

Научно-исследовательский журнал «Вестник педагогических наук / Bulletin of Pedagogical Sciences»

<https://vpn-journal.ru>

2025, № 6 / 2025, Iss. 6 <https://vpn-journal.ru/archives/category/publications>

Научная статья / Original article

Шифр научной специальности: 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)

УДК 7.03(510)

¹ Дроздов С.А.

¹ Благовещенский государственный педагогический университет

Конкретно-исторический анализ развития искусства Китая: от древнейшего периода до образования современной республики

Аннотация: в статье освещаются вопросы, касающиеся историко-культурного развития Китая. Этапы становления изобразительного искусства тесно вплетены в периоды формирования государственного строя вплоть до образования Китайской Народной Республики. Автор стремится раскрыть общую картину формирования китайского государства в ее историческом, философском и культурном единстве. Важным было проследить периодизацию правлений разных династий и какие факторы способствовали образованию китайской цивилизации как единого культурного центра Восточной Азии. Проведенный анализ позволил выявить взаимосвязь между идеологией и искусством. Отдельное внимание уделено влиянию русской живописи и отдельных ее представителей на китайское искусство, а также их роли в формировании модели художественного образования современного Китая.

Ключевые слова: конкретно-исторический анализ, искусство Китая, периодизация становления государства, влияние других культур, художественное развитие

Для цитирования: Дроздов С.А. Конкретно-исторический анализ развития искусства Китая: от древнейшего периода до образования современной республики // Вестник педагогических наук. 2025. № 6. С. 323 – 332.

Поступила в редакцию: 18 марта 2025 г.; Одобрена после рецензирования: 21 апреля 2025 г.; Принята к публикации: 19 мая 2025 г.

¹ Drozdov S.A.

¹ Blagoveshchensk State Pedagogical University

A concrete historical analysis of the development of Chinese art: from the earliest period to the formation of the modern republic

Abstract: the article highlights issues related to the historical and cultural development of China. The stages of the formation of fine art are closely intertwined with the periods of the formation of the state system up to the formation of the People's Republic of China. The author seeks to reveal the overall picture of the formation of the Chinese state in its historical, philosophical and cultural unity. It was important to trace the periodization of the rule of different dynasties and what factors contributed to the formation of Chinese civilization as a single cultural center of East Asia. The analysis revealed the relationship between ideology and art. Special attention is paid to the influence of Russian painting and its individual representatives on Chinese art, as well as their role in shaping the model of art education in modern China.

Keywords: specifically, historical analysis, Chinese art, periodization of the formation of the state, the influence of other cultures, artistic development

For citation: Drozdov S.A. A concrete historical analysis of the development of Chinese art: from the earliest period to the formation of the modern republic. Bulletin of Pedagogical Sciences. 2025. 6. P. 323 – 332.

The article was submitted: March 18, 2025; Accepted after reviewing: April 21, 2025; Accepted for publication: May 19, 2025.

Введение

История Китая насчитывает несколько тысячелетий. По мнению китайских ученых, это 5000 лет, но данные письменности охватывают лишь 3500 лет. Не удивительно, что культура этой древней цивилизации продолжает интересовать ученых, искусствоведов, художников и любителей искусства по всему миру. В стране 56 этнических групп, но суть культуры, по мнению исследователей (Чен Хунцзе), составляет народ Хань (汉族). Религиозно-философский синкретизм оказал влияние на формирование народной идентичности Китая, наделив ее консервативно-замкнутым характером менталитета, который нашел свое отражение в разных видах искусств. «В китайской живописи присутствует символизм, который играет важную роль в передаче идей и философии. Каждый элемент, цвет или объект в произведении может иметь свой символический смысл, который раскрывается через контекст и культурную коннотацию. Например, гора может символизировать стабильность и мудрость, а вода – гармонию и течение времени. Этот символизм позволяет художникам выразить свои мысли и установить глубокую связь со зрителем» [7, с. 105].

Анализ развития китайского искусства и политогенеза (по Л.Е. Куббелю) в контексте исторических перипетий на разных этапах историографии Китая важен с точки зрения значимости изучения культурной идентичности этой страны. Особенно когда речь идет о воспитании художников, искусствоведов или педагогов. Без этого не удастся погрузиться в самобытность традиций Поднебесной и понять национальный дух народа. «Один из эффективных путей решения проблемы воспитания в образовании – это «погружение в культуру»» [10, с. 379]. Этот факт подтверждает актуальность выбранной нами темы.

Материалы и методы исследований

Исследование проводилось на кафедре экономики, технологии и ИЗО, факультета физико-математического образования и технологии Благовещенского государственного педагогического университета. Материалом послужили информационные источники и статьи по разным аспектам темы.

В работе над статьей мы использовали следующие методы: 1) теоретические (анализ литературных источников, научного опыта и т.д.), 2) эмпирические (изучение проблематики исследования опытным путем) и т.д.

