

Научная статья
УДК 304.44:75(594)
<https://doi.org/10.24158/fik.2022.6.42>

Анализ картины «Продавец домашней птицы» индонезийского художника Хендры Гуавана

Иван Джакония Курниаван

Российский государственный социальный университет, Москва, Россия,
iwanjaconiah@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-4250-1674>

Аннотация. В статье анализируются работы художников «левого крыла» в Индонезии в 1950-х гг., действовавших во время правления Президента Республики Индонезия Сукарно, в частности работы индонезийского художника Хендры Гуавана. Произведен анализ художественного стиля мастера и одной из самых знаменитых его картин – «Продавец домашней птицы». Хендра был одним из художников, который на своих полотнах изображал простую повседневную жизнь, низшее общество, бедность. Он стал фигурой, которой всегда восхищались будущие поколения в Индонезии. Хендра создал картины в стиле индонезийского соцреализма, которые были закрыты для народа Индонезии и всего мира, так как художник был арестован и посажен в тюрьму за работы, считавшиеся противоречащими власти. В статье анализируется феномен искусства соцреализма второй половины XX в. как часть исторического наследия Индонезии.

Ключевые слова: культурная дипломатия, индонезийская живопись, изобразительное искусство, эпоха Сукарно

Для цитирования: Курниаван И.Дж. Анализ картины «Продавец домашней птицы» индонезийского художника Хендры Гуавана // Общество: философия, история, культура. 2022. № 6. С. 240–243. <https://doi.org/10.24158/fik.2022.6.42>.

Original article

Analysis of the Painting “Poultry Seller” by the Indonesian Artist Hendra Gunawan

Iwan J. Kurniawan

Russian State Social University, Moscow, Russia,
iwanjaconiah@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-4250-1674>

Abstract. The article analyzes the works of the “left wing” artists in Indonesia in the 1950s, who operated during the reign of the President of the Republic of Indonesia Sukarno, in particular the works of the Indonesian artist Hendra Gunawan. The analysis of the artistic style of the master and one of his most famous paintings – “Poultry seller” is made. Hendra was one of the artists who depicted simple everyday life, low society, poverty on his canvases. He became a figure who was always admired by future generations in Indonesia. Hendra created paintings in the style of Indonesian socialist realism, which were closed to the people of Indonesia and the whole world, since the artist was arrested and imprisoned for works considered contrary to the authorities. The article analyzes the phenomenon of the art of socialist realism of the second half of the XX century as part of Indonesia’s historical heritage.

Keywords: cultural diplomacy, Indonesian painting, fine art, the Sukarno era

For citation: Kurniawan, I.J. (2022). Analysis of the Painting “Poultry Vendor” by the Indonesian Artist Hendra Gunawan. *Society: Philosophy, History, Culture*. (6), 240–243. Available from: [doi:10.24158/fik.2022.6.42](https://doi.org/10.24158/fik.2022.6.42) (In Russian).

Война за независимость Индонезии в 1945 г. дала мощный толчок дальнейшему развитию общеиндонезийской национальной культуры и искусства. В 1950–1965 гг. в Республике Индонезия расцветает объединение деятелей культуры левого направления – Общество народной культуры, или Лекра (аббревиатура образована от индонезийского наименования – *Лембага кебудаян ракят*). С 1959 г. Лекра стала объединением семи обществ: индонезийской литературы, изобразительного искусства, музыки, танца, кинематографии, драматургии и науки¹.

---

¹ Советская историческая энциклопедия. В 16 т. М. : Совет. Энциклопедия, 1973–1982. Т. 5. ДВИНСК – ИНДОНЕЗИЯ. 1964.

В 1950-х гг. продажа картин проводилась преимущественно на выставках в Джакарте. Президент Республики Индонезия Сукарно благосклонно относился к художникам и нередко приобретал их картины (Wertheim, 1979). В том числе известно, что Сукарно приобретал картины Хендры Гунавана и других членов Лекры для своей частной коллекции, а также для государственной. Благодаря вниманию Сукарно к картинам, художники приобретали известность и получали возможность продавать все больше своих произведений, а некоторые из них даже могли выезжать за границу с культурными миссиями, в том числе в СССР, страны Восточной Европы и Китайскую Народную Республику (Погадаев, Перминов, 2021: 189).

