

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2024.72.80.029

Художественное выражение современной китайской масляной живописи

Ду Лихуа

Аспирант,
Институт гуманитарных наук,
Алтайский государственный университет,
656049, Российская Федерация, Барнаул, пр. Ленина, 61;
e-mail: 121266462@qq.com

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы, связанные с художественным выражением китайской масляной живописи. Цель исследования – изучить художественное выражение современной китайской масляной живописи, выявить основные особенности и черты. Методы исследования: метод анализа, сравнения, логического рассуждения и многие другие. С развитием общества и повышением уровня жизни людей возрастает и спрос людей на культуру и искусство. Как высококлассная форма искусства, масляная живопись привлекает все больше и больше внимания людей. Стремление людей к индивидуальности, плюрализму и инновациям, особенно в современном обществе, также способствовало разностороннему и инновационному развитию современной китайской масляной живописи. В статье рассматривается художественное выражение современной китайской масляной живописи. Изучены основные характеристики китайской масляной живописи. Рассмотрено наследие и развитие современной китайской масляной живописи. Предоставляя художникам больше возможностей для демонстрации своих работ, поощряя инновационные практики и укрепляя международные художественные обмены, китайская современная масляная живопись сможет постоянно расширять новые формы выражения и содержания, поддерживать свою жизнеспособность и креативность, а также вносить большой вклад в развитие китайского искусства. Рассмотренные в статье выразительные приемы также придают современной китайской масляной живописи богатый и разнообразный вид. Благодаря своему творчеству и исследованию форм искусства, художники продолжают способствовать развитию и прогрессу китайской масляной живописи.

Для цитирования в научных исследованиях

Ду Лихуа. Художественное выражение современной китайской масляной живописи // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 1А. С. 238-245. DOI: 10.34670/AR.2024.72.80.029

Ключевые слова

Современная масляная живопись, художественное самовыражение, наследие, китайская масляная живопись, общество, влияние.

Введение

Актуальность темы заключается в том, что художественное выражение современной китайской масляной живописи может лучше отражать разнообразие и сложность современного общества. Например, в последние годы некоторые художники пытаются использовать цифровые технологии и элементы интернета для интеграции традиционных и современных художественных языков, делая свои работы более современными и футуристичными. В то же время некоторые художники предпочитают исследовать различные проблемы современного общества, такие как экологические проблемы, социальные явления, человеческие эмоции и т.д., и выражают свои мысли и чувства через свои работы, что вызывает широкий резонанс.

Материалы и методы

При проведении исследования использовались труды российских и зарубежных ученых. При проведении данного исследования были использованы следующие методы: анализа, сравнения, логического рассуждения и многие другие.

Литературный обзор

Вопросы, касающиеся художественного выражения современной китайской масляной живописи, рассматривали многие ученые такие, как Цзя Цзюньян, Чэнь Яжуй., Li Nailai и другие. Считаю, необходимым продолжить исследование в данном направлении и более подробно изучить отдельные вопросы темы.

Результаты

Рассмотрим особенности и основные черты художественного выражения современной китайской масляной живописи. В частности, изучим основные ее характеристики, к которым можно отнести следующие.

1. Основные характеристики китайской масляной живописи.

Китайская масляная живопись – это форма живописи, сформированная на основе западных техник масляной живописи и сочетающаяся с традиционной китайской культурой и художественным стилем. В работах таких художников, как Пань Юйлинь, У Гуаньчжун, Чу Дэчунь, Цзао Воу-ки, Юй Чжунбао, Лю Чэнмэй и др., мы можем увидеть основные характеристики и типичные черты китайской масляной живописи.

1.1 Слияние восточной и западной культур.

Кросс-культурные особенности китайской масляной живописи возникают из процесса ее развития. В начале 20-го века Китай вступил в период «модернизационного движения», поэтому западное искусство и культура начали проникать в Китай. В то же время некоторые китайские живописцы выезжали за границу в Европу, чтобы получить западное художественное образование, изучить технику масляной живописи и европейские художественные идеи. Вернувшись в Китай, эти художники интегрировали западное искусство, которому они научились, в свои собственные работы, создав уникальный стиль китайской масляной живописи. Например, в работах Пань Юйлиня традиционная китайская живопись цветов и птиц сочетается с западными натюрмортами, образуя натюрморты с восточными колоритами. Работы Ву Гуаньчжуна сочетают китайскую каллиграфию и западную портретную живопись, образуя