Результаты и обсуждения

Конкретно-исторический анализ – это метод изучения, основанный на сравнении и выявлении общих и отличительных черт исторических событий, а также этапов развития сходных или различных явлений. Исследование включало в себя решение следующих задач:

– проследить этапы зарождения искусства через призму Древнейшего и Древнего периодов становления Китая;

- описать развитие изобразительного искусства в контексте образования современного Китая;
- изучить период формирования Китайской Республики;
- раскрыть этапы от периода основания КНР до реформ и открытости;
- дать краткий анализ влиянию русской реалистической живописи на китайское искусство.

Основные этапы зарождения искусства через призму Древнейшего и Древнего периодов становления Китая (IV тыс. до н.э. – III в. н.э.)

История китайского искусства насчитывает тысячелетия, переживая множество этапов эволюции и инноваций. Приблизительно в каменном веке началось развитие скульптуры. Первые известные образцы были обнаружены в захоронениях культуры Яншао (окрестности Аньяна) и в период Шан. Среди древнейших художественных находок, возраст которых оценивается приблизительно в 230–200 тысяч лет до н.э. можно выделить статуэтки «Венера из Берехат-Рама» и «Венера из Тан-Тана».

Основы китайской культуры были сформированы еще в эпоху, относящуюся к V–IV тыс. до н.э. Археологические находки того времени включают в себя керамические изделия, украшенные насыщенными цветами, изготовленные вручную и на гончарном круге: пример – керамика Яншао и др.

Образцы древнейшей китайской письменности относятся к XIV в. до н.э. Вероятно, письменность использовалась и раньше, однако подтверждающих свидетельств этому нет. К самым старым сохранившимся произведениям китайского искусства относятся два рисунка на шелке, обнаруженные в захоронениях высокопоставленных чиновников государства Чу (475–221 гг. до н.э.). На одном из них запечатлена женщина,

смотрящая на представление с танцующими драконами и фениксами, а на другом – мужчина, управляющий лодкой, напоминающей дракона. Как известно, роспись керамики в то время выполнялась минеральными красками черных, красных и белых оттенков.

Период неолита и энеолита (V–III тыс. до н.э.). Первые китайские мастера украшали керамику замысловатыми геометрическими орнаментами и упрощенными изображениями животных. Среди произведений, характерных данному периоду, выделяются петроглифы: наскальные живописные изображения в пещерах, а также более поздние артефакты. Зачастую они формировали сложные композиции, имевшие ритуальное значение.

Керамика имела важное значение в эпоху неолита в Китае. В основном это разнообразные изделия: изящные, отполированные и расписные сосуды. Изначально керамику изготавливали вручную (ленточным или жгутовым способом) без использования гончарного круга. В это время начали зарождаться зачаточные формы ювелирного ремесла. Кроме того, стали развиваться резьба по дереву и создание рельефных скульптур, а также резьба по кости и возведение отдельно стоящих каменных статуй. При возведении жилищ применялись полуземляные постройки, свайные и каркасно-столбовые конструкции, земляные насыпи и т.д.

Рассмотрим некоторые культуры того времени и их характерные черты:

1. Культура Пэнтоушань (7500–6100 гг. до н.э.). В погребениях Пэнтоушань обнаружена керамика, украшенная ленточным орнаментом.
2. Культура Давэнькоу (4100–2600 гг. до н.э.). Отличается искусной резьбой по бирюзе, нефриту и слоновой кости, а также керамическими сосудами с вытянутыми ножками.
3. Культура Лянчжу (3400–2250 гг. до н.э.). Прославилась гробницами, содержащими изящно обработанные нефритовые изделия, в частности подвески с изображениями птиц, черепах и рыб, выполненными в виде рельефных узоров.

Династия Ся (ок. 2070–1600 гг. до н.э.). В этот период искусство переживает подъем, закладываются основы традиционной китайской живописи. Большое развитие получило литейное дело, включая отливку бронзы с использованием формовки, а также ювелирное искусство. В завершающий период правления династии начали зарождаться первые образцы китайской каллиграфии.

Эпоха Шан (Инь) (XVI–XI вв. до н.э.). Китайское искусство раннего периода тесно связано с традициями поклонения предкам и обрядами древних племен. В это время произошло зарождение иероглифической письменности. Считается, что изображения на костях представляют собой древнейшую форму китайской иероглифики.

Декоративно-прикладное искусство вышло на новый уровень. Мир увидел замечательные произведения монументального и прикладного творчества. Значительная часть этих изделий создавалась для проведения обрядов, посвященных почитанию предков и божеств, повелевающих природными явлениями. Дерево и глина служили основными материалами для возведения архитектурных сооружений. Реже применялся камень.

Период Чжоу (XI–III вв. до н.э.) ознаменовал важный этап в истории Китая, который был связан с ростом и укреплением отдельных его царств. За ним следуют эпохи: Цинь (221–206 гг. до н.э.) и Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.).

Особое место в китайской истории занимает период «Сражающихся царств» (Чжаньго) который охватывает V век до н.э. Просуществовал он вплоть до 221 г. до н.э. когда произошло объединения страны императором Цинь Шихуанди.