В 1947 г. индонезийские художники Аффанди и Хендра Гунаван основали объединение «Народный художник». Когда в 1950 г. Коммунистическая партия Индонезии создала Лекру, «Народный художник» установил с данным объединением тесные связи (Кашмадзе, 1987).

Хендра Гунаван (1918–1983) был известным художником в Индонезии в 1950-х гг. Он утверждал, что сострадание к бедным и угнетенным людям мотивировало его искусство. В юности Хендра после ссоры с отцом стал бездомным; он скитался по деревням, где его кормили и давали приют бедные люди. Позже, будучи комиком, он развлекал бедных людей в зондских землях Западной Явы. Это, несомненно, укрепило его непреходящую любовь к написанию обыденной людской жизни.

Повседневная жизнь народа с его радостями и горестями – отличительная черта работ Хендры, который в стиле реализма изображал на своих картинах обремененных женщин, несущих тяжелые грузы, привязанные к их согнутым спинам, продавцов на обочине дороги и их покупателей, женщин и детей. Обремененные женщины, бредущие по дорогам Центральной Явы на рынки и обратно, стали одним из символов бедности и деградации обыденной индонезийской живописи на многих картинах художников «левого крыла» в Индонезии.

Одна из самых знаменитых картин Хендры – «Продавец домашней птицы» (индон. *Penjual unggas*; англ. *The Poultry Vendor*; холст, масло, 155x92 см, 1962 г.) – является наиболее выразительным примером, демонстрирующим художественный стиль Хендры (рис. 1). Большие, неуклюжие ноги продавцов домашней птицы, расположенные вдоль центральной оси холста и выделяющиеся на светлом фоне, являются героями картины. Кудачушки утки и цыплята образуют плотное, гнетущее облако над наклоненной вперед головой женщины. Краска особенно густая в этой верхней части холста, что усиливает эффект веса. Цвета непрозрачные, линии и формы грубые. Одна из марширующих женщин кладет в рот таблетку бетеля, так похожую на выючное животное, хватающее лист.

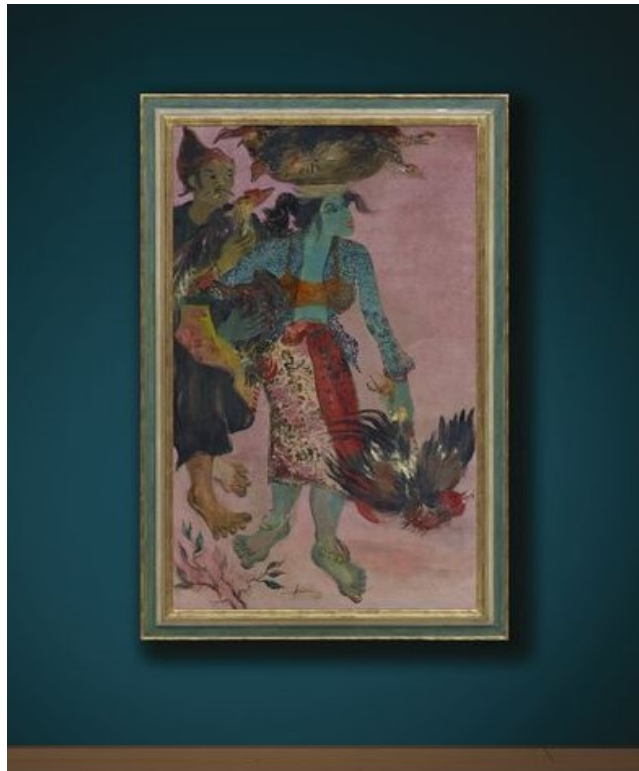

Рисунок 1 – Картина Хендры Гунавана «Продавец домашней птицы»

Трогательная гротескность процессии усиливается ее сопоставлением с непринужденной группой женщин, собравшихся вокруг большого подноса с едой, и случайным взглядом одной из них в сторону проходящих торговцев и их шумной ноши (Holt, 1967: 221).

