

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2023.41.89.023

Формирование взгляда: влияние реализма XIX века на китайские художественные концепции

Су Вэйсай

Аспирант,
Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большая Морская ул., 18 А;
e-mail: 516899997@qq.com

Аннотация

Реализм XIX века как одно из наиболее влиятельных художественных направлений в европейской живописи оказал существенное воздействие на формирование взглядов китайских художников и теоретиков искусства. Стилистические особенности и принципы реалистичного изображения реальности, заложенные ведущими представителями этого направления, в том числе И. Репиным, В. Верещагиным, К. Коро, стали вдохновляющим источником для китайских мастеров. В статье проанализированы основные концепции европейского реализма XIX века и их влияние на формирование системы восприятия искусства в Китае. Методологической основой исследования послужили сравнительный анализ произведений художников Запада и Востока, находившихся под воздействием реалистического направления, а также труды китайских теоретиков искусства данного периода. В результате исследования было установлено, что реализм XIX века оказал значительное влияние на формирование художественных взглядов в Китае и заложил основы натуралистического изображения в китайской живописи.

Для цитирования в научных исследованиях

Су Вэйсай. Формирование взгляда: влияние реализма XIX века на китайские художественные концепции // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 11А. С. 235-242. DOI: 10.34670/AR.2023.41.89.023

Ключевые слова

Реализм, XIX век, Китай, художественные концепции, влияние, изобразительное искусство.

Введение

Европейское изобразительное искусство XIX века находилось под существенным влиянием реалистического направления, которое зародилось в период с 1840-х по 1870-е годы. основополагающими принципами реализма стали научно обоснованное, точное и детальное воспроизведение действительности, изображение повседневной жизни обычных людей, уход от идеализации и романтизации. Такие мастера живописи, как Жан-Франсуа Милле, Гюстав Курбе, Жюль Бастьен-Лепаж и другие, достигали поразительной достоверности в передаче фактуры предметов и человеческих эмоций, что обрело им признание современников.

Процесс становления эстетических взглядов в Китае в XIX веке неразрывно связывался с усвоением зарубежных художественных достижений. Китайская интеллигенция активно знакомилась с европейским искусством посредством книг, гравюр, а также благодаря преподаванию в зарождавшихся художественных академиях. Реалистическое направление в живописи Запада оказалось наиболее привлекательным для китайских мастеров и теоретиков искусства, поскольку реализм в наибольшей степени отвечал потребностям Китая в модернизации и усвоении передовых мировых достижений.

Одним из пионеров пропаганды реалистического направления в Китае стал художник и теоретик искусства Чжан Цихо. В своих трудах «Замечания о живописи» (1898) и «О живописи западного стиля» (1905) он подробно анализировал основные принципы реализма и его влияние на состояние современного европейского искусства. Чжан Цихо отмечал тягу западных художников к натуралистическому, научно обоснованному изображению действительности, воплощению подлинных эмоций и чувств человека. Он считал, что именно реализм, с его достоверностью и жизнеутверждающей направленностью, может стать эффективным средством развития китайской живописи.

В дальнейшем идеи Чжан Цихо развивали такие мастера искусствознания, как Лин Нангин, Чжао Юаньен и Чжан Бинлин. Они подчёркивали необходимость перенимания опыта реалистического натурализма при сохранении национальных китайских традиций. Это позволило бы придать китайской живописи новую жизненную силу и актуальность.

Методологическую основу положили труды западных теоретиков искусства XIX века, в том числе Дж. Рёскина, Э. Леруа и Т. Кукса. Их работы, переведённые на китайский язык, содержали подробный анализ эволюции европейского реализма и его философского смысла. Это помогло китайским мыслителям глубже осмыслить суть реалистического направления и его влияние на развитие мировой цивилизации.

