УДК 008

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ РУССКОГО ИСКУССТВА НА КИТАЙСКУЮ ЖИВОПИСЬ 50-ЫХ ГОДОВ XX ВЕКА

Дай Кунь
Аспирант кафедры художественного образования и декоративного искусства РГПУ им. А.И. Герцена
город Санкт Петербург

Вопросы искусства в целом являются очень интересными не только для профессионалов, но и для широких масс в части того, что знания указанной сферы повышают общую культуру, расширяют кругозор заинтересованного лица, а также, безусловно, обогащают нас эстетическим мировоззрением, приближают к высокому. В данной связи особо значимым является взаимодействие русского и китайского искусства середины XX века, что также поясняется расширением сотрудничества двух стран в современных реалиях.

В данной статье рассматривается влияние советской живописи на китайские произведения, раскрыты наиболее востребованные техники рисунка того времени, подчеркнуты общие и отличительные черты каждого вида искусства, пояснены базовые тенденции, которыми руководствовались художники в тот период исторического развития искусства.

Ключевые слова: живопись, искусство, общие характеристики, развитие, красота, влияние.

*****

Современная китайская живопись во многом сформирована под воздействием советского искусства, и стоит отметить, что именно советская живопись 50-60 -ых годов прошлого столетия заложила основы китайского художественного рисунка.

Данная живопись достаточно непростая и рассчитана на определенное восприятие, которое ориентировано на подготовленного зрителя, который должен быть поднят на высокий уровень, т.е. искусство должно быть выше, а не опускаться на уровень городского обывателя.

Взаимодействие двух стран способствовало развитию китайской живописи, а также методического контекста и установок.

Отметим, что китайская живопись характеризуется рядом особенностей. Во-первых, это реалистичная манера изображения действительности, которая способствует верному пониманию материала зрителем. Традиционно китайские изображения и рисунки при этом отходят на второй план. Подчеркнем, что несмотря на порой жесткую действительность, рисунок и художество по-китайски означают приближение зрителя к высокому, истинно эстетическому началу.

Во-вторых, это значимое воздействие советского искусства, а именно, советского реализма на китайскую живопись. Данный фактор во многом обусловлен политикой дружбы и сотрудничества между двумя странами в то время. Именно Мао Цзэдун и его команда способствовали

продвижению советских ценностей в китайском обществе, что также отразилось и на искусстве.

В-третьих, многие известные мастера – живописцы Китая предпочитали работать именно в советской реалистической манере, например, Сюй Бэйхун, Цзян Фэн и другие. Художники утверждали, что ни одно искусство не может сравниться с советской живописью. Также отметим, что все они учились в Советском Союзе и впоследствии заняли ведущие места в политической и административной жизни Китая, стали крупными государственными деятелями.

В-четвертых, реализм в произведениях китайских художников имел идеологический контекст, что выражалось в пропаганде коммунистических идей через визуальный канал.

Вторая половина XX века для живописи Китая ознаменовалась реалистическими тенденциями, во многом продиктованными влиянием русского реализма в художественном творчестве. Работы Крамского, Репина, Сурикова, педагогические воззрения Чистякова, а также Максимова определили основы китайской живописи середины прошлого века [1]. Такое значимое влияние русской школы породило большое количество китайских художников – реалистов, а также позволило организовать качественное обучение живописи в китайских вузах. Но подчеркнем, что указанный реалистический настрой был адаптирован под китайскую культуру и действительность, и отразился на работах Цзинь Шани, Цюань Шаньши, Чжань Цзяньцзюня.

Взаимодействие русской и китайской живописи представляет некое единение культур, сближение восточного и западного кодов. Как следствие, в китайской живописи родилось множество произведений, которые характеризуются высоким качеством, стилем, реалиями, возвышенностью.

С возникновением Китайской Народной республики был введен лозунг «Учиться у русских». Это касалось всего, в том числе, и живописи. Культурное общение с западом было практически прервано, все внимание Китая было обращено в сторону советского образца, а западные художественные идеалы ушли в небытие. Культура и развитие Китайской Народной республики создало фундамент для восприятия русской живописи, и именно реализм стал ключевым аспектом в живописи Китая в 50-ые годы XX века [2].