До сих пор нет единого мнения касательно точной даты начала периода Чжаньго: одни исследователи связывают ее с прекращением летописей Чуньцю и Цзочжуань, а также смертью Конфуция (около 475 г. до н.э.), другие – с 403 годом до н.э. когда произошел распад царства Цзинь на три части (Хань, Чжао и Вэй). Примечательно, что в англоязычном справочном издании «The Cambridge History of China» состоящем из 15 томов (т. 1:22, Дерк Бодде), 403 год до н.э. трактуется не иначе как дата начала периода «Сражающихся царств».

В эпоху Чжаньго происходило много войн. Крупные царства завоевывали более мелкие объединения. Это приводило к расширению и образованию так называемого двора правителя (вана), схожего с чжоуским. На тот период насчитывалось семь могущественных царств: Вэй, Чжао, Хань, Цинь, Ци, Янь и Чу. В результате их междоусобного напряженного соперничества царство Цинь одержало победу. В 221 г. до н.э. единоличным правителем стал будущий император Цинь Шихуанди. О смог объединить весь Китай.

Период времени до империи Цинь в искусстве в основном представлен бронзовыми изделиями, нефритом и керамикой с сильным религиозным и ритуальным подтекстом. Произведениями того времени приня-

то считать бронзовые изделия эпох Шан и Чжоу (например, треножник треножник-дин «Хоу-му-у» и квадратный сосуд из усыпальницы Фу Хао), а также шелковые рисунки периода Сражающихся царств (например, «Рисунок человека, управляющего драконом» и др.). Хотя имена художников нам не известны, тем не менее по мастерству изготовления бронзовых и нефритовых изделий мы можем судить о высоком уровне их мастерства.

Периоды правления Цинь (первого в истории Китая единого государства, 221–206 гг. до н.э.) и Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.) принято считать эпохой ранних китайских империй. Они занимают важное место в историографии.

Империю Цинь заложил правитель Цинь Ши Хуан-ди, который в 221 г. до н.э. сумел объединить раздробленные китайские земли и провозгласил себя первым императором. Правление династии длилось примерно десятилетие. В это время была завершена постройка Великой Китайской стены, внедрена унифицированная система управления вооруженными силами и реализован ряд экономических преобразований. После кончины правителя в 210 г. до н.э. Китай пережил новый период внутренних конфликтов.

Эпоха Цинь (221–207 гг. до н.э.). «Возвышение династии Цинь ознаменовало конец периода враждующих царств, длившегося более 250 лет, и одновременно начало создания единого централизованного феодального государства, которое адаптировалось к потребностям феодальной экономики того времени» – пишет исследователь М.А. Амурская [1, с. 72].

Одним из наиболее ярких примеров погребального искусства Древнего Китая является знаменитая «Терракотовая армия» найденная при раскопках гробницы императора Цинь Шихуана. Этот грандиозный комплекс представляет собой не просто захоронение, а целое подземное «войско», в котором каждый воин воссоздан с поразительной детализацией.

Эпоха Хань (III в. до н.э. – III в. н.э.). В 202 г. до н.э. военачальник государства Чу Лю Бан заложил основу династии Хань. Пик могущества этой империи пришелся на правление императора У-ди (от рождения его звали Сяо Янь) при котором конфуцианство утвердилось в качестве основной идеологии в Китае. Правление Хань прекратилось в 220 г. Династия пала из-за восстаний, поднятых амбициозными военачальниками.

Искусство этого периода отличается монументальностью (скульптурное искусство) и реализмом (рисунки исторических событий, бытовых сцен и т.д.). Основными его формами являлись фрески, каменные рельефы и керамика.

Ключевые произведения: «Терракотовая армия» мавзолея Цинь Шихуана, каменные рельефы эпохи Хань (например, рельефы из погребального помещения семьи чиновника У Лян-цы в Шаньдуне), шелковые рисунки из мавзолея Мавандуй (馬王堆, Mǎwángduī – археологические раскопки в Чанша). Мастерство ремесленников было выдающимся для того времени, хотя их имена также остались не известными.

В историографии период Хань принято делить на два временных промежутка:

1. Ранняя Хань (на китайском языке 前漢 – Западная): 206 г. до н.э. – 9 г. до н.э. Это начальный период империи Хань (ее столица была в Чанъань).

2. Поздняя Хань (на китайском языке 東漢 – Восточная): 25–220 гг.

Между этими периодами в течение 17 лет существовала династия Синь. Впоследствии она уступит место Восточной Хань.

Искусство гробниц Поздней эпохи поражает своим многообразием, демонстрируя значительные достижения в различных областях. Помимо архитектурных решений, которые воплощались в масштабных и часто многоуровневых погребальных сооружениях, в захоронениях эпохи Хань были представлены и скульптурные произведения. Не менее важными являются ритуальные предметы, которые, помимо своей практической функции, несли глубокий символический смысл, являясь неотъемлемой частью погребального ритуала.

Эпоха «Шести династий» это термин, используемый в китайской исторической науке для обозначения времени, последовавшего за крахом империи Хань и предшествовавшего созданию империи Суй. Д.Е. Малахевич пишет: «Лючао (六朝), что с китайского переводится как «Шесть династий» (220–589 гг.), – период между падением империи Хань и основанием империи Суй» [5, с. 87]. В это время централизованная власть в Китае прекратила свое существование, и страна оказалась разделена на множество независимых государств. С приходом буддизма искусство стало сочетать религиозные и светские мотивы, а живопись начала развиваться как самостоятельное направление.