портретную живопись с китайской спецификой. Кроме того, когда китайские художники маслом используют западные техники масляной живописи, они также обращают внимание на сочетание техник и языка традиционного китайского искусства, формируя уникальный способ выражения. Например, в работах Чу Дэчуня используются такие элементы, как «объектно-ориентированная» и «расщепленная композиция» в китайской пейзажной живописи, в работах Цзао Воу-ки используются выражения «чернильный блок» и «чернильный цвет» в китайской живописи тушью, а в работах Лю Чэнмэя используются «пустынные» и «пустынные» стили традиционной китайской пейзажной живописи. В целом, основными характеристиками и типичными характеристиками китайской масляной живописи являются кросс-культурные характеристики, которые не только интегрируют восточную и западную культуры, но и обладают уникальным способом выражения с точки зрения техники и формы. Эти характеристики и характеристики отражают новаторство и интеграцию традиционной культуры и современного искусства китайскими художниками, а также выражают уникальное наблюдение и восприятие мира художниками, работающими маслом [Гао Минь, 2017, 80].

1.2 Защита природы и стремление к истине.

Одной из главных характеристик китайской масляной живописи является ориентация на изображение природы и отражение реальной жизни. Такие художники, как Пань Юйлинь, У Гуаньчжун, Чу Дэчунь, Цзао Воу-ки, Юй Чжунбао и Лю Чэнмэй, сосредотачиваются на своих наблюдениях и чувствах по отношению к окружающему миру. Благодаря точному использованию цвета, света и тени, линии и т.д., эти художники ярко представляют сцены из мира природы и сцены из реальной жизни на холсте. Они показывают красоту и величие мира природы и взаимоотношения между людьми и окружающей средой в реальной жизни. Благодаря изображению деталей и выражению эмоций они дают возможность зрителю почувствовать правду и яркость, передаваемые произведением. Например, работы Пань Юйлинь известны своими картинами с цветами и птицами, которые она использует тонкими мазками и яркими цветами, чтобы выразить яркие формы и естественную атмосферу цветов и птиц. Портреты Ву Гуаньчжуна известны своим реалистичным и выразительным стилем, в котором он улавливает манеру поведения и характер персонажей, показывая реальный образ человека. В пейзажных картинах Чу Дэчунь уделяет внимание тому, чтобы запечатлеть изменения света и тени между горами и реками, а также детали природных пейзажей, чтобы представить величие пейзажа. В абстрактных работах Цзао Воу-Ки использует геометрические формы цвета и линии, чтобы выразить свое восприятие природы и свои размышления о жизни. Работы Юй Чжунбао изображают сцены жизни и рабочих в сельской местности Китая, показывая тяжелый труд и простоту реальной жизни. Работы Лю Чэнмэя включают в себя композицию и экспрессию традиционной китайской пейзажной живописи, выражая благоговение и любовь к природе через изображение гор и рек. В целом, китайская масляная живопись обладает выдающимися характеристиками в сосредоточении внимания на изображении природы и отражении реальной жизни. Используя цвет, свет и тень, линии и другие художественные элементы, художники, работающие маслом, представляют образ природы и реальной жизни в реальной форме, чтобы выразить свои наблюдения и чувства по отношению к миру. Эти работы не только демонстрируют мастерство и эстетические поиски художника, но и отражают многообразие и развитие китайского общества и культуры.

2. Художественное выражение современной китайской масляной живописи.

2.1 Абстрактный экспрессионизм.

Абстрактный экспрессионизм оказывает определенное влияние на современную китайскую

масляную живопись. Эта форма искусства стремится к интуитивному выражению внутренних эмоций и мыслей с помощью абстрактных техник, таких как цвета, линии и формы, подчеркивая личное самовыражение и творчество. Среди них Цзао Воу-Ки – один из выдающихся представителей современного китайского абстрактного экспрессионизма. Картины Цзао Воу-Ки известны своим уникальным стилем и личным художественным языком. Он использует смелые линии и цвета в своих картинах, чтобы создать богатое ощущение пространства и ритма на холсте. С помощью простых и геометрических форм он создает визуальный опыт, выходящий за рамки физического изображения. Работы Цзао Воу-Ки мощны и выразительны, вызывают у зрителя эмоциональный резонанс. Например, «Без названия» Цзао Воу-Ки демонстрирует черты абстрактного экспрессионизма. Картина основана на черно-белом цвете, и благодаря технике смахивания и размазывания создает свободные и хаотичные мазки. Кажется, что в картине нет четкого образа, но через использование линий и цветов она выражает внутреннюю эмоцию и ощущение противоречия. Зритель может интерпретировать произведение через собственное воображение и чувства, отвечая взаимностью на эмоции Цзао Воу-Ки. Работы абстрактного экспрессионизма Цзао Воу-Ки получили широкое признание не только в Китае, но и на международной художественной сцене. Благодаря своим уникальным творческим методам и личным художественным концепциям, его работы прорываются через традиционный способ выражения образа, фокусируясь на выражении эмоций и выражении внутреннего мира. В его работах чувствуется его любовь к искусству и размышлениям о жизни, а также восхищение и стремление к абстрактному экспрессионизму [Линь Пэн, 2019, 34].