Традиционно выделяются два компонента русского реализма в живописи, которые породили современный китайский рисунок. Отметим реалистичные рисунки П.П. Чистякова, а также методическую составляющую, разработанную К.М. Максимовым. Рассмотрим указанные положения более подробно.

Отметим, что огромный вклад в педагогические основы обучения живописи китайских студентов и учеников внес П.П. Чистяков. Он определил, что идея первична, что уже соответствовало принципу «писать идею». Она определяет технику исполнения рисунка, соответственно, настроение и атмосфера сюжета первичны по отношению к колористике.

Техника исполнения всегда была значимой, поэтому в Китае стали качественно и тщательно изучать композицию, теорию перспективы, создание объема с помощью светотени и их реализацию на практике [3]. Чистяков П.П. настаивал на изучении картинной плоскости, которая связана с чувством вертикального и горизонтального. Китайские ученики должны

были тщательно исследовать натуру, соответственно – строение человеческого тела, анатомию. Ученики Чистякова понимали форму, умели ее создавать, и это стало одним из центральных пунктов китайского восприятия его системы обучения живописи. Чистяков пропагандировал постоянный труд, старания, которыми должен обладать художник, и это соответствовало усилиям и ответственности его учеников и впоследствии стало базовым принципом всех китайских художников [4].

Пользовались популярностью строгие техники, основной в китайской живописи стала теория недосказанности, воспитывались настоящие творцы, а не создатели копий, которые несколько трепали форму после ее законченности [5]. Именно Чистяков обучал китайских художников колористике. Он утверждал, что все должно иметь свое место, именно то, которое предусмотрено вселенной. Человек в данной связи не являлся исключением, таким образом возникла концепция в китайской живописи, которая была названа «земля – человек - небо». Китайцы, воспитанные даосизмом, понимают то, что все существующее должно иметь форму, должно быть обличено в нее, но бесконечность не входит в это правило. Но именно дао, который невидим, должен быть показан в картинах, так полагают китайцы [6]. Это и отличает русскую и китайскую живопись, высшее начало предусмотрено как у русских, так и у китайских художников, однако оно по-разному отображается в работах творцов. Идеи схожи, но символизм и колористика значительно различаются в русском и китайском рисунках.

Следует отметить еще одну особую характеристику политики Чистякова в живописи. Он утверждал, что в работах нужно сохранять национальный компонент, изюмину, но не гнаться за яркостью и экспортом идей на запад, который увлекался восточными мотивами. Важно сохранить свое, индивидуальное, поэтому его китайским ученикам пришлось менять некоторые воззрения, не увлекаться слащавостью, работать в своем собственном национальном колорите. Приемы других культур рекомендованы к использованию, но в меру [7].

Приемы Чистякова П.П. были основательно восприняты китайскими учениками, студентами и зрелыми художниками, которые представили китайский реализм в живописи.

Следует также подчеркнуть влияние советского художника Максимова К.М. на развитие китайской живописи середины XX века. Он модернизировал и усовершенствовал систему китайского образования в части живописи. По его мнению творческая мысль зиждется на эстетических установках, которые касаются художественного восприятия, образа реалий в работах русских художников, что должно быть качественно проанализировано и переложено и адаптировано под китайские реалии.

Максимов организовал мастерскую, в которой ученики смогли всесторонне овладеть изобразительным искусством, чего ранее не было в Китае. Максимов разработал методику обучения живописи, которая была востребована и в СССР, и в Китае. Она очень сильно повлияла на формирование и развитие китайского живописного искусства. Он работал и встречался с деятелями искусства Китая, вносил изменения в учебный процесс в китайских университетах указанной сферы. Его называли в Китае «русским Рембрандтом», а мастерскую - «колыбелью ректоров», так как после окончания его курса многие выпускники заняли руководящие посты в администрации и вузах страны [8].

Максимов полагал, что реализм – это отражение объективной реальности, но копирование не является определяющим в данной связи. Настоящий художник не должен копировать мастеров, разве что только в процессе учения или обучения. Максимов разработал и усовершенствовал технику живописи, а также обучил ей своих учеников. Для него обязательными составляющими были изучение натуры, формы и соотношения теплых и холодных тонов.

