

Культура и искусство

Правильная ссылка на статью:

Су В. Отражение эстетических концепций российского реализма в китайском изобразительном искусстве //

Культура и искусство. 2024. № 4. DOI: 10.7256/2454-0625.2024.4.70482 EDN: WDNJAI URL:

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=70482

Отражение эстетических концепций российского реализма в китайском изобразительном искусстве

Су Вэйсай

кандидат искусствоведения

аспирант, кафедра истории и теории искусства, Санкт-петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна

191186, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 18

✉ hang.tsui@yandex.com

[Статья из рубрики "Изобразительные искусства"](#)

DOI:

10.7256/2454-0625.2024.4.70482

EDN:

WDNJAI

Дата направления статьи в редакцию:

13-04-2024

Дата публикации:

20-04-2024

Аннотация: В данной работе основное внимание уделяется изучению воздействия русского реализма на китайское изобразительное искусство. Предметом исследования является то, как китайские художники адаптировали и переосмыслили эстетические концепции русского реализма в своих работах. Особенно интересен процесс взаимного обогащения культур через художественные практики, который не только обновил традиционное китайское искусство, но и внес новые элементы в понимание реализма. Автор подробно анализирует, как социальная критика и гуманистические идеалы русского реализма нашли свое отражение в китайском искусстве, освещая процессы культурной адаптации, которые способствовали формированию новых художественных форм и тем. Такой подход позволяет осмыслить, как международные художественные обмены влияют на развитие искусства, делая его более многообразным и

мультикультурным. Этот процесс адаптации и инновации подчеркивает важность культурного диалога и взаимного обогащения в современном мире искусства. Исследование опирается на компаративный анализ произведений искусства и художественных традиций, а также на изучение исторических и культурных контекстов, влияющих на развитие визуального искусства в России и Китае. Научная новизна работы заключается в том, что она раскрывает механизмы культурной интеграции и инновации через призму художественного обмена между Россией и Китаем. Работа детально показывает, как русский реализм не только влиял на китайское искусство, но и способствовал созданию уникальных художественных форм, отражающих современные социальные и культурные запросы, обогащая тем самым глобальное искусственное пространство. Исследование подчеркивает, как слияние русского реализма с китайской традиционной эстетикой обогатило художественные традиции обеих стран, создав новое направление в китайском искусстве. Это направление учитывает глобальные тенденции и локальные культурные ценности, способствуя более глубокому культурному диалогу и взаимопониманию. Результатом стало обогащение обеих культур, что позволило художникам исследовать новые идеи и формы, укрепляя межкультурные связи и расширяя границы искусственного взаимодействия.

Ключевые слова:

русский реализм, китайское изобразительное искусство, культурный обмен, социальная критика, гуманистические идеалы, адаптация, инновация, межкультурное взаимодействие, художественные традиции, культурная интеграция

1. Введение

Русский реализм как художественное движение возник в середине XIX века как реакция против романтизма и классицизма, которые идеализировали действительность.^[1] Художники этого периода стремились отразить истинное лицо общества, акцентируя внимание на реалистичном изображении жизни рабочих и крестьян, а также критике социальной несправедливости. Русский реализм характеризуется прямым изображением повседневных сцен, глубоким исследованием человеческих эмоций и точной проработкой деталей.^[2] Эти произведения искусства часто выражают стремление к социальным изменениям, вызывая у зрителей сочувствие и чувство общественной ответственности через демонстрацию жизненных неравенств и противоречий.

История визуального искусства Китая древняя и традиционно основывалась на каллиграфии и живописи тушью. С началом современной эры, особенно в начале XX века, в связи с влиянием западной культуры и значительными социальными изменениями, китайские художники начали принимать и адаптировать западные художественные формы и идеи. В ходе культурной революции 1919 года, когда интеллектуалы призывали к внедрению "мистера Демократии" и "мистера Науки", это также оказало влияние на реформацию в области искусства. Особенно после основания Китайской Народной Республики в 1949 году под влиянием СССР, социалистический реализм стал официально поддерживаемой формой искусства.^[3] В этот период многие китайские художники учились в СССР и привезли обратно техники и идеи русского реализма, которые они интегрировали с китайской традиционной эстетикой, создавая уникальный стиль социалистического реализма с китайскими особенностями.

