

Влияние графики Обри Бёрдслея на шанхайских графиков 1925-1935-х годов

Научный руководитель – Прошкина Ольга Алексеевна

Чжао Итин

Аспирант

Московский государственный академический художественный институт имени В.И.

Сурикова, Москва, Россия

E-mail: 1993zhaoyiting@gmail.com

Сходство форм искусства

В творчестве Бёрдслея преобладает эстетический декаданс. Понимая внутренний мир персонажей, показанных на графиках к таким произведениям, как «Кульминация» (The Climax) и «Смерть Артура», мы можем оценить его талант в живописи и интерпретировать внутренние эмоции персонажей по-своему, уникальным образом. Используя образы в качестве роли, чтобы выразить свое недовольство традиционными правилами. Его графики также полностью отражают характеристики и душевное состояние персонажей фантастики. В его работах отчетливо чувствуется его ирония по отношению к обществу. Работы Бёрдслея сосредоточены на выражении изображений, и его лучшее - рисовать линиями и черно-белыми блоками, а также использовать простые геометрические формы для выражения вещей. Его техника выражения также наиболее признана в мире. Его работы очень выразительны и обладают сильным чувством формы. Простые линии становятся красивыми и подвижными в его ручке. Он использует черные и белые линии, чтобы разделить все в виртуальном и реальном мире.

Китайские графики учатся стиль графики Бёрдслея в основном черно-белый, обратят внимание на плотное и упорядоченное расположение линий, улавливают характеристики вещей для формирования изображений и обратят внимание на эмоциональное проявление вещей.

Влияние художественного стиля

Историк дизайна Юань Сиян разделил графиков, которые любят Бёрдслея, на три типа: Во-первых, «поклонники искусства жизни» [U+FF08] Сделают естественную жизнь более артистичной [U+FF09] в лице Е Линфэна и Е Динлуо. Когда-то специалисты разделили эстетизм на два типа: «как взгляд на искусство» и «как взгляд на жизнь». Оскар Уайльд однажды сказал: «Сама жизнь - это первое и величайшее искусство, а все остальное искусство - лишь подготовка к нему». Е Линфэн - не только художник, подражавший британскому эстетизму в искусстве, но и в искусстве жизни. В молодости он любил подражать декадентским художникам, а позже он восхищался изысканным декором эстетизма. Из-за этого Лу Синь считал Е Линфэна «художником-романтиком, одержимым эстетизмом». Е Динлуо был 1920-е и 1930-е годы как известный писатель и художник. он и Е Линфэн когда-то были названы «два Е в литературном мире». В ранние годы у него была страсть к живописи. Он учился в Шанхайской академии искусств, а затем перешел в литературу. Однажды он помогал Юй Дафу в редактировании журнала «Популярная литература и искусство». В своих романах, таких как «Разлука», «Возвращение домой», «Парень», «Перед мечтой» и «Двойные тени», он часто прилагает свои собственные графики, которые по стилю похожи на графики Бёрдслея, даже форма персонажи тоже близки к иностранцам. Ю Дафу похвалил Е Динлуо и однажды предложил ему создать графики к его новелле «Пропавшая овца».

Во-вторых, «без глубокого изучения» Чжан Линтао, представленный Чжан Линтао, Ма

Гоуляном, Ван Лаймином, Ван Гучаном, Е Юнчжэном и другими, Чжан Линтао был известным серийным художником 1940-х и 1950-х годов и большое количество комиксов на классические темы, в которых он работал, может быть считается классикой. Однако мало кто упоминает его связь с эстетизмом и Бёрдслеем. В 1921 году он окончил Шанхайскую академию изящных искусств. В течение долгого времени он оформлял и переплетал различные публикации для Коммерческая пресса и Книжная компания «Хороших друзей». Он известен своим ярким и свежим стилем. В 1931 году обложки и графики, созданные им для семнадцатого тома «Женского журнала», были шедеврами. Среди них первый выпуск каждого выпуска с 7 по 12 содержит графики, имитирующие стиль Бёрдслея. Детали в основном взяты из оригинальных графики Бёрдслея, но персонажи и костюмы могут в основном отражать характеристики Китая. Ван Лаймин, братья Ван Гучан и Ма Гоулян связаны с книжной компанией «Хороших друзей» Книжная Компания, и все они опубликовали графики, похожие на Бёрдслея в журнале «Хороших друзей». Среди них Ма Гоулян, четвертый главный редактор журнала «Хороших друзей», увлекается книжными графиками. Графики, которые он сделал для своих книг «Песня прошлой ночи», «Женщинам», «Воспоминание» и т. Д., представляют собой смесь стиля Бёрдслея и декоративного искусства. Стиль школы в определенной степени отражает уникальную городскую атмосферу Шанхая. Его графики были опубликованы в 1932 году под названием «Коллекция лирической живописи Гоуляна». Е Юнчжэнь - молодой писатель, Его автобиографический роман «Десять лет назад» имел большое влияние в то время; в 1934 году Е Юнчжэнь позаимствовал сборник графики Оогу Хонгера и Бёрдслея у друга и создал 17 графики, имитирующих их стиль. Хотя с профессиональной точки зрения работы Е Юнчжэня не относятся к очень высокому уровню искусства, но как любитель искусства он может применять популярные стили графики в своей дизайнерской практике, и его работы типичны. В-третьих, Представленный Чэнь Чжифо, Вэнь Идуо, Цзян Чжаохэ и другими как «романтики, гармонизирующие китайский и западный». Как пионер современной китайской теории и практики дизайна, вклад Чэнь Чжифо в искусство книжной графики очевиден для всех. В серии графики для обложек восемнадцатого тома «Ежемесячного романа» используются изящные и красивые женские образы, исследуются взаимодополняемость нового художественного стиля и китайских национальных эстетических привычек, полностью демонстрируя его художественное мастерство. Вэнь Идуо придерживается тех же взглядов, что и Чэнь Чжифо. В 1921 году, прежде чем отправиться в Соединенные Штаты, чтобы специализироваться на живописи, Вэнь Идуо отвечал за книжные графики для «Ежегодника Цинхуа» и создал такие графики, как «Перо и цветок мечты», которые можно назвать шедевром китайского и западного искусства смешивание. В 1925 году Вэнь Идуо, который все еще изучал искусство в Соединенных Штатах, и провел специальные исследования искусства Бёрдслея. Что касается своих художественных идеалов, Вэнь Идуо в ранние годы однажды дал такое объяснение: «Это не искусство Запада и не разлагающиеся и гниющие искусственные зомби Китая, а кристаллизация духа двух школ».