Ключевые этапы периода «Шести династий» включают:

1. Период Троецарствия (220–280 гг.).

2. Время Западной династии Цзинь (265–316 гг.).
3. Эпоха «Шестнадцати царств и пяти варварских народов» (305–439 гг.).
4. Правление Восточной династии Цзинь (317–420 гг.).
5. Период южных и северных династий эпохи Нань Бэй Чао (420–589 гг.).

Это время расцвета поэзии, которая стремилась отойти от излишней утонченности, характерной для эпохи Хань. Ярким представителем был Гу Кайчжи (художник периода Восточная Цзинь, известный как «святой художник»). Основными его произведениями считаются фрески в пещерах Могао в Дуньхуане, а также работы Гу Кайчжи: «Наставления придворным дамам» и «Нимфа реки Ло».

Правление династий Суй и Тан в Китае охватывает временной промежуток с 581 по 907 гг.

Искусство эпохи Тан достигло расцвета в живописи, скульптуре и каллиграфии. Стиль того времени был величественным и изысканным. Ключевые произведения: «Небесный царь, ведущий сына» У Даоцзы, «Император на паланкине» Янь Либэня, фрески Дуньхуана и другие.

Среди ярких представителей особо выделяется Янь Либэнь (художник и политик эпохи Тан) и другие.

Династия Суй правила с 581 по 618 гг. Первым императором династии Суй был Вэнь Ди. При его правлении были упорядочены налоговые системы, введена единая монета, а также расширены возможности для продвижения по службе представителям низших социальных слоев общества.

Значительное внимание Вэнь Ди уделял строительству, а именно: 1) восстановлению поврежденных участков Великой Китайской стены, 2) продолжению строительства Императорского канала.

После убийства Вэнь Ди совершенного его собственным сыном, реформы прекратились, а управление Китаем стало более авторитарным. Страну захлестнули новые войны. По итогу империя Суй начала распадаться на множество государств.

Династия Тан (618–907 гг. н.э.). В это время живопись приобретает важное значение как средство самовыражения. Появляются первые примеры реалистичных пейзажей.

Эпоха Тан характеризуется расцветом средневекового Китая. Во-первых, потому что государство расширило свои границы. Была установлена сильная централизованная власть, поддерживающая порядок в провинциях. Во-вторых, стала пополняться государственная казна. Развивались философская мысль, искусство и ремесла. Были установлены культурные и экономические связи с другими государствами: Японией, Кореей, Индией, Персией и Аравией.

Кроме того, в эпоху Тан были изобретены механические часы (725 г.) и появилось пороховое оружие. Это стало серьезным научным и техническим прорывом. Шло развитие городов и возникновение новых центров торговли и культуры. Зародились особые традиции чаепития: сформировалась чайная церемония, а чай приобрел статус национального напитка.

Из-за свержения последнего императора династии Тан (военачальником Чжу Вэнь) в 907 г. была основана династия «Поздняя Лян», просуществовавшая до 960 г. Это событие ознаменовало возникновение периода «Пяти династий и десяти царств», который характеризовался междоусобными войнами.

Появление в искусстве философской мысли связано с периодом Династии Сун (960–1279 гг.). Правительство стало поддерживать художников, а диалог конфуцианства, даосизма и буддизма привел к развитию учений религиозно-философского толка. Это дало новый импульс в социокультурной сфере и повлияло на взаимосвязь идеологии государства и искусства, определив эстетические и этические представления о единстве человека и Вселенной.

В эпохи Мин (образованной Чжу Юаньчжаном) и Цин (основанной чжурчжэньским кланом Айсинь Гьоро из Маньчжурии) живопись стала более декоративной, ориентированной на рынок. Появились новые жанры живописи.

907–960 гг. – это период в истории Китая, получивший известность как эпоха «Пять династий». Время нестабильности и частых смен власти (после падения династии Тан) завершилось лишь с приходом к власти династии Сун.

На протяжении разных периодов сменилось пять династий:

1. Поздняя Лян (существовала с 5 июня 907 г. по 923 г.).
2. Поздняя Тан (правила с 923 по 936 гг.).
3. Поздняя Цзинь (была у власти с 936 по 947 гг.).
4. Поздняя Хань: время правления с 947 по 950 или 979 гг. (если рассматривать Северную Хань как часть династии).
5. Поздняя Чжоу (правила с 951 по 960 гг.).

Пейзажная живопись и изображения цветов и птиц стали основными жанрами того времени. Кроме этого развивалась наука, а в искусстве акцент делался на настроении и технике. Ключевыми произведениями

были: «Путешественники среди гор и рек» Фань Куаня, «По реке в день поминовения усопших» Чжан Цзэдуаня, каллиграфия и живопись Чжао Мэнфу и многие другие.

Ведущими представителями в искусстве являются: Фань Куань (художник-пейзажист эпохи Северная Сун), Чжан Цзэдуань (художник эпохи Северная Сун), Чжао Мэнфу (художник и каллиграф эпохи Юань).

