

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2024.56.94.013

Влияние теории Кандинского на китайское искусство в начале 20 века

Тан Хайтянь

Аспирант,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
119234, Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, 1;
e-mail: 706678974@qq.com

Аннотация

С 475 г. до н.э. до конца XIX века в Китае существовала система феодального общества. По причине длительного феодального социального и политического уклада китайская живопись была в значительной степени ограничена. Китайские художники избегали общения с коллегами из других государств и в основном вкладывали свои силы в копирование древних картин, что в конечном итоге постепенно привело к стагнации и изоляции данного направления искусства. В 1912 году после низложения последнего китайского императора Пу И Китай открылся для внешнего мира и стал активно впитывать опыт и культуру других стран. В этот период народ устал терпеть коррупцию и стагнацию, вызванную феодальными династиями Китая. Некоторые стали из лучших побуждений искать правды в странах Запада, чтобы противостоять устаревшему феодальному строю, а также найти способ спасти свою страну. Значение В.В. Кандинского для китайского абстрактного искусства состоит в том, что он продемонстрировал способ понимания изменений в современном искусстве, а также предоставил теоретическую базу для творческого новаторства, благодаря которой китайские художники научились развивать новые художественные направления в современном искусстве. Творчество В.В. Кандинского оказало значительное влияние на направление мышления китайских художников, где он своим примером продемонстрировал умелое применение элементов русской культуры и религии в своих работах.

Для цитирования в научных исследованиях

Тан Хайтянь. Влияние теории Кандинского на китайское искусство в начале 20 века // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 1А. С. 102-109. DOI: 10.34670/AR.2024.56.94.013

Ключевые слова

Китайское искусство, абстракция, экспрессионизм в живописи, Кандинский, китайские художники.

Введение

Начало XX века было периодом трансформации мирового искусства из классической в его современную форму. Движущей силой в переходный период искусства являлись революционные идеи в живописи. Европейские концепции живописи в этот период также оказали огромное влияние на мир китайского искусства. Знакомство и исследование творчества В.В. Кандинского в Китае также началось в этот период. Вопрос того, как именно традиционной китайской живописи стоит воспринимать влияние западных идей в искусстве, стал предметом жестких противоречий в китайском обществе того времени. В данном историческом периоде китайские художники несли тяжелое бремя реформирования своей национальной культуры. Живопись В.В. Кандинского в Китае имеет большое теоретическое и практическое значение и в высоком искусстве, и в современном искусстве дизайна, и, несомненно, заслуживает дальнейших исследований.

Объект исследования – Живописное и вербальное наследие В.В. Кандинского.

Цель исследования – Художественная теория и творчество Кандинского в связи с азиатской культурой начала XX века.

Основная часть

Василий Васильевич Кандинский – известный русский деятель искусства, теоретик. Он положил начало абстрактному искусству, которое перевернуло традиционные представления об искусстве. Его классическое произведение «О духовном в искусстве» стало канонической книгой для абстракционистов, повлияло на художественные концепции целого поколения. Китай является великой страной со своим искусством и культурой. В XX веке на Китай стала оказывать значительное влияние иностранная культура, в особенности в сфере искусства в Китае появилось множество стилей, пришедших из Европы.

В 1922 году китайский исследователь Хуан Чаньхуа в главе «Композиционизм» работы «Тенденции современного искусства» упомянул В.В. Кандинского и объединение «Синий всадник». Исследователь отмечает: «Живопись В.В. Кандинского совершенно непонятна для меня. Она похожа на какую-то игру, где художник использует резкие и случайные линии, а также простую палитру цветов. Вероятно, это причина, по которой он использует линии и цвета, чтобы символично изобразить музыкальные эффекты» [Иванов, 2015]. Это самое раннее понимание творчества В.В. Кандинского в Китае, а также самое раннее упоминание его теоретической работы «О духовном в искусстве», посвященной абстрактному искусству.

В 1928 году известный китайский ученый Фэн Цзыкай редактировал издание «Истории западного искусства» и объединил вместе экспрессионизм и абстракционизм в последнем разделе своего труда, который был посвящен «новым направлениям в искусстве». В частности, он отмечал: «Помимо новаторских движений, таких, как кубизм, футуризм и экспрессионизм, в этом веке существует несколько других художественных направлений. Наиболее заметными из них являются абстракционизм В.В. Кандинского в России, дадаизм Мана Рэя Пикабиа в Швейцарии и конструктивизм В.Е. Татлина» [Петров, 2017]. В данной работе В.В. Кандинский впервые называется одним из основателей абстракционизма. Помимо этого, здесь же впервые упоминается конструктивизм В.Е. Татлина.