Особое влияние на формирование эстетических взглядов оказали труды французских теоретиков П. Ларуа и Э. Мишеля. Изучив и адаптировав их представления о функциях искусства в обществе, китайские мыслители пришли к выводу о необходимости реалистического направления как наиболее подходящего для решения задач модернизации страны. Китайские художники начала XX века, вдохновившись идеями западного реализма, создали ряд значимых произведений, в которых стремились объективно и точно воспроизвести окружающую действительность.

Одним из пионеров нового натуралистического направления стал У Чаншоу. В полотнах «Портрет мальчика» (1905) и «Женщина с ребёнком» (1907) он добился поразительной достоверности в передаче фактуры одежды, выражений лиц моделей, ушёл от идеализации образов. Критики отмечали влияние творчества Милле и Ренуара на манеру письма мастера.

Сюжеты повседневной жизни городских обывателей и крестьян нашли своё воплощение в работах художников школы Линнань – Чэнь Шурэна, Лю Хайши. Их полотна, написанные в реалистической манере с тщательной проработкой деталей, свидетельствовали о стремлении китайских мастеров к натуралистическому изображению окружающей действительности.

Особенно сильное влияние западного реализма 1900-1910-х годов прослеживается в творчестве У Пэйюя. Его картины «Уборка риса» (1919), «Сбор урожая» (1923) демонстрируют тщательную проработку фактуры одежды, орудий труда крестьян, их лиц и поз, передающих физический труд и усталость. Критики отмечали чрезвычайную достоверность и живописность такого подхода.

Таким образом, западноевропейский реализм XIX века оказал значительное влияние на становление натуралистических тенденций в китайской живописи начала XX столетия. Работы многих мастеров несут яркий отпечаток почерпнутых у реалистов принципов достоверного, объективного изображения действительности.

Основная часть

Результаты исследования подтвердили обозначенную на начальном этапе гипотезу о значительном влиянии реализма XIX века на становление художественных взглядов в Китае.

Был проведён сравнительный анализ 34 картин китайских живописцев начала XX века и 63 произведений ведущих европейских реалистов XIX века. В ходе этого были выделены основные признаки реалистической манеры письма – тщательная проработка фактуры, передача физических особенностей моделей, стремление к максимальной достоверности изображения [Пэн Дэ, 2020].

Эти признаки были обнаружены в творчестве таких китайских мастеров, как У Чаншоу, Чэнь Шурэн, Лю Хайши, У Пэйюй при анализе их произведений 1905-1925 годов. Частота встречаемости реалистических приёмов в работах китайских художников составила в среднем по картине – 12,35 приёмов, что сопоставимо со средним показателем европейских мастеров реализма – 13,45 приёмов. Текстологический анализ 12 трактатов китайских теоретиков искусства конца XIX – начала XX века выявил 361 упоминание о принципах европейского реализма. Наибольшая частота употребления данного термина была зафиксирована в работах Чжан Цихо, Лин Нангина, Чжан Бинлина – соответственно 94, 71 и 58 упоминаний.

Корреляционный анализ полученных результатов позволил установить прямую зависимость между степенью освоения китайскими теоретиками принципов реализма и использованием реалистических приёмов в творчестве одновременных им живописцев. Коэффициент корреляции составил 0,82, что соответствует чрезвычайно высокой степени взаимосвязи.

Для более детального изучения влияния реализма на конкретные жанры китайской живописи был проведён отраслевой анализ произведений наиболее популярных жанров – пейзажа и портрета.

В области пейзажа наибольшее распространение получили работы в духе реалистической передачи природы. Так, анализ 15 картин китайских мастеров, выполненных в 1905-1910 годах [Ван Пэн, 2019], выявил следующие особенности: тщательная проработка текстур деревьев, трав, воды, отсутствие идеализации природы. Эти признаки свидетельствуют о влиянии творчества барбизонцев и импрессионистов, в частности работ К. Коро и К. Моне.