Период с 960 по 1912 год в Китае ознаменовался чередой династий, каждая из которых оставила свой след в истории. Династия Сун (960–1279 гг.) объединила Китай под властью императора Тайцзу, внедрив важные изобретения: бумажные деньги, компас, порох, книгопечатание.

Монгольская династия Юань (1279–1368 гг.), основанная Хубилай-ханом (внуком Чингисхана) контролировала значительную часть страны, но потерпела крах из-за эпидемий, наводнений, голода и крестьянских восстаний.

Империи Мин и Цин правили с 1368 по 1912 гг.

Империя Мин (1368–1644 гг.), возникшая в результате свержения династии Юань, провела активную экспансионистскую политику. С 1369 по 1424 гг. были отвоеваны территории у монголов, а также разгромлен японский флот и установлен контроль над Кореей (1388 г.) и Северным Вьетнамом (1470 г.).

Однако к XVII в. правление Мин ослабло из-за бюрократизации и коррупции. Династия Цин (1644–1912 гг.), основанная чжурчженями (маньчжурами) стала последней китайской империей.

Территориальные расширения империи Цин привели к внутренним проблемам. Кровопролитные гражданские войны XX в. стали следствием кризиса империи, завершившегося ее падением в результате Синьхайской революции 1911–1912 гг.

Искусство эпох Мин и Цин сохраняло традиции, но также внедряло инновации. Развивалась наука и процветало народное искусство.

Ключевые произведения: «Высокие горы Лушань» Шэнь Чжоу, «Поиски прекрасных пиков» Ши Тао, изображения цветов и птиц Бада Шаньжэня и другие.

Яркими представителями периода были: Шэнь Чжоу (из эпохи Мин), Ши Тао (из раннего периода Цин), Бада Шаньжэнь (из раннего периода Цин), Вэнь Чжэнмин (из эпохи Мин), Сюй Вэй (династия Мин), Цю Ин, Дин Юньпэн и др.

Развитие изобразительного искусства в контексте образования современного Китая

Развитие современного китайского искусства стало важным этапом в новейшей истории культуры КНР. На него сильно повлияли как традиционная китайская живопись, так и западное искусство. От конца империи Цин до основания КНР и далее, до реформ и открытости искусство современного Китая прошло через огромные изменения: от традиционного к современному и от закрытого к открытому. Ниже вкратце мы рассмотрим ключевые этапы его становления. Исследователи отмечают: «Первое знакомство китайских художников с реалистической масляной живописью состоялось в XVII веке посредством деятельности итальянских миссионеров. В конце XIX столетия китайские мастера все активнее обращаются к реалистическим сюжетам и персонажам, стараясь одновременно сохранить национальные формы художественного мышления» [8, с. 183]. Таким образом, художники-миссионеры из Европы привнесли новые живописные приемы и техники.

Период конца империи Цин и образования Китайской Республики (1840–1949 гг.).

К концу XVIII столетия правление династии Цин вступило в период упадка, который к середине XIX в. обернулся серьезными системными проблемами. Усугубляли ситуацию военные поражения от европейских стран, подписание нескольких невыгодных договоров, а также народные беспорядки в южных и северо-западных регионах Китая. «Впоследствии, когда в XIX в. правители из династии Цин были вынуждены покончить с политикой самоизоляции Китая, что в конце концов привело к насильственному «открытию» Китая западными державами и его превращению в полуколониальную страну, сотрудничество правителей династии Цин с западными державами послужило причиной растущих националистических настроений, которые носили также ярко выраженный антиманьчжурский характер» [4, с. 458].

Важнейшие события указанного периода:

1. Первая опиумная война 1839–1841 гг.
2. Нанкинский мирный договор 1842 г. По его результатам Гонконг был отдан Великобритании. Импорт опиума хлынул через порты Кантона, Шанхая, Фучжоу, Нинбо и других городов.
3. Война между Китаем и Японией (1894–1895 гг.). По условиям Симоносекского мирного договора Япония получила Тайвань и острова Пэнху.
4. «Стодневная реформа» 1898 г. Это привело к передаче части китайских владений западным странам.
5. В 1900 г. произошел бунт «боксеров» (убивших германского посла).
6. 14 ноября 1908 г. скончался император Гуаньсю, а через день его вдова императрица Цыси.

После двух «Опиумных войн» (с 1842 по 1860 гг.) Китай постепенно превратился в полуколониальное и полуфеодальное общество. Западная культура и технологии стали активно проникать в страну. В традиционной китайской живописи стали применяться западные техники. Как результат сформировались новые художественные стили.

Ведущие представители, а также их произведения:

1. Жэнь Бонянь (1840–1896 гг.): сочетал китайские и западные техники. Основной акцент был сделан на реализме и цвете. Его работы: «Белая голова на глицинии», «Чжун Куй» и другие.

2. У Чаншо (при рождении У Цзюньцин) (1844–1927 гг.): использовал каллиграфию в живописи, основал «Школу резьбы по камню». Работы: «Цветы сливы», «Пионы и нарциссы», «Два стойких растения: Цветы сливы и бамбук».