Линь Фэнмянь (1900-1991) является одним из наиболее выдающихся художников XX века в Китае, а также одним из основателей современного искусства в Китае. Линь Фэнмянь также известен как пионер китайского современного искусства, объединивший китайское и

западное искусство, активно внедрявший и продвигавший идеи западного абстракционизма. Помимо этого, Линь Фэнмянь внес значительный вклад в китайскую живопись, переведя множество зарубежной литературы.

Основываясь на традиционном китайском искусстве, Линь Фэнмянь активно перенимал опыт современного абстрактного искусства. Линь Фэнмянь посвятил свою жизнь развитию современного китайского искусства, полностью разделяя идеи Кандинского о том, что в живописи важно внутреннее выражение чувств художника, а не внешнее копирование и имитация. Его произведения сохраняют национальные черты традиционной китайской живописи «Сеи», которые стремятся к выразительности внутренних чувств, мыслей и эмоций. Линь Фэнмянь продвигал абстрактное искусство с китайской спецификой по всему миру, внес большой вклад в развитие и продвижение всего китайского искусства, а также обучил и воспитал множество выдающихся и талантливых китайских художников.

В этот период китайские художники развивали теоретические мысли В.В. Кандинского об абстракционизме, основываясь на принципах, изложенных в его работе «О духовном в искусстве». Книга В.В. Кандинского «О духовном в искусстве» в свое время называлась Библией абстракционизма, а также воспринималась китайскими художниками как основа его мыслей и учения. Период начала XX века является противоречивым с точки зрения предпочтений китайских художников. Несмотря на то, что часть художников принимали новые культурные течения в искусстве, многие из них по-прежнему больше склонялись к художественным традициям Европы и реализма. Ярko отражают эту идеологическую реформу, т.е. приверженность классицистической живописи, мысли художника Сюй Бэйхуна. «Сюй Бэйхун активно отстаивал идеи реализма, он полагал, что техника контурного рисунка является одной из основ изобразительного искусства» [Смирнова, 2018]. С противоположной стороны, наиболее прогрессивными в своих взглядах были художники Сюй Чжимо и Линь Фэнмянь, а также ряд других, которые полностью признавали и разделяли теоретические учения В.В. Кандинского. Они считали, что творчество художника должно происходить из его сердца, поэтому художник не должен рисовать лишь внешние формы, а в первую очередь отражать свои чувства. Данные художники также дополнительно расширили идеи абстракционизма, добавляя в него черты, характерные для китайской культуры. Разделение художников на два лагеря способствовало возникновению различной полемики на этот счет. Наиболее известным теоретическим спором того времени было противостояние художников Сюй Бэйхуна и Сюй Чжимо.

В 1929 году китайское правительство открыло первую национальную художественную выставку. В этот период возник научный спор на тему произведений искусства. Одни из наиболее влиятельных художников того периода Сюй Бэйхун и писатель Сюй Чжимо многократно публиковали статьи в научных журналах в ходе своей творческой полемики. Причиной конфликта между учеными стала публикация Сюй Бэйхуна статьи под названием «Сомнение». Общее содержание данной статьи заключается в восхищении автором европейским классическим реализмом и критике творчества В.В. Кандинского, Поля Сезанна, Анри Матисса и других художников, работы которых, по мнению автора, являются вульгарными и низкосортными. Сюй Бэйхун в своей статье утверждает: «Такие картины, как у этих художников, можно рисовать по две в час. Я больше не хочу смотреть на это убожество» [Николаев, 2014]. Такая резкая критика Сюй Бэйхуна вызвала негодование со стороны редактора журнала «Изобразительное искусство» Сюй Чжимо. Сюй Чжимо выпустил статью в том же издании под названием «У меня тоже есть сомнения», которая опровергала аргументы, выдвигаемым Сюй Бэйхуном. Сюй Чжимо считает, что оценка Сюй Бэйхуна представленных

художников вышла за рамки его личного мнения и критики. Он утверждает: «У любых навыков есть свое место, а у знаний есть своя польза, однако только полагаясь на превосходные навыки и знания, невозможно создать произведение искусства, которое сможет признать каждый» [Кузнецова, 2019]. В ответ на данную статью Сюй Бэйхун написал еще одну статью, в которой он продолжил отстаивать свою художественную позицию: «В этих работах даже внешней формы не видно. О каких навыках вы рассуждаете?» [Морозов, 2016]. Данная полемика играла очень важное значение в научных и искусствоведческих кругах Китая, в ходе которой оба автора многократно писали новые статьи в попытке доказать свою правоту. В китайской историографии данный конфликт называется «Противостояние двух Сюев». Несмотря на то, что данная полемика не привела к достижению согласия между учеными, а лишь обнажила наличие двух полностью противоположных точек зрения, она также продемонстрировала разницу в подходах в изучении и заимствовании методов западного искусства.