Глубоко вдохновленный живостью пейзажа и сильным характером своих соотечественников, Хендра со временем постоянно развивал и оттачивал свой художественный язык, который в конечном итоге стал визуальным синонимом региона Юго-Восточной Азии. Созданная в 1962 г. картина «Продавец домашней птицы» была приобретена непосредственно у художника доктором К.Г. Ку, врачом из Бандунга, который увлекался коллекционированием работ выпускников Технологического института Бандунга. Это прекрасное полотно, демонстрирующее мастерство и тонкий юмор Хендры, осталось в личной коллекции выдающегося коллекционера. Вызывающая воспоминания и ярко воплотившая индонезийский рынок картина свежа и фокусируется на хронике повседневных ритмов жизни коренных народов Индонезии – одной из самых знаменитых тем Хендры.

Ранняя и культовая картина «Продавец домашней птицы» представляет собой нечто большее, чем простое описание сцены, поскольку она показывает смелую женственность и откровенное очарование, которыми художник так восхищался в женщинах. Здесь женщина – продавец домашней птицы идет на рынок, держа по цыпленку в каждой руке и неся на голове большую корзину, полную цыплят. Браслеты на ее лодыжках указывают на то, что женщина принадлежит к мадурезе, этнической группе, родом с острова Мадуро у северо-восточного побережья Явы.

Птица в ее левой руке представляет собой черное пятно движения – ее перья растопырены, когда она пытается вырваться из крепких объятий женщины, что придает сцене пылкое ощущение движения. Позади мужчина балансирует сигаретой во рту, держа на руках курицу. Кажется, он пристально следит за женщиной – продавцом домашней птицы, почти преследуя ее и цыплят, которых она несет на рынок. Раскрывая жизнерадостный дух и веселую натуру Хендры, это взаимодействие одновременно спонтанно, но в то же время тонко наводит на размышления.

Две фигуры изображены на розовом фоне, но именно фигура женщины доминирует на холсте, поскольку она шагает с полной уверенностью и самообладанием, несмотря на свою довольно непосильную ношу. Ее нежные веки, острый нос и алые губы изображены быстрыми, уверенными штрихами, которые передают чувственную, но смелую харизму героини Хендры. Поразительно, что черты этого человека едва ли можно назвать перформативными, сохраняя скромный, но завораживающий вид, поскольку художник представляет их во всей их полноте. На этом простом фоне художник выдвигает на первый план скромную и динамичную натуру титульных фигур, превращая обычных персонажей в сверхъестественных существ. Действительно, Хендра был глубоко тронут скромным, но прирожденно достойным существованием своих братьев и с готовностью воспевал этот подлинный дух в своем искусстве, которое отдавало дань уважения этим важным забытым темам индонезийского общества (Burhan, 2013).

В этой работе 1962 г. Хендра демонстрирует свою фирменную изобретательность в области цвета на раннем этапе своей карьеры. Чтобы создать высоко стилизованное видение реальности, художник использовал нетрадиционно эклектичную палитру, которую часто сравнивают с цветовыми экспериментами фовистского движения. Кожа женщины – продавца домашней птицы окрашена в бирюзовые тона, что резко контрастирует с натуралистичным цветом лица мужчины и более тусклым черным одеянием, что еще больше делает ее тематическим центром произведения.

Действительно, женщины часто были центральными сюжетами в живописи Хендры. Художник, будучи единственным ребенком матери-одиночки, посвятил себя тому, чтобы запечатлеть всесторонний взгляд на их женственность. Вместо того чтобы строго ограничивать себя позировавшими моделями и портретной съемкой, он предпочел изображать людей в различных состояниях действия, непосредственно взаимодействуя с окружающей средой, будь то работа, отдых или разговор. В результате его работы демонстрируют целый ряд личностей, достойных и ярких, как и женщина на этой картине (Боровский, 2020: 40).

Другие картины Хендры имеют матовую поверхность и массивные, четко очерченные формы, вызывающие воспоминания о Гогене. У Хендры были и другие направления: с одной стороны, любовь к микромирам в природе, маленьким разноцветным цветам, маленькому миру золотых рыбок, которых он с любовью выращивал, а с другой – пристрастие к крупным, героическим работам. Он предпочитал большие полотна всякий раз, когда мог позволить себе их приобрести, и действительно написал несколько масштабных картин. Однако они не входили в число его лучших работ, возможно, потому, что ему приходилось расстилать их на полу своей тесной спальни и ползать вокруг, чтобы написать их.