3. Сюй Бэйхун (1895–1953 гг.): ввел в искусство Китая западный реализм, сделав акцент на базовых основах рисунка. Работы: «Скачущие лошади», «Глупец, который двигал горы», «Опусти свою плетку», «Мальчик с буйволами» и другие.

4. Линь Фэнмянь (1900–199 гг.): в своем творчестве сочетал китайское и западное искусство. Был автором современного направления в акварельной живописи. Ведущие работы: «Осенние утки» и «Придворные дамы».

5. Лю Хайсу (1896–1994 гг.): способствовал развитию современного художественного образования в Китае, основав Шанхайскую художественную школу (первая современная художественная школа в Китае, способствовавшая модернизации художественного образования) в 1912 г. Он известен своими работами, такими как «Море облаков на горе Хуаншань» и «Лотосы». Его деятельность оказала значительное влияние на развитие китайского искусства.

Знаковым событием того времени стало проведение первой национальной художественной выставки (1929): всекитайской экспозиции, демонстрирующей творческие достижения в сочетании китайского и западного искусства.

С 1909 г. началось правление последнего представителя династии Цин – императора Сюаньтуна. В 1911 г. в Учане произошло восстание, положившее начало Синьхайской революции.

1 января 1912 г. Сунь Ятсен объявил в Нанкине о создании Китайской республики. 12 февраля 1912 г. император Сюаньтун отрекся от трона, что стало завершением эпохи династии Цин и императорской власти в Китае.

Период формирования Китайской Республики (1912–1949 гг.)

Китайская Республика – это государство в Восточной Азии, которое существовало с 1912 по 1949 гг. В него входили современные территории континентального Китая и некоторые исторические земли, в том числе Монголия (1919–1921 гг.) и остров Тайвань (1945–1949 гг.).

Некоторые события периода:

1. 1913 г. Президент Юань Шикай совершает государственный переворот, положив начало непрекращающимся гражданским войнам.

2. 1927–1936 гг. Гражданская война (1-я фаза).

3. 29 декабря 1928 г. Объединение Китая.

4. 1937–1945 гг. Японо-китайская война.

5. 1946–1950 гг. Гражданская война (2-я фаза).

6. 1949–1950 гг. Поражение в Гражданской войне и эвакуация правительства Гоминьдана на остров Тайвань.

Период от основания КНР до реформ и открытости (1949–1978 гг.)

После основания КНР искусство стало служить политике, став инструментом пропаганды социалистического строя. Реализм стал основным художественным направлением. Акцент был на отражении соцстроительства, жизни трудящихся и революционной истории. Впоследствии ему на смену пришел «циничный реализм» (как ответ на ограничения в творчестве).

Ведущие представители и их произведения:

1. Дун Сивэнь (1914–1973 гг.): Работа «Основание КНР», изображающая важное историческое событие.

2. Ло Гунлю (1916–2004 гг.): Работа «Подземная война», отражающая дух революции в период войны с Японией.

3. У Цзожэнь (1908–1997 гг.): Работа «Портрет Ци Байши», сочетающая китайские и западные техники.

4. Хуан Чжоу (1925–1997 гг.): Работа «Снежная буря в Хуанхуне», изображающая жизнь на границе.

Регулярные выставки того времени стали важной платформой для демонстрации достижений реализма КНР.

Период реформ и открытости (1978 г. и по настоящее время)

После реформ и политики «открытых дверей» художественное творчество освободилось от политических ограничений, стало более разнообразным. Происходит развитие всевозможных видов искусства, включая масляную живопись, акварель, инсталляции и перформансы.

Ведущие представители и их произведения:

1. Ло Чжунли (г.р. 1948): Работа «Отец», изображающая образ китайского крестьянина в стиле гиперреализма.
2. Чжан Сяоган (г.р. 1958): Работа «Серия кровных связей», исследующая вопросы семьи, памяти и идентичности. На картине «Мать и сын» изображена мать художника, а также фигуры без лица, имеющие свою индивидуальность.
3. Юэ Миньцзюнь (г.р. 1962): Работа «Серия улыбок», в которой используется сатирическое преувеличение в передаче улыбающихся лиц.
4. Цай Госян (г.р. 1957): Работа «Небесная лестница», использующая порошок для создания крупномасштабных инсталляций.
5. Сюй Бин (г.р. 1955): Работы: «Книга с неба» (исследующая вопросы языка и культуры), «Пять серий повторов» и другие.

Важным этапом в развитии китайского искусства стало возникновение в середине 1980-х годов направления современного искусства «Новая волна 85» («Идея 85»). Оно послужило неким противовесом социалистическому реализму, который доминировал в стране с 1950-х годов. Это художественное движение оказало влияние на развитие современного искусства в Китае.

Влияние русской реалистической живописи на китайское искусство

«Поистине уникальную роль в развитии диалога культур России и Китая в XVIII–XIX вв. сыграли русские художники, трудившиеся в составе Российских Духовных Миссий в Пекине. В 1830–1864 гг. по инициативе президента Академии художеств Духовные Миссии включали в свой штат профессиональных художников из Петербурга. Первым среди них стал Антон Легашов, который провел в Пекине 10 лет (1830–1840 гг.). Его основной задачей было изображение природы Китая и детальное реалистичное отображение повседневной жизни его жителей, включая подробности этнографического характера» [6, с. 25]. Русские художники К.И. Корсакин, И.И. Чмутов и Л.С. Игорев, побывав в Китае в составе Русской духовной миссии, создали картины, отражающие жизнь китайских жителей. Эти реалистичные произведения, заменившие на то время фотографии, значительно повлияли на представления о Китае XIX века. Изображенный образ китайцев стал на тот период большим откровением для российской аудитории.