Имитация композиции

Бёрдслей уделяет особое внимание общности элементов в своих работах, используя простые методы для достижения желаемого визуального эффекта, используя простые геометрические фигуры, чтобы выразить то, что он видит, и часто есть вещи, которые не соответствуют действительности на картинах, формируя его самого. Сформировал свой уникальный стиль живописи. Работы Бёрдслея новы и универсальны по форме, но плоская композиция отражает сильное ощущение пространства. Преимущество «многоточечной перспективы» заключается в том, что она не ограничена и не требует рисования вокруг одной точки. Автор может создавать многоточечные творения в соответствии со своими

собственными потребностями и внутренними чувствами и может одновременно включать в картину то, что он видит и воображает. И уплощенная композиция и свободная композиция являются уникальными программами уплощенной макета иллюстративного искусства Бёрдслея. Графики Ма Гуоляна «Час летней ночи», уплощенная композиция подчеркивает, что линия взгляда всегда перпендикулярна различным частям изображения, что богато декоративностью. Свободная композиция не подлежит никаким ограничениям, а экран разделен прямыми линиями или кривыми. Например, графики Бёрдслея к «Странным созданиям Люсианды» (The Strange Creatures of Lucianda).

Это «подъём Бёрдслей» стало популярным в Китае всего за десять лет до и после подъема «революционной литературы» в начале 1930-х годов и проникновения концепции «искусство для жизни» в сочетании с появлением национальной опасности. Эстетический и декадентский стиль графики окончательно исчез, но он имеет большое значение для исследования и развития современной китайской книжной графики и графического дизайна. Именно в линиях Бёрдслея китайские графики и дизайнеры нашли формальный язык современности; В «Саломея» написана Бёрдслей, китайские графики открыли личность новой эры и ценности.

Источники и литература

- 1) 1. Чжэн Чанцзюнь. Исследование иероглиф художественных в иллюстрированные журнале "Хороших друзей". Магистерская диплом работа Китайской академии искусств. 2011г.
- 2) 2. Шэнь Минь Книги и периодические издания от поздней династии Цин до Китайской Республики Государственное исследование.[M] Китайское книжное издательство, 2015 г.
- 3) 3. Е Линфэн. Эссе о чтении [M], Пекин: жизнь, чтение, новые знания, издательство Sanlian Publishing House, 1988г.
- 4) 4. Чжан Хэ. Шокирующий Бёрдслей. [M] Shaanxi Normal University Press, 2005г.
- 5) 5. Хан Ленг. Влияние иллюстраций Обри Бёрдслей на романы и иллюстрации шанхайской школы. Журнал Университета Цзишоу (издание по общественным наукам) 2007г.
- 6) 6. By Stephen Calloway. AUBREY BEARDSLEY.[M] New York Harry N.Abrams 1998г.
- 7) 7. Немировский Евгений Львович. ОБРИ БЕРДСЛЕЙ: КОМБИНАЦИЯ ЛИНИЙ И ПЯТЕН. Российская государственная библиотека. ЖУРНАЛ: КОМПЬЮАРТ ISSN: 1560-4632. 2004г.
- 8) 8. Сидоров А.А. Русская графика начала XX века, Москва, 1969г.

Иллюстрации

Рис. 1. ил. 1, Желание и поклонение, журнала «Потоп». т. 1, Выпуск 5.

Рис. 2. Иллюстрации из журнала "Волшебный остров" Рис. 2. Иллюстрации из журнала "Волшебный остров"

图 3-3 《未完的故事》

Рис. 3. незаконченная история

Рис. 4. Песня прошлой ночи; Коллекция лирической живописи Гуоляна; Для женщин; Воспоминание; Коллекция лирической живописи Гуоляна; Для женщин

Рис. 5. идти домой

图4-1 迷羊图

Рис. 6. книга «Мирьянг»