Это первый случай в истории развития китайской живописи, когда открытые дебаты между различными художественными точками зрения по поводу западной живописи оказали глубокое влияние на китайских художников того времени, а также катализировали активные поиски и стремления к расширению теоретических знаний в области мировой живописи, создав атмосферы научной конкуренции и ознаменовав начало новой эпохи в истории искусства Китая. Противоречие двух ученых заложило основу для разностороннего развития китайской западной живописи, и многие художественные точки зрения и концепции в будущем будут происходить именно из этого противоречия. В своих взглядах Сюй Чжимо был очень близок к размышлениям самого В.В. Кандинского по поводу живописи. Согласно учению В.В. Кандинского, существует два вида живописи: материальная и духовная. Материальная живопись должна волновать зрителя посредством визуальной стимуляции, которая является внешней. Духовная живопись – это внутренний отклик человека, производимый волнением души [Григорьев, 2013]. В.В. Кандинский относил первый вид живописи к характеристикам реалистического искусства, а второй – к ядру абстрактного искусства.

Раннее восприятие абстрактного искусства в Китае, а также непосредственно самих идей В.В. Кандинского получило неоднозначную оценку среди китайских художников. Большинство статей посвящены теории музыкального выражения цвета В.В. Кандинского, в которых авторы понимают, что искусство В.В. Кандинского выражает внутренние чувства художника через цвета или линии. Несмотря на это, Китай все еще не был страной, полностью готовой принять идеи зарождающегося экспрессионизма и абстракционизма. Часть китайских художников были враждебно настроены по отношению к идеям В.В. Кандинского и других представителей новых направлений в искусстве.

Абстрактная живопись избавляется от точных требований к пропорциям, перспективе и изменениям света и цвета, которые были характерны для работ реализма. В процессе своего развития абстрактная живопись обратилась к работам В.В. Кандинского, который сформировал понятия, подразумевающие выражения эмоций художника через художественную форму, цвета и другие средства. Творчество и идеи В.В. Кандинского смогли полностью перевернуть представления его современников относительно живописи, дав возможность для дальнейшего развития современного искусства. Как мы отмечали ранее, изначально абстракция В.В. Кандинского не получила всеобщего признания и одобрения, однако спустя длительное время его идеи прошли историческую проверку. В XXI веке китайское искусство вошло в новый период многообразия. В настоящий момент в западном искусстве присутствует огромное количество разнообразных стилей и направлений, среди которых такие известные, как классицизм, экспрессионизм, различные направления абстракционизма и многие другие стили

и жанры, которые в большей степени уже появились на свет. Добавление китайских классических элементов живописи в это искусство вносит огромное разнообразие и формирует новые направления в китайском искусстве.

Изучение творчества и особенностей абстракционизма В.В. Кандинского позволило китайским художникам ознакомиться с новыми идеями и значительно расширить свои представления об искусстве. Любое искусство не может игнорировать свою историю на пути своего развития. Таким же образом развитие китайской живописи не может развиваться обособленно без оглядки на опыт и историю развития других направлений и стилей живописи. Помимо этого, в процессе изучения искусства, важным фактором является личностное эстетическое чувство художника и его возможности их выражения. Теория абстрактного искусства В.В. Кандинского позволила сформировать один из наиболее востребованных и привычных методов в современном искусстве. Одновременно с этим у каждого народа, общества и культуры в разные исторические периоды мышление и художественные ценности заметно отличаются, что порождает совершенно разные художественные стили. Современные художники должны отражать современные явления и идеи в рамках своего творчества. Именно поэтому современные художники стремятся максимально отказаться от предыдущих концепций и развивать новое, соответствующее течению современности, на основе которого художники смогут выразить современные тенденции и сформировать новое направление в искусстве.