Цель данной работы — исследовать, как эстетические концепции русского реализма

отражаются и переосмысливаются в китайском визуальном искусстве. Анализируя, как китайские художники наследуют русский реализм и одновременно интегрируют его с традиционной китайской эстетикой, создавая на этой основе уникальные произведения искусства, данное исследование раскрывает процессы инновации и локализации в культурном обмене. Кроме того, работа рассматривает, как такой художественный обмен влияет на развитие современного визуального искусства Китая и его социальные функции.

2 . Основные идеи русского реализма: социальная критика и гуманистические идеалы

Русский реализм возник в середине XIX века как ответ на социальные изменения, вызванные отменой крепостного права и индустриализацией. Это направление отличается стремлением к социальной критике и гуманистической заботе о низших слоях общества, представляя жизнь рабочих и крестьян без прикрас.^[4] Художники этого направления искали отразить реальность во всей её сложности, поднимая вопросы социальной справедливости и человеческого достоинства.^[5] Это движение сформировалось в контексте общественного дискурса о необходимости реформ и изменений в стране, и в его основе лежала идея о том, что искусство должно способствовать социальному прогрессу и просвещению. Это направление в искусстве отражало стремление художников к честному и непредвзятому изображению жизни, особенно жизни низших слоев общества. Художники русского реализма искали показать реальность во всей её сложности, акцентируя внимание на правде жизни рабочих и крестьян, что свидетельствует о их глубокой социальной критике и гуманистической заботе.^[6] Эти идеи находят своё отражение в работах таких мастеров, как Илья Репин и Василий Суриков, чьи произведения не только критикуют социальные неравенства, но и поднимают вопросы человеческого достоинства и социальной справедливости.

Илья Репин, выдающийся представитель этого направления, один из самых известных представителей русского реализма, чьи произведения остро критикуют социальные неравенства и выражают глубокое сочувствие к своим персонажам. Одно из его знаменитых полотен, «Бурлаки на Волге» (1870-1873), демонстрирует тяжёлую работу и унижение рабочих классов России. Репин мастерски передаёт физическую усталость и моральное истощение бурлаков, что делает эту картину мощным социальным заявлением. Его другая значительная работа, «Не ждали» (1884), изображает внезапное возвращение политического заключённого из Сибири, исследуя сложные эмоции воссоединения семьи.

Рисунок 1. Илья Репин. «Бурлаки на Волге». 1870—1873, Источник: incamerastock /

Alamy via Legion Media

Рисунок 2. Илья Репин. «НЕ ЖДАЛИ». 1884–1888, Источник: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/8415>

Василий Суриков, другой ключевой фигур русского реализма, известен своими историческими полотнами, которые оживляют важные моменты российской истории. Его произведение «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем» (1895) изображает завоевание Сибири казаком Ермаком и отличается героическим нарративом и драматичной композицией. Суриков умело сочетает точность исторических деталей с романтизированным изображением национальных героев, что способствует формированию национального самосознания и гордости. Его работы не только отражают исторические события, но и поднимают вопросы личной и коллективной идентичности, что делает его исключительным историческим реалистом.

Рисунок 3. Василий Суриков. «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем». 1895, Источник: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/20835>

Эти анализы работ Репина и Сурикова подчёркивают, как русский реализм использовал искусство как средство социальной критики и культурной рефлексии. Через их полотна просматривается глубокая связь между искусственным изображением жизни и её реальными социальными условиями, что делает русский реализм значимым направлением в истории мирового искусства.

3. Влияние русского реализма на визуальное искусство Китая

В первой половине XX века, особенно во времена сильного советского влияния на Китай, русский реализм начал активно проникать в китайское искусство через образовательные и культурные обмены.^[7] Этот период характеризуется значительным взаимодействием между китайскими и русскими художниками, что способствовало адаптации и переосмыслению реалистических традиций в контексте китайской культурной среды.^[8] Исходя из этого, образовательные обмены играли ключевую роль в распространении русского реализма в Китае. Многие китайские художники отправлялись в Советский Союз для изучения художественных техник, что позволило им прямо столкнуться с реалистическими методами искусства, которые они затем адаптировали и внедрили в китайское искусственное пространство. Эти обмены обеспечивали не только технические навыки, но и философские основы реализма, которые китайские художники сочетали с национальными традициями и социокультурными контекстами.

Например, Лю Хайсу, также обучавшийся в России, привнес в китайскую живопись уникальные элементы русского реализма, адаптировав их к особенностям китайской культуры. Его работы отличаются глубоким пониманием как русских, так и китайских художественных традиций. Примером может служить его портретная живопись, в которой Лю Хайсу сочетает реалистические методы изображения человеческого лица, унаследованные от русских мастеров, с традиционными китайскими мотивами и элементами. Это слияние подчеркивает не только внешние черты, но и внутренний мир персонажей, что делает его портреты особенно выразительными и значимыми в контексте китайской культурной идентичности.

