

Ли Минси

«Китайские» произведения петербургского художника Александра Кривоноса

Творческие горизонты современных художников в значительной мере расширяются благодаря межкультурному взаимодействию. В деятельности петербургского мастера Александра Сергеевича Кривоноса это взаимодействие воплотилось в развитии тем и мотивов, связанных с Китаем. Будучи представителем петербургской академической школы живописи, А. С. Кривонос открыт к диалогу с другими культурами – созданные им образы Китая дают почву для художественного осмысления действительности посредством живописи. В статье анализируется ряд работ художника, вдохновленных Китаем, делается вывод об их особой роли для раскрытия волнующих художника тем.

Ключевые слова: образы Китая в живописи; академическая школа живописи; художник Александр Кривонос; китайские мотивы; международные выставки; современное петербургское искусство

Ли Минси

Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина.
Аспирант кафедры русского искусства (научный руководитель
доктор искусствоведения профессор С. М. Грачева).
Россия, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 17.
E-mail: 375510241@qq.com
ORCID: 0009-0006-1076-8074

Li Mingxi

“Chinese” Works by St Petersburg Artist Alexander Krivonos

Intercultural interaction significantly expands the creative horizons of contemporary artists. Such interaction in the work of St Petersburg artist Alexander Krivonos is embodied in the themes and motifs of China. A. Krivonos is a representative of St Petersburg academic school of painting, so he is open to dialogue with other cultures, and images of China help him to understand reality through painting. The article analyzes those works of the artist that are inspired by interaction with China. A conclusion is made about their special role in revealing the themes that excite the artist.

Keywords: images of China in painting; academic school of painting; artist Alexander Krivonos; Chinese motifs; international exhibitions; contemporary St Petersburg art

Li Mingxi

St Petersburg Repin Academy of Fine Arts.
Post-graduate student of the Department of Russian Art (academic advisor
Doctor of Sciences in Art History Professor S. M. Gracheva).
Russia, 199034, St Petersburg, Universitetskaya nab., 17.
E-mail: 375510241@qq.com
ORCID: 0009-0006-1076-8074

На протяжении последних лет отмечается рост интереса ко взаимодействию творческих кругов России и Китая [2; 3; 6–8]. Это воплощается в реализации совместных выставочных проектов, образовательных обменов, творческих пленэрных встреч. Заметный вклад в развитие этих межкультурных отношений осуществляют художники – представители Санкт-Петербургской академической школы живописи [2]. В их творчестве появляются работы, вдохновленные впечатлениями от природы, культуры и жизни Китая. Данная тема остается недостаточно исследованной, поскольку взаимодействие двух культур представляет собой живой, актуальный процесс.

Образы Китая занимают значительное место в творчестве петербургского художника, выпускника и преподавателя Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина (ранее Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина) Александра Сергеевича Кривоноса (р. 1967). Анализ его работ представлен в трудах Н. С. Кутейниковой [4] и С. И. Грачевой [1].

На счету А. С. Кривоноса более пятидесяти групповых и персональных выставок в России и за рубежом, около пятнадцати из которых проходили в Китае. Начало продуктивного взаимодействия Кривоноса с творческой средой Китая было положено в 2000-х гг., практически сразу по окончании учебы в Институте имени И. Е. Репина. Первая персональная выставка художника в Китае прошла в 2002 г. в Цзинане. Возникшие тогда интерес и симпатия к Поднебесной впоследствии способствовали плодотворному творческому процессу. Несмотря на то, что с тех пор художник побывал в Китае не менее двадцати раз, он всё еще находит здесь вдохновение, подчеркнутое разницей культур. А. С. Кривонос посетил Цзинань, Пекин, Шанхай, Ханчжоу, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Циндао, Яньтай, Сычуань, также ему удалось побывать в китайских горных деревнях, в том числе в Лишуи.

Деятельность Кривоноса в Китае включает поездки на пленэр, чтение лекций, профессиональное преподавание (подготовительные курсы, курсы повышения квалификации), мастер-классы,

выставочные проекты, непосредственно творческую работу (монументальные росписи). Петербургского мастера отличает универсализм и постоянный поиск новых творческих решений. Стремление Кривоноса к творческому выражению в разных материалах и техниках отметила в 2015 г. профессор Н. С. Кутейникова [4].