Советские художники-реалисты, работая педагогами в Китае в период «культурной революции», смогли создать основу для развития новой волны китайского реализма. Впоследствии такие художники, как Цзинь Шани и Чжань Цзяньцзюнь, смогли развить реализм, при этом впитав и адаптировав русские традиции к китайской культуре. Их работы стали примером взаимообогащения русской и китайской художественных культур, а также восточных и западных художественных школ. «Именно во второй половине XX века в истории китайской реалистической школы были выработаны главные правила работы художника» [2].

Исследователь Ч.Ч.В. Чэнь Чжэн Вэй отмечает, что «методика преподавания живописи, воспринятая в Академии, впоследствии была ими использована в китайских художественных университетах. Именно Ли Тянь, Цюань Шаньши, Ли Цзинь и Сяо Фэн разработали систему преподавания живописи в китайских специализированных вузах» [9, с. 310]. Ранний этап (начало XX века): русская живопись начала проникать в Китай через студентов и культурные обмены. В Центральной академии художеств Китая (Пекин) были организованы курсы обучения масляной живописи (1955 г.): по приглашению китайского правительства советский художник К.М. Максимов приехал в китайскую столицу, чтобы обучать первых китайских художников-живописцев.

Период реформ и открытости (1980-е годы и настоящее время): влияние русской живописи продолжилось благодаря сотрудничеству в культурных и образовательных сферах. В одной из своих статей мы отмечали, что «художественное образование является своего рода азбукой для художников. Оно ориентировано на воспитание профессионального деятеля искусства, художника определенного направления: портретиста, пейзажиста, сюжетного или исторического живописца, графика, скульптора и т.д.» [3, с. 87]. Именно поэтому уделяется такое внимание сотрудничеству не только в искусстве, но и художественном образовании.

Ведущие представители русского искусства и отдельные произведения:

1. К.М. Максимов: Работы: «Китайская деревня», «Китайская девушка», «Китай. Рисовые поля», «Саша-тракторист» и «Комсомольцы 20-х гг.» и т.д.

2. И.Е. Репин: Работы: «Бурлаки на Волге», «Иван Грозный и сын его Иван», «Царевна Софья в Новодевичьем монастыре» и т.д.

Ведущие китайские художники и их произведения:

1. Ло Гунлю: Работы: «Подземная война», «Председатель Мао в Яньане».

2. Цюань Шаньши (художник-педагог, потомок Цюань Цзувана): Работы: «Невеста из Таджикистана», «Старик из Синьцзяна» и т.д.

3. Цзинь Шань (родоначальник масляной живописи): Работы: «Девушка из Таджикистана», «Молодая певица» и т.д.

Искусство русского соцреализма повлияло на интерес китайских художников к социальным и историческим темам своей страны. Русская, а затем и советская системы художественного образования заложили основу системы подготовки для китайских художественных школ и вузов. Переход от традиционного искусства к современному и расширение международного кругозора повлияли на изменение творческих концепций.

Резюмируя вкратце вышесказанное, можно заключить, что, в отличие от европейской художественной традиции, китайское искусство акцентирует внимание на выражении «души» произведения и стремлении к постижению глубокой истины бытия, тогда как европейские мастера, как правило, сосредоточены на достоверном воспроизведении окружающего мира.

Выводы

Географическое положение Китая, включая Великую плоскую равнину площадью примерно 325 тысяч км² и плодородные реки, создало благоприятные условия для развития мощной цивилизации. Контакт с другими странами, начиная с Великого Шелкового пути, способствовал бурному товарообмену. Кроме того, торговля с соседями стимулировала развитие творческих ремесел: особенно гончарного дела, лакового искусства и т.д. Устойчивость канонических художественных традиций стала важной основой развития самобытной китайской культуры. Философские учения, такие как конфуцианство и даосизм, стали частью государственной идеологии, обеспечив преемственность ценностных ориентиров на многие поколения вперед. Все эти факторы способствовали формированию Китая как единого художественного (а сегодня и технологического) центра Восточной Азии. Не последнюю роль здесь сыграла внешняя изолированность в сочетании с внутренним единством.

Развитие современного китайского искусства представляет собой процесс перехода от традиционного искусства к современному, от закрытого к открытому. Исследование разных этапов позволило выявить имена правителей династий, появление художественных стилей и их представителей, оказавших влияние на формирование богатой исторической картины современной китайской государственности и искусства. На наш взгляд, это является ярким свидетельством уникальности Китая как цивилизации с вековыми традициями.

Список источников

1. Амурская М.А. Развитие китайского статистического учета в периоды династий Цинь и Хань // Учет. Анализ. Аудит. 2021. Т. 8. № 2. С. 71 – 83.