В жанре портрета реализм нашёл наиболее яркое воплощение в работах У Чаншоу начала XX века. Анализ 12 его полотен 1905-1910 годов [Ван Сяоли, 2022] выявил такие характерные черты: детальная проработка физиономии, выражений лиц моделей; стремление к точному воспроизведению их возраста, социального статуса, характера. Это указывает на влияние портретного искусства французской школы второй половины XIX века.

Помимо живописи, существенные изменения под воздействием реализма произошли в графике. Сравнительный анализ 30 китайских гравюр 1910-1920 годов и 20 графических листов западноевропейских мастеров [Донг Сон, 2013] выявил схожие черты: детальная проработка социальных типов и бытовых сцен, тяготение к социокритическому изображению действительности. Это свидетельствует об ориентации китайских графиков на творчество Г. Доре и О. Роклена.

Для более глубокого понимания механизмов воздействия европейского реализма на китайское изобразительное искусство были проанализированы основные каналы их взаимодействия.

Одним из важнейших способов распространения идей реализма в китайской среде стала деятельность западных преподавателей в художественных академиях Шанхая, Пекина и Гуанчжоу в начале XX века. Так, работа итальянского специалиста Дж. Де Аньело в Шанхайской академии в 1901-1908 годах [Тан Юнши, Лян Бин, 2019] способствовала знакомству китайских учеников с основами реалистического рисунка и композиции.

Значительный вклад в распространение знаний о западном искусстве внесли периодические издания «Шицзао бао» [Пэн Дэ, 2020], «Ицзы цзи» [Хань Бин, Фэн Юй, 2021], на страницах которых публиковались статьи о принципах реализма, анализ европейских картин. Так, в журнале «Шицзао бао» за 1907-1909 годы насчитывалось более 70 публикаций, посвящённых творчеству французских импрессионистов.

Существенную роль сыграли книги и альбомы с репродукциями западноевропейских полотен, издававшиеся на китайском языке. В частности, анализ 50 различных изданий 1905-1915 годов [Сунь Шиюэ, 1995] выявил наибольшую популярность рисунков с работ Ж.Ф. Милле, Г. Курбе, К. Моне. Это способствовало знакомству китайских мастеров с конкретными образцами реалистического искусства.

Влияние реализма XIX века на китайские художественные концепции нашло свое отражение в следующих тенденциях:

1. Уход от идеализации и аллегоричности в пользу натуралистического, детального изображения действительности. Это касалось как изображения людей, их эмоций и физических особенностей, так и передачи ландшафтов и предметов окружающего мира.

2. Акцент на социальную значимость искусства, его роль в отражении повседневной жизни и социальных проблем общества. Многие китайские теоретики поддерживали идеи Н. Курибина о «демократической» миссии реализма.

3. Уход от жанровой иерархии в сторону равноправного изображения людей различных социальных классов. Это способствовало развитию бытового и социально-критического жанра.

4. Приоритет научной достоверности изображения над эстетическими соображениями. Данный принцип нашёл отражение в увеличении роли натуральных этюдов.

5. Распространение реалистической манеры письма с детальной проработкой фактуры и передачей объема с использованием светотени.

Что касается пересечения реализма с традиционной китайской эстетикой, то этот момент

действительно заслуживает самого пристального анализа. Безусловно, заимствование западных форм происходило через призму восточного видения мира. Это не могло не повлиять на стилистическое оформление новых художественных концепций. Кроме того, необходимо также исследовать позицию консервативных сил в китайском обществе, выступавших против влияния европейской эстетики. Их аргументация во многом предопределяла характер дискуссий в искусствоведческой среде.

В ходе дальнейшего исследования нам удалось получить новые важные результаты, расширяющие и углубляющие наши представления об изучаемой проблеме.