В каждой поездке формулируются соответствующие цели и задачи, которые определяет китайская сторона, и за время взаимодействия с творческой средой Китая А. С. Кривонос смог сделать наблюдения относительно разницы в подходах к художественному образованию в России и Китае: для китайских обучающихся, будь то студент или повышающий свою квалификацию художник, важен образец, пример, который непосредственно демонстрирует наставник. Это значительное различие педагог заметил во время проведения мастер-классов и подготовительных курсов в Китае. Преподавание в Санкт-Петербургской академии художеств строится в большей степени на демонстрации своего творческого метода и изложении общих требований академической школы, преподаватель больше рассказывает и объясняет, нежели показывает. Взаимодействие с аудиторией в Китае строилось так: мастер готовил постановку, рассказывал о подходах к созданию произведения и нюансах его выполнения, демонстрировал свой ход работы над постановкой, на который затем опирались учащиеся как на образец, и контролировал творческий процесс каждого ученика. Такой подход художник сравнивает с отношением ученика и учителя в практике шаолиньских монахов¹. «В России большую роль играет личное проявление ученика. В Китае, напротив, большое значение отводится примеру учителя и опыту повторения за ним. Это поиск своего пути через традицию, — описывает А. С. Кривонос отмеченную разницу между педагогическими подходами двух стран. — У нас индивидуальность приветствуется сразу, а в Китае повторение за образцом — ключевой момент обучения»¹. Этот формат для сжатого по времени мастер-класса и подготовительных курсов видится художнику удачным, продуктивным. Таким, например, был курс повышения квалификации для аспирантов, проведенный в Гуанчжоу в 2008 г. несмотря на сложные бытовые

условия в старом здании Гуанчжоуской академии изобразительного искусства. Курс длился две недели (с учетом недели, отведенной на подготовку). За это время Кривонос провел лекции и мастер-классы по классическим дисциплинам: рисунок, живопись, композиция.

Опыт преподавания академических дисциплин в Китае уникален. Процесс педагогического взаимодействия требует поиска нестандартных подходов для согласования разницы культур и выявляет необычные точки пересечения. Среди сложностей взаимопонимания культур А. С. Кривонос называет разницу в выстраивании модели проецирования внешнего мира – в использовании линейной (итальянской) перспективы на Западе и параллельной перспективы на Востоке, при том что присутствует много общего в применяемых художественных законах, способе организации пятна, пространства листа, ритма. В то же время Кривоносу импонирует стилистический синтез, который характерен для китайской культуры, что было им отмечено после посещения выставки китайской живописи в Шэньчжэне в 2024 г. Соединение дает вдохновляющий для художника результат. «В Шэньчжэне на выставке китайских художников я был потрясен: огромные полотна, очень насыщенные, очень сложно композиционно выстроенные. Мне это было по душе»¹.

Образы Китая в работах Кривоноса представлены пейзажами, портретами и станковой композицией. Обычно внимание художников в Китае привлечено главным образом к пейзажу, что объясняется чарующим своеобразием китайской природы [5] вкуче с трепетным отношением петербургского академизма к жанру пейзажа как таковому. Не обходя этот жанр стороной, А. С. Кривонос трактует мотивы Китая предельно разнообразно, используя их для развития сюжета, передачи интересной стороны жизни другой культуры, при этом его работы понятны как европейскому, так и китайскому зрителю. Сюжеты для своих произведений художник находит в сценах обыденной жизни, он считает, что сюжеты не обязательно должны быть многословны. Более того, важным творческим принципом А. С. Кривоноса является сосуществование разных точек зрения и разных трактовок. В этом и есть, по его мнению, ценность творчества¹.

Глаз художника приучен подмечать сюжеты и сцены, которые в дальнейшем получают серьезную проработку уже при работе в мастерской. К некоторым сюжетам художник обращается повторно, слегка обновляя прежние впечатления. Ему важно непосредственное знакомство с бытом, повседневной жизнью, переживание событий, ведь лишь погружение в другую культуру позволяет ее понять и выстраивать творческий диалог.