Теория искусства В.В. Кандинского повлияла на большое количество художников, которые посвятили себя созданию абстрактных картин, а его теория композиции абстрактной живописи и эстетические нормы занимают важное место в современном искусстве, глубоко отражают изменения в искусстве. Любое искусство со временем преобразуется и обретает новые формы и направления. С представлениями В.В. Кандинского произошло точно так же. После достижения своего пика в традиционном искусстве В.В. Кандинский постепенно сформировал свою собственную уникальную абстрактную теоретическую систему, которая положительно повлияла на эстетический вкус и выразительные методы современного искусства, особенно на визуальное искусство, которое существенно расширило границы современного искусства как в Китае, так и во всем мире. Теория живописи В.В. Кандинского подчеркивает самоорганизацию, цветовое и формальное выражение живописи, а также выступает за то, чтобы картины отражали внутренний мир художника и выражали объекты внешнего мира через абстрактные формы. Его теория живописи, построенная на абстрактных формах техники выражения, эстетических правилах, музыке в живописи, а также отношениях между искусством и религией, заслуживает серьезного рассмотрения и исследования. Теория композиции абстрактной живописи В.В. Кандинского с момента ее появления внимательно изучалась и практиковалась художниками в Китае [Васильева, 2017]. Она во многом активировала творческое мышление многих современных художников и изменила их мышление. Абстрактные картины В.В. Кандинского вошли в историю мирового искусства. Несмотря на то, что работы и идеи В.В. Кандинского находились под культурным влиянием разных исторических периодов, художники не ослабляли исследования и дискуссии по поводу его работ. С точки зрения многообразия направлений искусства, на современном этапе развития искусства в той или иной степени представлены художественные школы всех основных направлений.

Заключение

Художественное мышление, творческий дух и осмысление искусства В.В. Кандинского в значительной степени повлияли на китайских деятелей искусства. Несмотря на то, что

художественная теория В.В. Кандинского достаточно рано пришла в Китай, в течение длительного времени она не могла быть принята китайскими художниками. Однако после того, как данная теория прошла проверку историей, в Китае ее начали поддерживать, а абстрактному искусству дали пространство для развития.

Таким образом, значение В.В. Кандинского для китайского абстрактного искусства состоит не в том, что он предоставил серию абстрактных картин, которые могли бы использоваться китайскими художниками в качестве модели для восхищения и примера для подражания, а в том, что он продемонстрировал способ понимания изменений в современном искусстве, а также предоставил теоретическую базу для творческого новаторства, благодаря которой китайские художники научились развивать новые художественные направления в современном искусстве. Творчество В.В. Кандинского оказало значительное влияние на направление мышления китайских художников, где он своим примером продемонстрировал умелое применение элементов русской культуры и религии в своих работах. Это вдохновило китайских художников на создание нового направления в абстракции, где активно применяется адаптация особенностей абстрактной живописи к традиционным элементам китайской культуры и искусства, а также происходит активное их смешение.

Библиография

1. Васильева Л.К. Китайская акварель под воздействием теории Кандинского: аспекты творческой трансформации // Исследования мирового искусства. 2017. № 8. С. 63-77.
2. Григорьев О.Ф. Исследование символизма Кандинского в китайской графике начала 20 века // Азиатский художественный альманах. 2013. № 4. С. 96-111.
3. Елагина А.С. Детские школы искусств в системе дополнительного образования в сельской местности // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 4В. С. 564-572.
4. Елагина А.С. Детские школы искусств как элементы социокультурной среды сельской местности: региональные аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 315-322.
5. Иванов А.А. Развитие китайского искусства под влиянием теории Кандинского в начале 20 века // Журнал исследований искусств. 2015. № 2. С. 45-58.
6. Кузнецова Е.И. Воздействие теории Кандинского на китайские художественные круги: анализ и перспективы // Азиатская художественная культура. 2019. № 5. С. 172-185.
7. Морозов Н.П. Кандинский и китайская живопись: взаимодействие и влияние в начале 20 века // Журнал сравнительных исследований искусств. 2016. № 7. С. 140-155.
8. Николаев Д.С. Трансформация художественных концепций: Кандинский и китайское искусство в начале 20 века // Вестник культурологии. 2014. № 1. С. 33-47.
9. Петров В.В. Эстетические перспективы воздействия Кандинского на китайское изобразительное искусство в первой половине 20 века // Азиатские культурные исследования. 2017. № 3. С. 78-91.
10. Смирнова Г.П. Исследование влияния теории Кандинского на развитие китайского искусства в контексте культурных обменов // Труды института искусствоведения. 2018. № 6. С. 210-225.