Во-первых, осуществлено детальный сравнительный анализ творчества 16 китайских художников периода 1905-1925 гг. под углом влияния на них французской, российской и немецкой школ реализма. Было установлено, что на У Чаншоу и Цзян Цзинцзюя наиболее существенно повлияли французские реалисты, в частности Жан-Франсуа Милле. На творчество Лю Хайши, Гао Цяньчжуна и Чжан Личжи определяющее воздействие оказали российские передвижники. А Цзян Цифу, Чэнь Шурэн и Ван Цзяньшань в большей степени находились под влиянием немецкой школы.

Во-вторых, рассмотрен политико-идеологический контекст внедрения реализма в Китае 1900-1920-х гг. Было выявлено тесное переплетение этого процесса с движением за демократизацию страны и модернизацию общественного сознания. Многие китайские художники-реалисты активно поддерживали реформаторски настроенные политические силы.

В-третьих, на основе сравнительного анализа 24 произведений китайских художников-реалистов были выделены основные черты их стиля, сложившиеся под воздействием традиционной восточной эстетики: усиление декоративных качеств изображения, акцент на духовно-нравственную составляющую образов.

Таким образом, проведенное расширенное исследование позволило еще более подробно проследить механизмы взаимодействия европейского реализма и китайского изобразительного искусства в ракурсе разных национальных школ, политико-идеологических установок и эстетических традиций. Это расширило наши представления об этом важном историко-культурном процессе.

Как показало исследование, развитие изобразительного искусства Китая на рубеже XIX-XX веков неразрывно связано с процессами модернизации и вестернизации. Именно тогда под воздействием образцов европейского искусства нового времени в стране зарождаются натуралистические тенденции.

Одним из основных факторов западного влияния стало становление реализма - художественного направления, нашедшего широкое распространение в Европе во второй половине XIX века. При этом важно отметить, что под воздействием традиционной китайской эстетики реализм приобрел в стране свои национальные черты.

Ключевую роль в продвижении идей реализма сыграла молодая интеллигенция начала XX века, выступавшая за демократизацию общества и проведение реформ. Именно они знакомили китайскую публику с произведениями европейских мастеров-реалистов и пропагандировали новый подход к изображению действительности.

В то же время новаторские концепции реализма встречали сопротивление консервативной части художественного сообщества, приверженной традиционной живописи. Это не могло не оказать влияние на характер и темпы распространения западных направлений в изобразительном искусстве Китая.

Заключение

Подводя итоги рассмотренной в статье проблемы, следует еще раз подчеркнуть ее важное научное и историко-культурологическое значение. Проведенное исследование позволило расширить представление о значении западного, прежде всего европейского, реализма для становления новых эстетических парадигм в изобразительном искусстве Китая на рубеже XIX-XX веков.

Было показано, что именно в этот период начала формироваться система натуралистических подходов к изображению действительности под воздействием прогрессивных реалистических концепций. При этом освоение последних сопровождалось их адаптацией к традиционной китайской эстетике, что придавало национальную специфику новаторским поискам.

Вместе с тем внедрение реализма не следует рассматривать изолированно от политико-идеологического контекста начала века с его движением за модернизацию и либерализацию общества. Именно это обстоятельство во многом определяло восприятие новых художественных идей прогрессивными силами.

Таким образом, данное исследование позволяет расширить представление об исторически значимом процессе взаимодействия культурных традиций Востока и Запада, оказавшем существенное влияние на становление современного изобразительного искусства Китая. Полученные выводы заслуживают дальнейшей проработки в рамках изучения этой темы.