Одним из главных формообразующих приемов А. С. Кривоноса является язык метафоры, который он использует и в произведениях на китайские темы. Иносказательность расширяет возможности интерпретации идеи, которую вкладывает художник в свое полотно. В сюжетных картинах Кривоноса прослеживаются четкие ассоциации с китайской жизнью, но в целом они позволяют художнику размышлять на внекультурные темы, такие как поиск счастья, ход времени, непостоянство красоты. «Картина интересна тогда, когда дает возможность нескольким разным прочтениям. Каждый увидит свое. И каждый будет прав», – говорит мастер¹. В работе «Дождь» (ил. 1) изображена молодая девушка в национальном костюме народности мяо. В ее руках свежесрезанный цветок лотоса, а в корзинке рядом – его отцветшие коробочки. Это противопоставление наводит на размышления, что человеческая красота, как и жизнь в целом, конечна, но мгновение этой красоты достойно созерцания.

Говоря о вдохновении Китаем, художник подчеркивает, что именно позиция иностранца усиливает видение необычного в другой культуре. Поэтому он придает особое внимание конкретным ситуациям, характерным именно для этой страны, и китайский зритель видит в картинах знакомые образы. Именно передача настоящей жизни Китая – важный мотивирующий фактор для художника, как и личный опыт, и наблюдения в поездках.

Сюжет работы «Ловцы счастья» (2018) (ил. 2) метафоричен. На автора произвело большое впечатление то, что он многократно видел танцующих и занимающихся спортом пожилых людей на улицах китайских городов, его впечатлила их активность, подвижность. В «Ловцах счастья» художник изображает небогато одетых

стариков, которые с молодецкой удалью и азартом пытаются достать воздушного змея, застрявшего в сухих ветвях дерева. Казалось бы, это вполне жизнеподобный, реалистичный мотив, который можно наблюдать в обычной жизни, но он превращается в символический образ. Воздушный змей, зацепившийся за ветви дерева, здесь служит метафорой счастья. Поэтому тянущиеся к нему руки и молодых, и старых людей символизируют простую истину – счастье необходимо всем. Несмотря на то, что человек уже прожил жизнь, он не отпускает идею поймать счастье, в этом показана удивительная природа человека, питающая надежду в любой момент жизни. А. С. Кривоносу в станковых работах важно обратиться к аллегории и через предметность показать возможность многообразной интерпретации жизни. Этот мотив оказался удачей художника, поэтому он повторил его в 2024 г.

Особой степенью обобщения отличается картина «Продавец цветов» (ил. 3). Она основана на увиденном в жизни сюжете, но мастер наделяет происходящее символическим смыслом. Образность картины строится на контрастах: большую часть полотна занимает фигура продавца, изображенная в движении в профиль: уже пожилой и изможденный работой, согнувшийся под тяжестью своей ноши, он везет телегу с цветами. Их недолговечная красота достается этому миру ценой тяжелого труда. Фигура продавца решена нарочито угловато, контраст складок его обуви, штанов, рубахи, сумки подчеркивает грубую фактуру и заставляет обратить внимание на столь же грубую фактуру его лица, в то время как цветы лишены такого контраста, они решены плавными переходами света и мягкими, лаконичными, слегка забеленными красками. Фон сцены также лаконичен, что собирает внимание зрителя целиком на фигуре продавца, на его истории. В подчеркнутом обобщении, сосредоточении на главном, скульптурной моделировке объемов проявляются принципы монументальной живописи. Это помогает Кривоносу выразить свою мысль и не ограничивать возможности другой трактовки.

Философская позиция художника отражена в картине «Непрерывность» (2019, 2024). Мысль о живописном воплощении

темы непрерывного течения бытия возникла у А. С. Кривоноса в путешествии по горам Китая, где туманные дали уходят в небо. Сложная композиция, выстроенная на пересечении линий дорог, крыш, склонов, дыма печных труб, тумана, отражает идею вечности или постоянного перетекания одного состояния в другое, выражая мысль о постоянстве в движении человеческого опыта или связности времени, где каждое явление становится частью бесконечного потока культуры. Сравнивая две версии этой работы, мы замечаем, как художник владеет мастерством формирования состояния при сохранении композиционного построения.