В его пейзажах, таких как изображения китайских гор и рек, Лю Хайсу использует реалистический подход для передачи масштаба и красоты природы, одновременно внося элементы китайской живописи, такие как использование туши и бумаги. Эти работы не только демонстрируют его умение сливать две художественные школы, но и способствуют глубокому пониманию и восприятию китайской природы через призму реализма.

Рисунок 5. Лю Хайсу. «Девушка в лисьей шкуре». 1919., Источник: <https://www.artnewsnet.com/2021/07/25/28779/>

Деятельность таких художников, как Лю Хайсу, подчеркивает значимость культурной адаптации искусственных традиций. Они не только переняли технические и философские аспекты русского реализма, но и внесли в них уникальные элементы китайской культуры, создав новые художественные формы, которые отражают как локальные, так и

глобальные влияния. Этот процесс иллюстрирует, как глубокое понимание и уважение к различным культурным традициям могут обогатить национальное искусство и способствовать межкультурному диалогу.

Рисунок 5. Лю Хайсу. «Гора Хуан, окруженная облаками». 1989-1990., Источник: https://www.sohu.com/a/457178966_584699

Проникновение русского реализма в китайское искусство не ограничивалось техническим воспроизводством западных методов. Это влияние также способствовало культурной адаптации и созданию новых художественных форм, которые учитывали как китайские традиции, так и современные потребности общества. Результатом этого стало появление нового поколения художников, которые использовали реалистические подходы для решения национальных вопросов и выражения культурной идентичности, демонстрируя тем самым, как глобальные влияния могут быть успешно интегрированы в локальный контекст. Таким образом, влияние русского реализма на китайское искусство оказалось многослойным и многогранным, охватывая технические, философские и культурные аспекты. Это взаимодействие обогатило китайскую живопись, дав ей новые инструменты для социальной и культурной экспрессии, и подчеркнуло значение межкультурного обмена в развитии мирового искусства.

4. Культурное слияние и инновации: сочетание русского реализма с традиционной китайской эстетикой

Китайские художники, впитывая эстетические идеи русского реализма, успешно сочетали их с традиционной китайской эстетикой, создавая уникальный стиль реализма с китайскими чертами. Это слияние нашло отражение не только в технических приемах, но и в инновациях тематической выразительности и глубоком исследовании культурных ценностей.^[9]

В техническом аспекте китайские художники приняли детализированное изображение и стремление к реализму от русских художников, одновременно включив в свои работы традиционные китайские техники, такие как текучесть тушевой живописи и динамичность каллиграфических линий. Например, серия картин «Лошади» Сюй Бейхуна не только демонстрирует динамичную красоту и силу лошадей, но и отражает сжатость и выразительность китайской живописи, объединяя русскую технику детального изображения с традиционными китайскими методами. Сюй Бейхун использовал изученные в России реалистические техники для более точного отображения мускулатуры и движений лошадей, сохраняя при этом традиционный китайский стиль, что

показывает идеальное слияние восточных и западных художественных стилей.

Рисунок 6. Сюй Бэйхун. «Лошадь». 1895, Источник: https://arthive.com/zh/artists/10327~Xu_Beigong/works/286828~Horse_1

Это художественное слияние также проявляется в глубоком исследовании традиционных китайских культурных ценностей. Сочетая социальную критику и гуманистическую заботу русского реализма с традиционными китайскими ценностями и философскими идеями, китайские художники в своих работах исследуют, как искусство может способствовать социальной гармонии и моральному пробуждению.^[10] Например, картина Цзян Чжаошэна «народная карта» демонстрирует трансформацию национальной позиции Китая с помощью тонких мазков и глубокого тематического замысла, обеспечивая не только ощущение реальности, но и воплощая конфуцианские идеи социальной ответственности и реформ.

Рисунок 7. Цзян Чжаошэна. «народная карта». 1949, Источник: <https://collection.sina.com.cn/jczs/20110822/135436141.shtml>

Эти произведения и процесс их создания и восприятия показывают, как через техническое и тематическое слияние китайские художники не только успешно объединили русский реализм с китайской традиционной эстетикой, но и способствовали культурному инновационному развитию, углубляя роль и значение искусства в социально-культурном контексте. Эта практика межкультурного искусства не только обогатила китайский реализм, но и внесла уникальный вклад в глобальную историю

искусства.

