшения существующего положения [4]. Вопрос о создании книг «Ленин в октябре» и «Ленин в 1918 году» был поставлен на повестку дня. Была создана небольшая творческая группа во главе с Гу Бинсином. Чжуан Хунъань на время позаимствовал сценарий фильма и был назначен ответственным за редакцию текста, который впоследствии отправили на проверку рабочей и военной агитбригадам. После завершения проверки начался этап создания иллюстраций.

Члены будущей творческой группы проходили трудовое перевоспитание в деревне, где жили в тростниковых сараях, спали на двухъярусных кроватях и каждый день должны были выполнять трудовую повинность и участвовать в политических мероприятиях. В течение этих нескольких лет деятели не брались за кисть. Получив творческое задание, художники высоко оценили эту полученную нелегким путем возможность и использовали все свободное время для творчества. По выходным, несмотря на снегопады, они преодоле-

вали расстояние в десять километров, чтобы добраться до уездного центра и изучить фильм «Ленин в октябре». Они параллельно смотрели и рисовали. Возвратившись глубокой ночью в свое жилье, они снова обсуждали проект [5. С. 211].

Каждый член группы Гу Бинсиня создавал свои черновые варианты иллюстраций на основе текста, после чего художники сравнивали различные варианты. С помощью голосования они определяли стиль живописи готовой работы. Гу Бинсинь советовал выбрать техники штриховки традиционной китайской живописи. Он считал, что в период движений за политическую культуру не следует рисковать, отдавая предпочтение западноевропейским формам живописи. Хотя в предыдущих работах на советскую тематику Гу Бинсинь всегда использовал западноевропейский тип контурных рисунков, и если выполнить работу в традиционном китайском стиле, то, возможно, будет шанс достичь неожиданного художественного эффекта. Таким образом можно привлечь еще больше китайских читателей.

Две указанные выше работы основаны на советских кинофильмах на революционную тему, где главные герои – вожди революции. Учитывая серьезность главной темы, следовало использовать стиль иллюстраций в виде древнекитайской гравюры, приемы контурного рисунка без просветов и художественный метод реализма, таким образом можно было создать более детальный образ персонажей, добавить серьезность и торжественность в стиль произведения и удачно воплотить образ великих революционных вождей. После обсуждения все члены творческой группы единогласно одобрили предложение Гу Бинсиня. Опираясь на особенности творческой работы каждого деятеля, Гу Бинсинь распределил обязанности и старался по возможности реализовать сильные стороны всех художников. Сам он взял на себя ответственность за создание образов В.И. Ленина, И.В. Сталина, Ф.Э. Дзержинского и других главных действующих лиц. Хань Хэпин и Ло Пань создавали образы других персонажей, а Хэ Цзинь и Ян Бинлянь были ответственны за фон.

После утверждения чернового варианта Гу Бинсинь накрыл поверхность полупрозрачной сюаньчэнской бумагой, острым карандашом сделал набросок главных действующих лиц и отправил в отдел пропаганды городского революционного комитета на согласование. Получив одобрение, художники начали работу над художественным оформлением с помощью кисти и чернил. На этом этапе самой трудной оказалась прорисовка контура головы В.И. Ленина в один прием. Казалось бы, всего лишь одно простое движение кисти, но на бумаге с помощью него нужно было отразить все изгибы черепной кости. Малейшие неточности при нанесении контура могли при визуальном контакте создать некомфортные ощущения. В этот штрих Гу Бинсинь вложил все свое умение, и на первом этапе создания карандашного рисунка, чтобы максимально быстро уловить все особенности персонажей и создавать живые образы Ленина и других героев, художник собрал и изучил большое количество текстов и фотографий, сделал черновые наброски В.И. Ленина и других основных действующих лиц, в результате чего достиг такого уровня, что мог на память точно передать мимику образа Ленина и свободно изобразить его в разных позах. В качестве примера можно привести «Портрет Ленина», описывающий сцену отправки вождя революции в ссылку в Сибирь

по приказу правительства царской России (рис. 2). Однажды один из рабочих, учившихся рисовать, попросил научить его писать образ Ленина, Гу Бинсинь сразу же воплотил на бумаге образ революционного вождя [6].