Более ранняя работа передает засыпание природы перед холодным сезоном, мягкая туманная дымка вокруг гор, с которой соединяется дым из труб над темно-серыми припорошенными снегом крышами, преобладает в пространстве (*ил. 4*). Обобщенное, лаконичное решение поверхностей дорог, имеющих покатые формы, вторит текучести общего состояния, отражающего понятие непрерывности.

Работа 2024 г. решена более контрастно (*ил. 5*). В ней четче обозначена идея переходности. Пейзажная композиция решена панорамно – представлен широкий охват, будто с высоты птичьего полета или с высокого холма. Мы смотрим на китайскую деревню сверху вниз. Перед зрителем открываются дали – окутанные облаками вершины гор, пагоды, крыши домов, летящие птицы. Цикл человеческой жизни и времен года представлен замкнутым и бесконечным. Одновременно, как в средневековом искусстве, встречаются зима и лето, земля и небо. Неслучайно сразу же вспоминаются знаменитые «Охотники на снегу» П. Брейгеля. Александр Кривонос апроприирует брейгелевские приемы, чтобы показать связь времен и единство природы и культуры.

Художник оживляет состояние, добавляет динамики, вводя новые детали на разных планах – на переднем плане подробнее изображает пруд с листьями лотосов, горная деревня становится более подвижной, многолюдной, у группы людей на среднем плане суется куры, тут и там снуют новые персонажи разных возрастов и занятий, в глубине улицы справа движется процессия

в красных одеждах, вдалеке в небе слева парит воздушный шар, а рядом с ним на склоне горы виднеется храм, к которому движется фигура в оранжевом (возможно, монах), – всё это наполняется круговоротом движения жизни. В этой работе более выражена идея перехода сезонов, размещенных непоследовательно слева направо: с края художник изображает зимние запорошенные снегом деревья, правее – парящие осенние листья, затем распускающиеся на дереве листья и цветущий весенний куст, а в правой части деревня залита летним светом. В работе 2024 г. художник отчетливее артикулирует идею непрерывности в жизни, в которой находит умиротворение, постоянство и вдохновение. Непрерывность является и внешним, и внутренним процессом не только в искусстве, но и в жизни, заключая в себе связи с традицией, динамику развития творчества художника.

Творческий метод А. С. Кривоноса отличается экспрессией, в чем сказывается его опыт монументалиста. Контраст при моделировке формы пятном близок к стилистике учителя А. С. Кривоноса – А. А. Мыльников. Композиции Кривоноса строятся на отношении больших цветовых плоскостей, весьма резких контрастов в соотношении переднего и заднего планов, усиливающих эмоциональность и с долей гротеска акцентирующих главное в сюжете. Манера его письма склоняется в сторону обобщения, значительного отбора в изображении деталей, что напоминает о монументалистской закалке художника.

В целом творчество А. С. Кривоноса отличается формальным разнообразием, включающим работу на натуре и в мастерской, в станковой живописи и в монументальной, в разных графических техниках. Это расширяет возможности передачи собственных впечатлений от взаимодействия с необычной культурой Китая. Исследование китайских мотивов в творчестве А. С. Кривоноса показывает, что межкультурные взаимосвязи – важный элемент в развитии современного искусства.

Итак, А. С. Кривонос является одним из немногих представителей петербургской академической школы, который в своем творчестве сосредотачивается на сюжетной интерпретации образов

Китай. В отличие от большинства художников, преимущественно фокусирующихся на китайском пейзаже, Кривоносу удастся трактовать китайские мотивы разнообразно, что связано с его творческим методом, ориентированным на передачу обобщенного восприятия частного сюжета и многогранной его интерпретации. Эти особенности подчеркивают ценность искусства мастера. Кривонос активно использует широкий спектр художественных форм от натюрных штудий до монументальных приемов, что позволяет ему полнее передавать впечатления от взаимодействия с китайской культурой. Его произведения подтверждают важность межкультурных связей для развития современного искусства. «Я многому учусь у китайских современных художников. Потому что я вижу, как они соединяют традиции. Как инь и ян. Мне это очень нравится, это очень полезно. И мне интересен современный Китай, потому что там сильная художественная жизнь»¹.