5. Заключение

Влияние русского реализма на китайское визуальное искусство оказалось значительным и многогранным, охватывая не только адаптацию художественных техник, но и более глубокое понимание культурных и социальных контекстов. Русский реализм внес в китайское искусство новые подходы к изображению реальности, что способствовало развитию живописи с глубоким социальным содержанием и усиленной человеческой заботой. Через работы таких художников, как Ху Бейхун и Лю Хайсу, русский реализм нашел свое отражение в китайской живописи, позволяя китайским художникам исследовать и отражать местные условия и культурные особенности через призму реалистической манеры. Этот культурный обмен значительно обогатил современное китайское искусство, внедрив элементы глобальной художественной практики и способствуя формированию более открытой и многогранной художественной среды в Китае. Слияние русского реализма с традиционной китайской эстетикой помогло китайским художникам не только развивать собственные уникальные стили, но и более активно участвовать в международном арт-диалоге, продвигая китайское искусство на мировую арену.

Возможные направления для будущих исследований могут включать анализ долгосрочного влияния русского реализма на современные китайские художественные течения и их взаимодействие с другими международными художественными движениями. Кроме того, стоит более детально исследовать, как китайские художники адаптируют зарубежные художественные традиции для выражения уникальных аспектов китайской культуры и социальных изменений в стране. Также будет полезно изучить, как образовательные и культурные обмены между Китаем и Россией продолжают влиять на художественные практики и теории в обеих странах. Таким образом, кросс-культурный обмен между русским реализмом и китайским искусством не только обогатил китайскую художественную практику, но и предоставил основу для дальнейших исследований и размышлений о роли искусства в глобальном контексте. Это слияние подчеркивает важность открытости и адаптивности в искусстве, что является ключом к созданию более инклюзивной и многогранной художественной среды.

Библиография

1. Валентин, Ангелов. Современный реализм (А Комментарий к материалам из изобразительного искусства) // Визуални изследвания. 2022. № 6(3). С. 233-240. DOI: 10.54664/mman7692
2. Степанов, А. Д. Переходная эпоха в литературе и термин реализм (1840–1850-е гг.) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. 2022. № 19(3). С. 497–514. DOI: 10.21638/spbu09.2022.306
3. Ван Ш. Современная китайская живопись на военную тематику: «новый реализм» и верность традициям // Человек и культура. 2022. №4. С. 46-56. DOI: 10.25136/2409-8744.2022.4.38497
4. Дикун Т. А. Метаморфозы психологизма в реалистической традиции (на примере романа А. И. Слаповского «я не я») // Вестник ИГЛУ. 2012. №1 (17). С. 128-124.
5. Поздняков К.С. «Записные книжки» И. Ильфа 1930-х годов как свидетельство оформления соцреалистического дискурса // Семиотические исследования. 2022. Т. №4. С. 59-65. DOI: 10.18287/2782-2966-2022-2-4-59-65
6. Пейн, Дж. Рецензия на книгу "Российский капиталистический реализм: Толстой, Достоевский и Чехов, Вадим Шнейдер // Современный языковой обзор, 2022. №117(2). С.

319-321. DOI: 10.1353/mlr.2022.0052.

7. Ян Ц. Интерпретация истории и быта китайского народа в произведениях русских художников-эмигрантов 1920-х–1930-х годов // Философия и культура. 2022. № 10. С. 158-167. DOI: 10.7256/2454-0757.2022.10.38978

8. Цзинь, Л. Роль Института им. И.Е. Репина в истории художественного обмена между Китаем и Советским Союзом (1920-1966 гг.) // Вопросы истории. 2023. № 6-1. С. 188-199. DOI: 10.31166/VoprosyIstorii202306Statyi13.

9. Цяомин М. 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

10. Пинпин, Й. Влияние и особенности китайского реализма в живописи с акцентом на традиции и современность // Журнал для педагогов, преподавателей и тренеров. 2021. №12(1). С. 165-172. URL: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7894895.pdf>.

Результаты процедуры рецензирования статьи

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.

Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться [здесь](#).

В журнал «Культура и искусство» автор представил свою статью «Отражение эстетических концепций российского реализма в китайском изобразительном искусстве», в которой проведено исследование влияния особенностей жанра русского реализма на развитие китайского искусства.