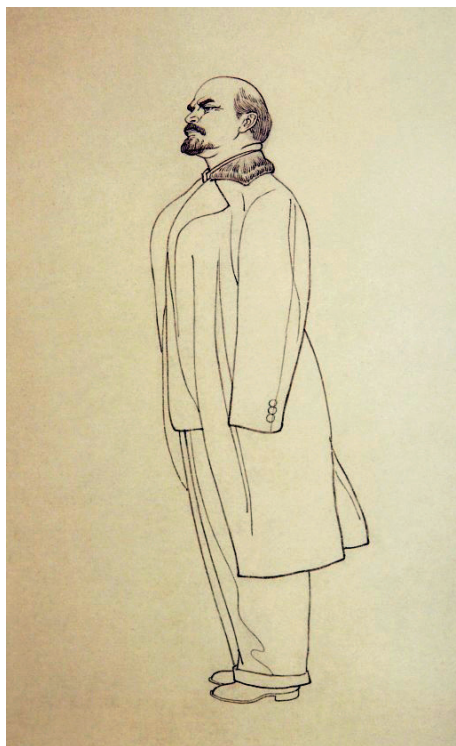

Рис.2. Гу Бинсинь. Портрет Ленина

Fig. 2. Gu Bingxin. Portrait of Lenin

Когда члены творческой группы занимались художественным оформлением чернового варианта, Гу Бинсинь заметил, что Хань Хэпин часто наносит штрихи с помощью приема традиционной китайской живописи гохуа «наклоненный кончик». По мнению Гу Бинсиня, политическая обстановка того времени определила серьезность их творческой работы, поэтому такая манера письма была не подходящей. Несмотря на выразительность данного приема, он не подходил для создания образа вождей революции, добавляя живописи утрированный эффект и делая ее чересчур вольной. Необходимо было внести корректировки. Был выбран прием «сцентрированный кончик», очень твердый и динамичный. Изменения толщины и ритма линий смогли лучше передать великий дух вождей, работы стали выглядеть более аккуратными, детально проработанными и приятными (рис. 3).

Во время работы над книгой «Ленин в 1918 году» творческая группа разделила все эскизы на семь частей в соответствии с сюжетом: В.И. Ленин и М. Горький, В.И. Ленин и зажиточный крестьянин, Ленин и Н.И. Бухарин, покушение на В.И. Ленина, В.И. Ленин болеет, В.И. Ленин и И.В. Сталин. Многие из них описывали детали беседы между героями в одном и том же месте и при одних и тех же обстоятельствах. Телодвижения героев не отличаются разнообразием, мало описаны крупные события. Чтобы избежать

композиционных повторов в каждой иллюстрации, члены творческой группы использовали языковые особенности кинотекста, рационально применяли смену точек зрения и даже крупный план без фона. Постепенно и планомерно шло развитие сценария, с самых разных сторон раскрывались образы вождей пролетарской революции (рис. 4).

Рис. 3. «Сцентрированный кончик» и «наклоненный кончик»

Fig. 3. “Centered tip” and “tilted tip”