В качестве постижения реальности мастер считал работу на пленэре, ученики штудировали натуру постоянно, обучаясь техникам и технологиям советского изобразительного искусства. Китайские ученики учились эскизам, постигали технику, работу со светом и тенью, что будет важным при завершении работы, а также вникали в особенности психологии модели. Это несколько не совпадало с идеями китайских художников, которые портрету приписывали огромное количество добродетелей, о психологизме речь вообще не шла в то время. Он появился гораздо позже. Отметим, что Максимов считал основным каноном постижение внутреннего мира изображаемого на портрете человека. Во время своего пребывания в Китае Максимов К.М. создал большое количество работ совместно со своими учениками, а также написал портреты известных культурных деятелей страны. Он утверждал, что творчество является невостребованным и немым, если зритель не понимает картины, не возникает определенного диалога [9]. В данной связи речь идет о подготовленном зрителе, Максимов всегда полагал, что искусство должно поднимать массы до своего уровня, а не опускаться до их планки [10].

Максимов заложил основу китайской масляной живописи в 1950-ые годы в Китае, соответственно, китайцы лучше стали понимать европейские тенденции в искусстве. Все ученики мастера создали великолепные работы в стиле советской живописной школы, при этом не утратили китайской национальной специфики. Работы большинства учеников Максимова стали шедеврами мирового искусства [11]. Это Хоу Иминь, Ван Люцю, Лу Гоин, Чэн Бейсинь, Юань Хао и многие другие.

Как видим, советская школа живописи очень плодотворно повлияла на развитие китайских художников, она заложила основы их будущих успехов и верного восприятия их работ зрителем [12]. Отметим, что получение советского образования в то время обеспечивало значимый карьерный рост, выпускники советских вузов вели преподавательскую деятельность в творческих и академических университетах своей страны. Такая политика способствовала быстрому продвижению советских идей в рисунке и живописи в китайские массы и профильные заведения. Советская живопись явилась фундаментом развития современного художественного творчества в Китае. Именно советские идеи и теории живописи явились определяющими при формировании современных тенденций в китайском искусстве. Взаимодействие советского и китайского искусства предполагало качественный и эффективный диалог культур, который способствовал дальнейшему развитию сотрудничества и развитию китайских школ живописи в современных реалиях, а также контактам и в других сферах деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ван И. Секреты портрета. Китайское искусство. М., 2014, 310 с.
2. Дун Ци – чан. Око живописи. М., 2016, 320 с.
3. Су Ши. Заметки о передаче души. М., 2005, 110 с.
4. Белозерова Г.В. Искусство стран Дальнего Востока. М., 224 с.
5. Се Хэ. Шесть законов живописи. М., Мастера искусств об искусстве. М., 2008, 284 с.
6. Хуан Юэ. Фазы живописца. Труды по китайской литературе. М., 2003, с.29-47
7. Виноградова Н.А. Искусство Китая. М., 1988, 450 с.
8. Завадская Е.В. Китай. История эстетической мысли. М., 1985, с.30-55
9. Ткаченко Г.А. Космос. Музыка. Ритуал. М., 1990, 350 с.
10. Сычев В.Л. О методике атрибуции китайской классической живописи. Проблемы канона и атрибуции. М., 2011, 267 с.
11. Максимов К.М. Живопись и преподавание живописи. Искусство, 2020, 124 с.
12. Сюй Бэйхун. История искусства СССР. М., 2018, 300 с.

ON THE QUESTION OF THE INFLUENCE OF RUSSIAN ART ON CHINESE PAINTING OF THE 50S OF THE XX CENTURY

Dai Kun

Issues of art in general are very interesting not only for professionals, but also for the general public in terms of the fact that knowledge of this area improves the general culture, broadens the horizons of the person concerned, and also, of course, enriches us with an aesthetic world view, bringing us closer to the high. In this regard, the interaction between Russian and Chinese art of the mid-20th century is especially significant, which is also explained by the expansion of cooperation between the two countries in modern realities.

This article examines the influence of Soviet painting on Chinese works, reveals the most popular drawing techniques of that time, emphasizes the common and distinctive features of each type of art, and explains the basic trends that guided artists during that period of historical development of art.

Keywords: painting, art, general characteristics, development, beauty, influence.