ПРИМЕЧАНИЕ

¹ Интервью художника А. С. Кривоноса, проведенное автором статьи 27.01.2025.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Грачева С. М.* Современное петербургское академическое изобразительное искусство. Традиции, состояние и тренды развития. М. : БуксМАрт, 2019. ISBN: 978-5-907043-28-2 ; EDN: XAEWXW

2. *Грачева С. М.* Творческие взаимовлияния современных петербургских и китайских художников // Искусство Евразии. 2021. № 4 (23). С. 86–101. DOI: 10.46748/ARTEURAS.2021.04.007 ; EDN: RGULYW

3. *Грачева С. М., Чжан Х.* Китай в творчестве современных петербургских художников-академистов // Научные труды. 2020. Вып. 52 : Проблемы развития отечественного искусства / Институт имени И. Е. Репина. СПб. : Ин-т. им. И. Е. Репина, 2020. С. 211–229. EDN: PVVYYG

4. *Кутейникова Н. С.* Александр Кривонос. Материалы к истории мастерской монументальной живописи Института имени И. Е. Репина, творчеству ее выпускников // Научные труды. 2015. Вып. 32 : Проблемы развития отечественного искусства / Институт имени И. Е. Репина. СПб. : Ин-т. им. И. Е. Репина, 2015. С. 291–301. EDN: TYOEPX

5. *Ми Цяомин.* Основные пересечения в подходах русских и китайских художников к воплощению ландшафтов Китая в живописи // Культура и искусство. 2022. № 4. С. 33–46. DOI: 10.7256/2454-0625.2022.4.37855 ; EDN: KONMLW

6. *Никифорова Л. В.* Китайская тема в современном художественном пространстве Санкт-Петербурга // Общество. Среда. Развитие (Тerra Humana). 2018. № 4 (49). С. 83–87. EDN: BGEHUO

7. *Нин Бо.* Китайские выпускники Института имени И. Е. Репина – носители и продолжатели традиций ленинградской академической художественной школы : дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.09 // Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. СПб., 2010. 318 с. EDN: ZOCWZB

8. *Цзинь Лихуа.* Влияние и роль Санкт-Петербургской академической художественной школы в формировании и развитии современной китайской реалистической живописи : автореф. дис. ... канд. искусствоведения / Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. СПб., 2019. 24 с. EDN: WKXJDU

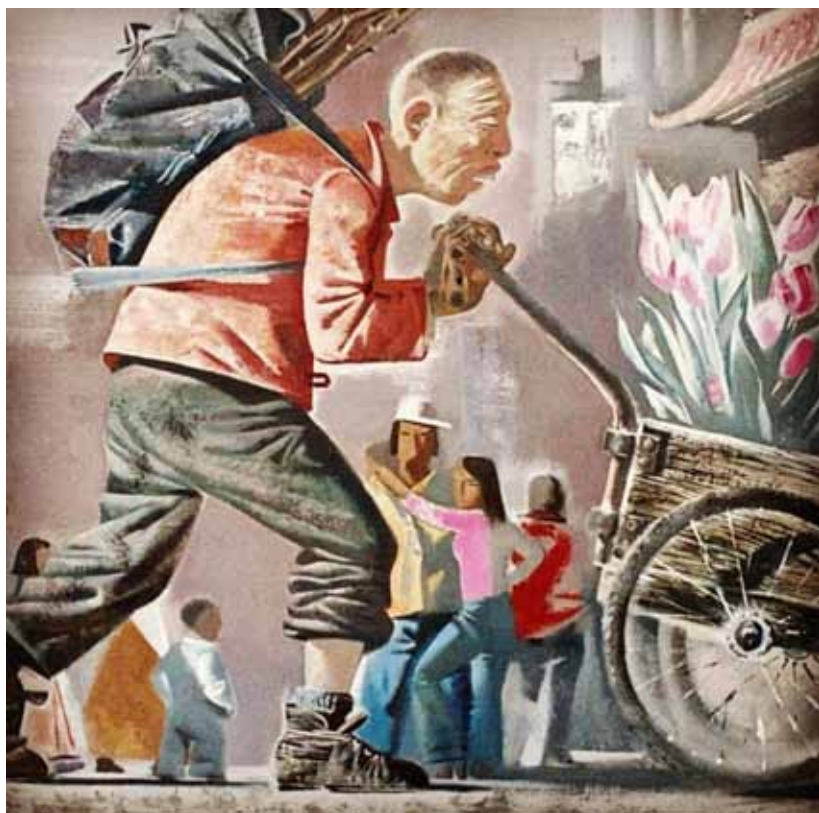
9. *Чжан Хунтао.* Границы стиля «Се и» в современной масляной живописи Китая (к вопросу о культурных взаимовлияниях Китая и России) // Новое искусствоведение. История, теория и философия искусства. 2019. № 2. С. 64–69. DOI: 10.24411/2658-3437-2019-12011 ; EDN: MMJLDT