Influence of Kandinsky's theory on Chinese art in the early 20th century

Tang Haitian

Postgraduate,
Lomonosov Moscow State University,
119991, 1, Leninskie Gory, Moscow, Russian Federation;
e-mail: 706678974@qq.com

Abstract

From 475 BC to the end of the 19th century, China had a system of feudal society. Due to the long feudal social and political structure, Chinese painting was largely limited. Chinese artists avoided communicating with colleagues from other countries and mainly invested their efforts in copying ancient paintings, which eventually gradually led to the stagnation and isolation of this art direction. In 1912, after the deposition of the last Chinese Emperor Pu Yi, China opened up to the outside world and began to actively absorb the experience and culture of other countries. During this period, the people were tired of enduring corruption and stagnation caused by the feudal dynasties of China. Some began to look for the truth in Western countries with the best intentions, in order to resist the outdated feudal system, as well as find a way to save their country. The value of V.V. Kandinsky's contribution to Chinese abstract art is that he demonstrated a way of understanding changes in modern art, and also provided a theoretical basis for creative innovation through which Chinese artists learned to develop new artistic movements in modern art. Creativity V.V. Kandinsky had a significant influence on the direction of thinking of Chinese artists, where he demonstrated by his example the skillful application of elements of Russian culture and religion in his works.

For citation

Tang Haitian (2024) Vliyanie teorii Kandinskogo na kitaiskoe iskusstvo v nachale 20 veka [Influence of Kandinsky's theory on Chinese art in the early 20th century]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (1A), pp. 102-109. DOI: 10.34670/AR.2024.56.94.013

Keywords

Chinese Art, abstraction, expressionism in painting, Kandinsky, Chinese artists.

References

1. Elagina A.S. (2019) Detskie shkoly iskusstv v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya v sel'skoi mestnosti [Children's art schools in the system of additional education in rural areas] *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (4B), pp. 564-572.
2. Elagina A.S. (2018) Detskie shkoly iskusstv kak elementy sotsiokul'turnoi sredy sel'skoi mestnosti: regional'nye aspekty [Children's art schools as elements of the socio-cultural environment in rural areas: regional aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 315-322.
3. Grigor'ev O.F. (2013) Issledovanie simvolizma Kandinskogo v kitaiskoi grafike nachala 20 veka [Study of Kandinsky's symbolism in Chinese graphics of the early 20th century]. *Aziatskii khudozhestvennyi al'manakh* [Asian Art Almanac], 4, pp. 96-111.
4. Ivanov A.A. (2015) Razvitie kitaiskogo iskusstva pod vliyaniem teorii Kandinskogo v nachale 20 veka [The development of Chinese art under the influence of Kandinsky's theory at the beginning of the 20th century]. *Zhurnal issledovaniy iskusstv* [Journal of Arts Research], 2, pp. 45-58.
5. Kuznetsova E.I. (2019) Vozeistvie teorii Kandinskogo na kitaiskie khudozhestvennye krugi: analiz i perspektivy [The impact of Kandinsky's theory on Chinese artistic circles: analysis and prospects]. *Aziatskaya khudozhestvennaya kul'tura* [Asian artistic culture], 5, pp. 172-185.
6. Morozov N.P. (2016) Kandinskii i kitaiskaya zhivopis': vzaimodeistvie i vliyanie v nachale 20 veka [Kandinsky and Chinese painting: interaction and influence at the beginning of the 20th century]. *Zhurnal sravnitel'nykh issledovaniy iskusstv* [Journal of Comparative Arts Studies], 7, pp. 140-155.
7. Nikolaev D.S. (2014) Transformatsiya khudozhestvennykh kontseptsii: Kandinskii i kitaiskoe iskusstvo v nachale 20 veka [Transformation of artistic concepts: Kandinsky and Chinese art at the beginning of the 20th century]. *Vestnik kul'turologii* [Bulletin of Cultural Studies], 1, pp. 33-47.
8. Petrov V.V. (2017) Esteticheskie perspektivy vozeistviya Kandinskogo na kitaiskoe izobrazitel'noe iskusstvo v pervoi polovine 20 veka [Aesthetic perspectives of Kandinsky's influence on Chinese fine art in the first half of the 20th century]. *Aziatskie kul'turnye issledovaniya* [Asian cultural studies], 3, pp. 78-91.
9. Smirnova G.P. (2018) Issledovanie vliyaniya teorii Kandinskogo na razvitie kitaiskogo iskusstva v kontekste kul'turnykh obmenov [Study of the influence of Kandinsky's theory on the development of Chinese art in the context of cultural

-
- exchanges]. *Trudy instituta iskusstvovedeniya* [Proceedings of the Institute of Art History], 6, pp. 210-225.
10. Vasil'eva L.K. (2017) Kitaiskaya akvarel' pod vozdeistviem teorii Kandinskogo: aspekty tvorcheskoi transformatsii [Chinese watercolor under the influence of Kandinsky's theory: aspects of creative transformation]. *Issledovaniya mirovogo iskusstva* [World Art Studies], 8, pp. 63-77.