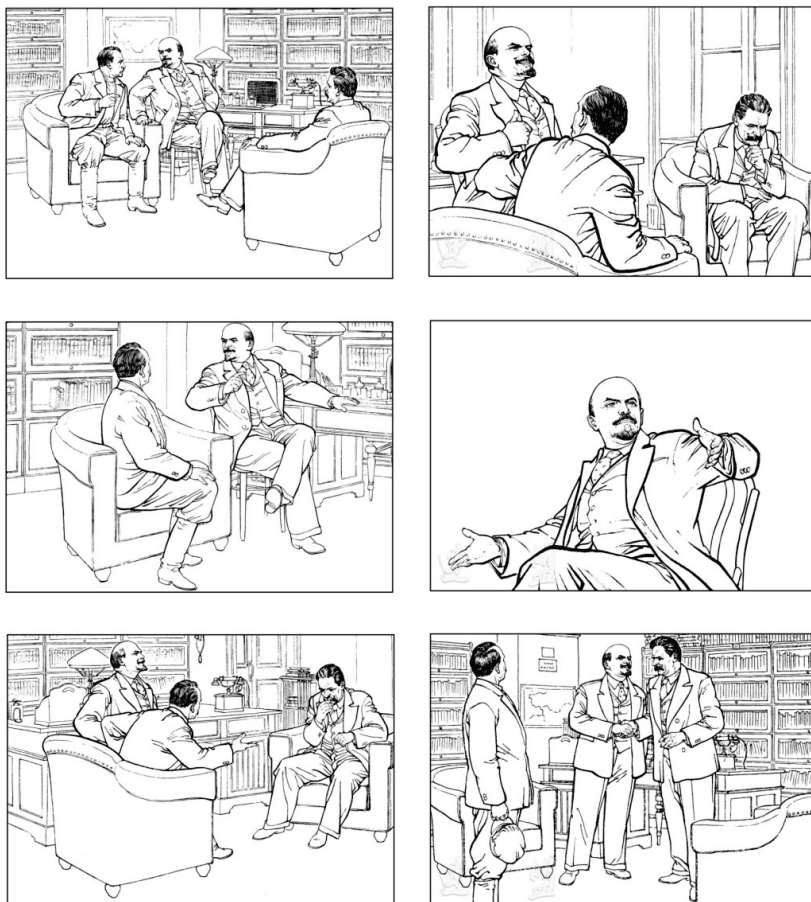

Рис. 4. Гу Бинсинь и другие художники. Иллюстрации из книги в картинках «Ленин в 1918 году»

Fig. 4. Gu Bingxin and other artists. Illustrations from the picture book “Lenin in 1918”

В 1971 и 1972 гг. шанхайское издательство «Жэньминь мэйшу» выпустило две эти книги в картинках – «Ленин в октябре» и «Ленин в 1918 году» соответственно. Три миллиона экземпляров первого издания очень быстро раскупили [7. С. 44]. Обе работы в полной мере отразили выразительность контурного рисунка. Изгибы линий и штрихи, получаемые с помощью нажима кончиком кисти с последующим легким снятием кисти движением вправо, показывали изменение структуры тела и направление движений. Плотность, длина, толщина и направление линий передавали ощущение пространства. Опираясь на потребности изображения, художники использовали ближний, средний, дальний план, горизонтальный угол зрения, вид сверху и другие композиционные приемы с разными углами зрения. Это помогло воспроизвести на бумаге реалистичные сцены из жизни.

Однако в общем стиль живописи получился чересчур строгим и аккуратным, иллюстрациям не хватало увлекательности. Именно эти недостатки свидетельствовали о том, что свобода художников в стиле и форме изображения, выборе главной темы и даже их личная свобода были сильно ограничены условиями, которые диктовала Культурная революция и которые делали нелегким создание таких редких шедевров. К настоящему моменту все члены творческой группы, за исключением донныне здравствующего редактора текста Чжуан Хунъяня, к величайшему сожалению, уже скончались.

Помимо упомянутых выше произведений, в 1949–1967 гг. было выпущено еще множество других книг в картинках, освещающих темы русской революции. Изначально этот вид литературы был определен в качестве инструмента для распространения информации, потом стал играть образовательную роль и использовался в качестве образовательного материала и инструмента для классовой борьбы, служил политике пролетариата и оберегал строительство нового режима. Произведения на революционную тематику заполнили рынок книг в картинках. Стало ли чтение такой литературы символом размышлений на тему «Нужна ли революция?», «Можно ли ее организовать?». Именно по этой причине данный вид литературы являлся основным культурным направлением в 50–60-е гг. XX в.