1. А. С. Кривонос. Дождь. Холст, масло. 2024

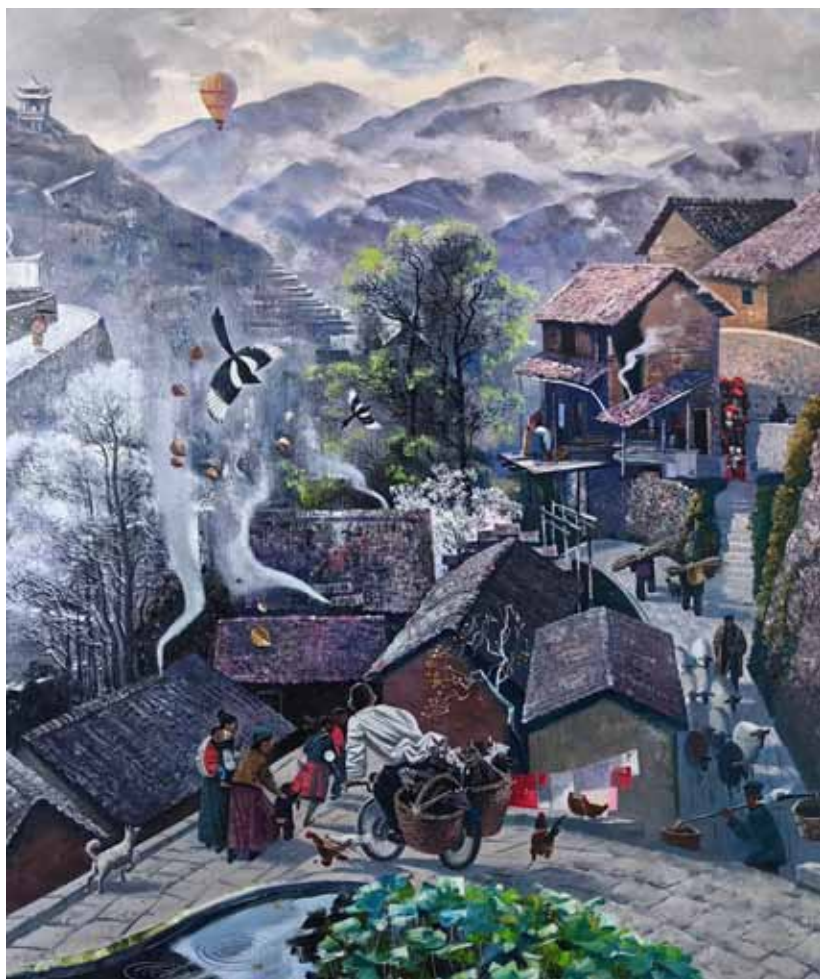
2. А. С. Кривонос. Ловцы счастья. Холст, масло. 2024

3. А. С. Кривонос. Продавец цветов. Холст, масло. 2021

4. А. С. Кривонос. Непрерывность. Холст, масло. 2019

5. А. С. Кривонос. Непрерывность. Холст, масло. 2024