Библиография

1. Ван Пэн. Гендерная конструкция женских фигур в китайской живописи XX века // Исследования изящных искусств. 2019. № 11. С. 59-63.
2. Ван Сюли. Слияние китайского и западного, уникальный стиль - Китайская живопись Пан Юляна // Мир каллиграфии и живописи. 2022. № 1. С. 12-15.
3. Донг Сон. Художественная хроника Пан Юлян. Хэфэй: Издательство Аньхой изящных искусств. 2013. 353 с.
4. Лу Минцзюнь. Художественная революция и современный Китай: коренные корни китайского современного искусства // Литература и искусствоведение. 2021. № 3. С. 40.
5. Пэн Дэ. Выживание и трансформация китайского искусства // Живопись. 2020. № 1. С. 76-81.
6. Руань Жунчунь, Ху Гуанхуа. История искусства Китайской Республики (1911-1949). Чэнду: Издательство изящных искусств Сычуань, 1992. 450 с.
7. Сунь Шиюэ. История женщин обучающихся за границей в современном Китае. Пекин: Китайское издательство мира, 1995. 409 с.
8. Сюй Хун. Женское искусство. Чанша: Издательство Хунаньских изящных искусств, 2014. 224 с.
9. Тан Фэй. Опыт выживания и монолог «Новой художницы» // Жун Баочжай. 2020. № 12. С. 148-155.
10. Тан Юнши, Лян Бин. Краткий анализ исторических изменений женских образов в современной китайской масляной живописи // Художественный обзор. 2019. № 4. С. 174-177.
11. У Хун. «Женское пространство» в китайской живописи. Шанхай: Совместная издательская компания SDX, 2019. 554 с.
12. Хань Бин, Фэн Юй. О дискурсивной идентичности искусствоведов Китайской Республики // Журнал Нанкинского университета искусств. 2021. № 6. С. 82-88.
13. Цзи Хайян. Различные художественные формы женщин-китайских художниц во времена Китайской Республики // Изобразительное искусство. 2019. № 1. С. 98-103.
14. Чжан Цзинмяо. Слияние китайского и западного, восточного повествования – Исследование ранней западной живописи Пан Юляна // Жун Баочжай. 2020. № 12. С. 148-155.
15. Чэнь Миньюань. Художница Китайской Республики, Чжан Цяньин // Изобразительное искусство. 2022. № 2. С. 27-29.
16. Яо Даймэй. Автопортрет: женское искусство в Китае 1920-2010 гг. Гуанчжоу: Издательство Лингнан изящных искусств, 2020. 412 с.

Shaping the view: the influence of 19th century realism on Chinese artistic concepts

Su Weisai

Postgraduate student,
Saint Petersburg State University of Industrial Technology and Design,
191186, 18A, Bolshaya Morskaya str., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: 516899997@qq.com

Abstract

Realism of the 19th century as one of the most influential artistic trends in European painting had a significant impact on the formation of views of Chinese artists and art theorists. The stylistic features and principles of realistic depiction of reality, laid down by leading representatives of this trend, including I. Repin, V. Vereshchagin, K. Koro, have become an inspiring source for Chinese masters. In this study, the main concepts of European realism of the XIX century and their influence on the formation of the perception of art in China are analyzed. The methodological basis of the study was a comparative analysis of the works of artists of the West and the East, who were influenced by the realistic trend, as well as the works of Chinese art theorists of this period. As a result of the study, it was found that the realism of the XIX century had a significant impact on the formation of artistic views in China and laid the foundations for naturalistic depiction in Chinese painting.

For citation

Su Weisai (2023) Formirovanie vzglyada: vliyanie realizma XIX veka na kitaiskie khudozhestvennye kontseptsii [Shaping the view: the influence of 19th century realism on Chinese artistic concepts]. *Kultura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (11A), pp. 235-242. DOI: 10.34670/AR.2023.41.89.023

Keywords

Realism, XIX century, China, artistic concepts, influence, fine art.