Однако с началом восьмидесятых годов революционные произведения постепенно стали сходить с исторической сцены. Причиной этого явления стал тот факт, что книги в картинках на революционную тему, в первую очередь, пробуждали не эстетическое удовольствие, а политические страсти, революционные настроения и дух самопожертвования. Книги в картинках сами по себе обладали внутренне присущей им эстетической характеристикой и рассматривались как сопутствующий предмет. Выбор китайских читателей в значительной мере испытывал на себе ограничения, устанавливаемые властью, и совершался пассивно, с оглядкой на большинство. Кроме того, практически все произведения на тему русской революции были оформлены контурными рисунками и выглядели довольно однообразно. Выбор в качестве образцовой художественной идеи творческого метода социалистического реализма также в определенной степени ограничил развитие этой тематики. Однако для творческого поиска художников этого времени профессиональное развитие их предшественников предоставило им богатый опыт и послужило примером для продвижения вперед в сфере создания книг в картинках после начала политики реформ и открытости.

Список источников

1. Гу Бинсинь. Автобиография. URL: <http://gubingxin.mylhh.com/views-life-174.html>. (дата обращения: 01.02.1993).
2. Гань Лиюэ. Пионеры, исследователи – Гу Биньсинь и искусство книги в картинках // Изобразительное искусство. 1980. № 9. С. 13–16+29+33.
3. Гу Бинсинь. Гу Бинсинь говорит о художественном творчестве. Шанхай: Жэньминь мэйшу, 2008. 169 с.
4. Чжао Ган. Отец книги в картинах «Разведка у переправы реки Янцзы» – Национальный художник Гу Бинсинь. URL: http://www.360doc.com/content/17/1129/08/8250148_708193968.shtml (дата обращения: 29.11.2017).
5. Май Лихун. Китайские книги в картинках. Гуанчжоу: Линнань, 2006. 397 с.
6. Гу Цыи. Творческий процесс моего отца. URL: <http://gubingxin.mylhh.com/views-blog-169.html> (дата обращения: 20.10.2002).
7. Линь Ян. Гу Пинсинь – пионер книг в картинах // Изобразительное искусство Китая. 2015. № 5. С. 44–49.

References

1. Gu Bingxin. (n.d.) *Avtobiografiya* [Autobiography]. [Online] Available from: <http://gubingxin.mylhh.com/views-life-174.html>. (Accessed: 1st February 1993)
2. Gan Liyue. (1980) Pionery, issledovateli – Gu Bin'sin' i iskusstvo knigi v kartinkakh [Pioneers, researchers – Gu Bingxin and the art of the book in pictures]. *Izobrazitel'noe iskusstvo*. 9. pp. 13–16.
3. Gu Bingxin. (2008) *Gu Binsin' govorit o khudozhestvennom tvorchestve* [Gu Bingxin speaks about artistic creativity]. Shanghai: Shanghai Renmin Meishu.
4. Zhao Gang. (n.d.) *Otets knigi v kartinakh "Razvedka u perepravy reki Yantszy"* – *Natsional'nyy khudozhnik Gu Binsin* [The father of the book in the pictures "Exploration at the Yangtze River Crossing" – National artist Gu Bingxin]. [Online] Available from: http://www.360doc.com/content/17/1129/08/8250148_708193968.shtml (Accessed: 29th November 2017).
5. Mai Lihong. (2006) *Kitayskie knigi v kartinkakh* [Chinese books in pictures]. Guangzhou: Lingnan.
6. Gu Ziyi. (n.d.) *Tvorcheskiy protsess moego ottsa* [My father's creative process]. [Online] Available from: <http://gubingxin.mylhh.com/views-blog-169.html> (Accessed: 20th October 2002).
7. Lin Yang. (2015) *Gu Pinsin' – pioner knig v kartinakh* [Gu Bingxin – pioneer of books in the paintings]. *Izobrazitel'noe iskusstvo Kitaya*. 5. pp. 44–49.

Сведения об авторе:

Лю Ци – аспирант кафедры художественного образования и декоративного искусства, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург). E-mail: 1244530909@qq.com

Information about the author:

Liu Qi – Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russian Federation., E-mail: 1244530909@qq.com

Статья поступила в редакцию 26.07.2019;
одобрена после рецензирования 27.07.2019; принята к публикации 25.02.2022.

The article was submitted 26.07.2019;
approved after reviewing 27.07.2019; accepted for publication 25.02.2022.