Пристрастие к размерам часто приводило к тому, что Народные художники (индон. *Пелукиса Ракджата*) под его руководством создавали неуместно большие и неуклюжие работы в неподходящей обстановке. Например, они вырезали серый цементный рельеф размером 8 на 12 футов, изображающий пятерых крепких рабочих для крошечного вестибюля здания Профсоюза общественных работников в Мадиуне. Также они создали гигантские рельефные портреты для Джакартского музея Корпуса военной полиции, расположенного в старом изящном особняке в колониальном стиле. Вдоль задней стены его центрального выставочного зала выставлена «портретная» голова Гаджи Мада – знаменитого премьер-министра и строителя империи XIV в. – высотой 8 футов, окруженная с обеих сторон двумя 6-футовыми горельефами полковников корпуса военной полиции. Еще одним памятником стремления Народных художников к монументальности был каменный бюст султана Джоджакарты Рустамаджи высотой более 4 футов. Он стоял заброшенным на земле в переулке, ведущем к ашраму Народных художников. Очевидно, ни субъект портрета, ни кто-либо другой не были заинтересованы в том, чтобы выделить ему более достойное место.

В 1965 г. Хендра был арестован и посажен в тюрьму на 13 лет в Кебон Вару, Бандунг (Погадаев, 2020: 58). Многие другие художники, например Прамоедья Ананта Тоер, в это время также были арестованы. Находясь в заключении, Хендра все еще продолжал рисовать, однако его стиль резко изменился: от темной цветовой палитры художник перешел к более естественным и светлым цветам.

После освобождения из тюрьмы Хендра решил остаться на Бали, чтобы провести там оставшуюся жизнь. На острове, помимо общения с другими художниками, он много времени проводил поэтом Умбу Ланду Паранги (1943–2021), литератором Сумба, родившимся на Бали. Исследователи полагают, что Умбу ценил Хендру потому, что в дополнение к живописи художник, как оказалось, писал стихи (Holt, 1967: 324).

До сих пор картина Хендры «Продавец домашней птицы» была одним из самых дорогих индонезийских шедевров в азиатском аукционном зале. Он был левым художником, который выбрал живопись как благородную работу на этой земле.

Список источников:

- Боровский А.Д. После Авангарда: От символизма до реализмов. М., 2020. 224 с.
Кашмадзе И.И. Индонезия: острова и люди. М., 1987. 309 с.
Погадаев В.А. Загадочный мир Индонезии. М., 2020. 208 с.
Погадаев В.А., Перминов Н.А. Индонезия: карманная энциклопедия. М., 2021. 270 с.
Burhan M.A. Seni lukis Indonesia masa Jepang sampai Lekra. Surakarta, 2013. 144 p.
Holt C. Art in Indonesia: Continuities and Change. Ithaca, N.Y., 1967. 374 p.
Wertheim V.F. Indonesian Society in Transition. Hyperion Pr; Revised edition. 1979. 394 p.

References:

- Borovsky, A.D. (2020) *Posle Avangarda: Ot simbolizma do realizmov* [After the Avant-Garde: From Symbolism to Realism]. Moscow, Ripol-Klassik. (In Russian)
Burhan, M.A. (2013) *Seni lukis Indonesia masa Jepang sampai Lekra*. Surakarta, UNS Press.
Holt, C. (1967) *Art in Indonesia: Continuities and Change*. Ithaca, N.Y., Cornell University Press.
Kashmadze, I.I. (1987) *Indoneziya: ostrova i lyudi* [Indonesia: Islands and People]. Moscow, Nauka. (In Russian)
Pogadaev, V.A. & Perminov, N.A. (2021) *Indoneziya: karmannaya entsiklopediya* [Indonesia: Pocket Encyclopedia]. Moscow, Klyuch-S. (In Russian)
Pogadaev, V.A. (2020) *Zagadochnyy mir Indonezii* [The Mysterious World of Indonesia]. Moscow, Vostochnaya kniga. (In Russian)
Wertheim, V.F. (1979) *Indonesian Society in Transition*. Hyperion Pr; Revised edition.

Информация об авторе

И.Дж. Курниаван – аспирант Российского государственного социального университета, Москва, Россия.

Information about the author

I.J. Kurniawan – Postgraduate Student, Russian State Social University, Moscow, Russia.