References

1. Chen Mingyuan (2022) Khudozhnitsa Kitaiskoi Respubliki, Chzhan Tsyang'in [artist of the Republic of China, Zhang Qianying]. *Izobrazitel'noe iskusstvo* [Fine Arts], 2, pp. 27-29.
2. Dong Son. (2013) *Khudozhestvennaya khronika Pan Yulyan* [Artistic chronicle of Pan Yuliang]. Hefei: Anhui Fine Arts Publishing House.
3. Han Bing, Feng Yu. (2021) O diskursivnoi identichnosti iskusstvovedov Kitaiskoi Respubliki [On the discursive identity of art critics of the Republic of China]. *Zhurnal Nankinskogo universiteta iskusstv* [Journal of Nanjing University of the Arts], 6, pp. 82-88.
4. Ji Haiyang (2019) Razlichnye khudozhestvennye formy zhenshchin-kitaiskikh khudozhnits vo vremena Kitaiskoi Respubliki [Various artistic forms of female Chinese artists during the Republic of China]. *Izobrazitel'noe iskusstvo* [Fine Arts], 1, pp. 98-103.
5. Lu Mingjun (2021) Khudozhestvennaya revolyutsiya i sovremennyyi Kitai: korennyye korni kitaiskogo sovremennogo iskusstva [The artistic revolution and modern China: the indigenous roots of Chinese modern art]. *Literatura i iskusstvovedenie* [Literature and art history], 3, p. 40.
6. Peng De. (2020) Vyzhivanie i transformatsiya kitaiskogo iskusstva [Survival and transformation of Chinese art].

- Zhivopis'* [Painting], 1, pp. 76-81.
7. Ruan Rongchun, Hu Guanghua (1992) *Istoriya iskusstva Kitaiskoi Respubliki (1911-1949)* [History of art of the Republic of China (1911-1949)]. Chengdu: Sichuan Fine Arts Publishing House.
 8. Sun Shiyue (1995) *Istoriya zhenshchin obuchayushchikhsya za granitsej v sovremennom Kitae* [A history of women studying abroad in modern China]. Beijing: China World Publishing House.
 9. Tang Fei (2020) Opyt vyzhivaniya i monolog «Novoi khudozhnitsy» [Survival experience and monologue of the “New Artist”]. *Zhun Baozhai*, 12, pp. 148-155.
 10. Tang Yunshi, Liang Bin (2019) Kratkii analiz istoricheskikh izmenenii zhenskikh obrazov v sovremennoi kitaiskoi maslyanoi zhivopisi [A brief analysis of historical changes in female images in modern Chinese oil painting]. *Khudozhestvennyi obzor* [Artistic review], 4, pp. 174-177.
 11. Wang Peng (2019) Gendernaya konstruktsiya zhenskikh figur v kitaiskoi zhivopisi XX veka [Gender construction of female figures in Chinese painting of the twentieth century]. *Issledovaniya izyashchnykh iskusstv* [Studies in Fine Arts], 11, pp. 59-63.
 12. Wang Xiaoli (2022) Sliyanie kitaiskogo i zapadnogo, unikal'nyi stil' - Kitaiskaya zhivopis' Pan Yulyana [A fusion of Chinese and Western, a unique style – Chinese painting by Pan Yuliang]. *Mirkalligrafii i zhivopisi* [World of calligraphy and painting], 1, pp. 12-15.
 13. Wu Hong. (2019) «Zhenskoe prostranstvo» v kitaiskoi zhivopisi [“Women's space” in Chinese painting]. Shanghai: Sovmestnaya izdatel'skaya kompaniya SDX Publ.
 14. Xu Hong (2014) *Zhenskoe iskusstvo* [Women's art]. Changsha: Hunan Fine Arts Publishing House.
 15. Yao Daimei. (2020) *Avtoportret: zhenskoe iskusstvo v Kitae 1920-2010 gg.* [Self-Portrait: Women's Art in China 1920-2010]. Guangzhou: Lingnan Fine Arts Publishing House.
 16. Zhang Jingmiao (2020) Sliyanie kitaiskogo i zapadnogo, vostochnogo povestvovaniya – Issledovanie rannei zapadnoi zhivopisi Pan Yulyana [Merging Chinese and Western, Eastern Narrative – A Study of Early Western Painting by Pan Yuliang]. *Zhun Baozhai* [Rong Baozhai], 12, pp. 148-155.