Автор исходит в изучении данного вопроса из того, что в начале XX века, в связи с влиянием западной культуры и значительными социальными изменениями, китайские художники начали принимать и адаптировать западные художественные формы и идеи. Особенно после основания Китайской Народной Республики в 1949 году под влиянием СССР, социалистический реализм стал официально поддерживаемой формой искусства. В этот период многие китайские художники учились в СССР и привезли обратно техники и идеи русского реализма, которые они интегрировали с китайской традиционной эстетикой, создавая уникальный стиль социалистического реализма с китайскими особенностями.

Актуальность исследования определяет тот факт, что своеобразие искусства Китая в настоящее время привлекают к себе большое внимание многих исследователей и любителей из различных стран мира.

К сожалению, в статье отсутствует теоретическая составляющая. Автором не проделан библиографический анализ, не проработана научная обоснованность изучаемой проблематики, что затрудняет определение научной новизны исследования.

Методологическую базу исследования составил комплексный подход, содержащий сравнительный, исторический, социокультурный и художественный анализ. Теоретической основой исследования выступают труды таких российских и китайских искусствоведов как Ян Ц., Л. Цзинь, Й. Пинпин, А.Д. Степанов, и др. Эмпирической базой исследования послужили произведения китайских и российских художников XIX–XX веков, выполненных в жанре реализма (И. Репин, В. Суриков, Лю Хайсу, Сюй Бэйхун, Цзян Чжаошэна).

Соответственно, цель данного исследования заключается в анализе приемов и способов репрезентации и переосмысления эстетических концепций русского реализма в китайском визуальном искусстве.

Автор выделяет следующие характеристики русского реализма: прямое изображение повседневных сцен, глубокое исследование человеческих эмоций и точная проработка

деталей. Произведения искусства в жанре реализма часто выражают стремление к социальным изменениям, вызывая у зрителей сочувствие и чувство общественной ответственности через демонстрацию жизненных неравенств и противоречий.

Проведя исторический анализ, автор отмечает начало XX века как наиболее значительный период влияния русского искусства на китайскую культуру, так как именно тогда русский реализм начал активно проникать в китайское искусство через образовательные и культурные обмены. Этот период характеризуется значительным взаимодействием между китайскими и русскими художниками, что способствовало адаптации и переосмыслению реалистических традиций в контексте китайской культурной среды.

Для достижения цели исследования автором проведен анализ произведений китайских художников XX века, работавших в жанре реализма под влиянием их культурных контактов с Россией. Автор отмечает, что проникновение русского реализма в китайское искусство не ограничивалось техническим воспроизводством западных методов. Это влияние также способствовало культурной адаптации и созданию новых художественных форм, которые учитывали как китайские традиции, так и современные потребности общества. Результатом этого стало появление нового поколения художников, которые использовали реалистические подходы для решения национальных вопросов и выражения культурной идентичности, демонстрируя тем самым, как глобальные влияния могут быть успешно интегрированы в локальный контекст. Таким образом, влияние русского реализма на китайское искусство оказалось многослойным и многогранным, охватывая технические, философские и культурные аспекты. Это взаимодействие обогатило китайскую живопись, дав ей новые инструменты для социальной и культурной экспрессии, и подчеркнуло значение межкультурного обмена в развитии мирового искусства.

Проведя исследование, автор представляет выводы по изученным материалам, отмечая, что влияние русского реализма на китайское визуальное искусство оказалось значительным и многогранным, охватывая не только адаптацию художественных техник, но и более глубокое понимание культурных и социальных контекстов.

Представляется, что автор в своем материале затронул актуальные и интересные для современного социогуманитарного знания вопросы, избрав для анализа тему, рассмотрение которой в научно-исследовательском дискурсе повлечет определенные изменения в сложившихся подходах и направлениях анализа проблемы, затрагиваемой в представленной статье.

Полученные результаты позволяют утверждать, что изучение взаимовлияния различных культур вследствие межкультурного взаимодействия и фактов проявления такого взаимовлияния в предметах художественной культуры представляет несомненный теоретический и практический культурологический интерес и может служить источником дальнейших исследований.

Представленный в работе материал имеет четкую, логически выстроенную структуру, способствующую более полноценному усвоению материала. Этому способствует и адекватный выбор методологической базы. Библиографический список исследования состоит из 10 источников, что представляется достаточным для обобщения и анализа научного дискурса по исследуемой проблематике.

Автор выполнил поставленную цель, получил определенные научные результаты, позволившие обобщить материал. Следует констатировать: статья может представлять интерес для читателей и заслуживает того, чтобы претендовать на опубликование в авторитетном научном издании.