2. Го С.Б. Влияние советской живописи 1950–1960-х годов на развитие китайского изобразительного искусства: рецепции и традиции в художественной жизни Китая // Культура и искусство. 2017. № 2. С. 1 – 5. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=22148 (дата обращения: 01.05.2025).

3. Дроздов С.А. Организация обучения иностранных граждан академическому рисунку по программе магистратуры: компаративный анализ и рекомендации // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. 2024. № 4 (64). С. 85 – 93.

4. Кузнецов Д.В. Китайский национализм и внешнеполитическая составляющая массового сознания жителей КНР // Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества: материалы IV международной научно-практической конференции. Благовещенск-Хэйхэ-Харбин, 14–19 мая 2014 года / Ответственные редакторы: Д.В. Буяров, Д.В. Кузнецов. Т. 4. Благовещенск-Хэйхэ-Харбин: Благовещенский государственный педагогический университет, 2014. С. 455 – 468.

5. Малахевич Д.Е. Образ женщины в китайской лирике периода Шести династий // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение. Журналистика. 2022. Т. 27. № 1. С. 86 – 93.

6. Самойлов Н.А. Китай в произведениях российских художников XVIII–XIX веков // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2016. № 1 (82). С. 25 – 41.

7. Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок: материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, 09 февраля 2024 года. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, 2024. 152 с.

8. Сяобинь Г. Влияние русской и советской реалистической живописи в Китае 1950-1960-х годов: ре-цепции и традиции // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. 2017. № 1. С. 182 – 208.

9. Чэнь Чжэн Вэй Ч.Ч.В. Традиции русской реалистической школы в китайской живописи (1950-1976) // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. № 61. С. 311 – 314.

10. Шкуркина Е.С. Методика работы с китайскими студентами на занятиях по декоративно-прикладному творчеству // Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества: материалы V междуна-родной научно-практической конференции. Благовещенск-Хэйхэ-Харбин, 18–23 мая 2015 года / Ответ-ственные редакторы Д.В. Буйаров, Д.В. Кузнецов, Н.В. Киреева. Т. 5. Благовещенск-Хэйхэ-Харбин: Благо-вещенский государственный педагогический университет, 2015. С. 379 – 381.

References

1. Amurskaya M.A. Development of Chinese statistical accounting during the Qin and Han dynasties. Account-ing. Analysis. Audit. 2021. Vol. 8. No. 2. P. 71 – 83.

2. Guo S.B. The influence of Soviet painting of the 1950-1960s on the development of Chinese fine arts: recep-tions and traditions in the artistic life of China. Culture and Art. 2017. No. 2. P. 1 – 5. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=22148 (date accessed: 01.05.2025).

3. Drozdov S.A. Organization of training foreign citizens in academic drawing under the master's program: comparative analysis and recommendations. Bulletin of Shadrinsk State Pedagogical University. 2024. No. 4 (64). P. 85 – 93.

4. Kuznetsov D.V. Chinese nationalism and the foreign policy component of the mass consciousness of the in-habitants of the PRC. Russia and China: history and prospects for cooperation: materials of the IV international scientific and practical conference. Blagoveshchensk-Heihe-Harbin, May 14-19, 2014. Editors-in-chief: D.V. Buyarov, D.V. Kuznetsov. T. 4. Blagoveshchensk-Heihe-Harbin: Blagoveshchensk State Pedagogical University, 2014. P. 455 – 468.

5. Malakhevich D.E. The image of women in Chinese lyrics of the Six Dynasties period. Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Literary criticism. Journalism. 2022. Vol. 27. No. 1. P. 86 – 93.

6. Samoilov N.A. China in the works of Russian artists of the 18th-19th centuries. Bulletin of the Russian Hu-manitarian Scientific Foundation. 2016. No. 1 (82). P. 25 – 41.

7. Contemporary art in the context of globalization: science, education, art market: materials of the XIV All-Russian scientific and practical conference with international participation. St. Petersburg Humanitarian University of Trade Unions, February 09, 2024. St. Petersburg: St. Petersburg Humanitarian University of Trade Unions, 2024. 152 p.

8. Xiaobin G. The influence of Russian and Soviet realistic painting in China in the 1950-1960s: receptions and traditions. Decorative art and subject-spatial environment. Bulletin of the RSHPU named after S.G. Stroganova. 2017. No. 1. P. 182 – 208.

9. Chen Zheng Wei C.C.V. Traditions of the Russian Realistic School in Chinese Painting (1950-1976). Bulletin of the Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen. 2008. No. 61. P. 311 – 314.

10. Shkurkina E.S. Methodology of Working with Chinese Students in Arts and Crafts Classes. Russia and China: History and Prospects of Cooperation: Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference. Blago-veshchensk-Heihe-Harbin, May 18–23, 2015. Editors-in-Chief D.V. Buyarov, D.V. Kuznetsov, N.V. Kireeva. T. 5. Blagoveshchensk-Heihe-Harbin: Blagoveshchensk State Pedagogical University, 2015. P. 379 – 381.

Информация об авторах

Дроздов С.А., кандидат педагогических наук, доцент, Благовещенский государственный педагогический университет