2.2 Символизм.

Символизм является важной техникой художественного выражения в современной китайской масляной живописи, которая передает определенные значения и послания, интегрируя символы и символы в произведения искусства. Художники могут выражать свою интерпретацию и исследование конкретных тем, выбирая символы из различных областей, таких как культура, история и религия, и придавать этим символам уникальные значения. В современной китайской масляной живописи большое количество художников используют символику для создания произведений. Например, картина художника Фу Баоши «Город Чанъань» демонстрирует характерные черты символизма. В этой работе Фу Баоши передает символическое значение китайской истории, культуры и традиций, изображая ворота и стены города Чанъань. Ворота и городская стена символизируют дипломатию и армию Китая соответственно, в то время как открытие и закрытие городских ворот символизирует отношение к дипломатии и обмену. С помощью этих символических изображений Фу Баоши выражает свое уважение и стремление к традиционной китайской культуре и истории. Другой китайский художник, Цзао Воу-ки, также использует символизм в своей работе «Белая последовательность». В этой работе Цзао Воу-Ки рисует серию белых цветовых блоков и линий, чтобы передать стремление к чистоте и пространству. Белый цвет считается символом чистоты и благородства в традиционной китайской культуре, в то время как линии и цвета являются средствами, с помощью которых художники выражают пространство и форму. Комбинируя эти символы и символы, Цзао Воу-Ки дарит ощущение простоты, чистоты и спокойствия, а также намекает на стремление к чистоте и пространству в современном обществе. Два приведенных выше примера иллюстрируют использование символизма в современной китайской масляной живописи. Выбирая конкретные символы и символы, художник передает более глубокие смыслы и понятия, позволяя зрителю понять и прочувствовать послание, передаваемое произведением, с разных ракурсов. Использование символики обогащает экспрессию

современной китайской масляной живописи, и в то же время представляет размышления художника и размышления о культуре, истории, религии и обществе [Лю Синьюй, 2016, 27].

2.3 Экспериментальная производительность.

В последние годы широко развиваются и применяются экспериментальные техники экспрессии современной китайской масляной живописи. Экспериментируя с новыми техниками, медиа и формами, художники пытаются преодолеть ограничения традиционной масляной живописи и расширить поле выражения масляной живописи. Примерами экспериментальных выражений являются эксперименты с материалами. Художники стали использовать для создания картин маслом различные нетрадиционные материалы, такие как смешанная техника, бумага, ткань, деревянные панели и т.д. Этот экспериментальный выбор материалов может добавить работе уникальную текстуру и штрих, а также открыть еще больше возможностей. Трансграничная интеграция. Многие художники пытаются сочетать масляную живопись с другими видами искусства, такими как скульптура, инсталляция, перформанс и т.д. Объединяя различные художественные средства, они создают более инновационные и разнообразные произведения искусства, которые разрушают границы между традиционными формами искусства. Цифровые технологии и мультимедиа. С развитием науки и техники все больше и больше художников начали использовать цифровые технологии и мультимедиа в своих картинах маслом. Например, используя компьютерные изображения, виртуальную реальность, видео и аудио, художники могут создавать более динамичные и интерактивные картины. Эксперименты с цветом и мазком. Некоторые художники смело экспериментировали с цветом и мазком. Они могут использовать яркие цвета или нетрадиционные цветовые палитры, чтобы вызвать уникальные эмоции и выразительные эффекты. Что касается мазков, художники могут выбрать грубые или абстрактные мазки, чтобы подчеркнуть выразительность и индивидуальность работы. Благодаря этим экспериментальным выражениям современная китайская масляная живопись продолжает стремиться к инновациям и прорывам, представляя более разнообразные и богатые формы искусства и опыт. Эти экспериментальные эксперименты предоставляют художнику более широкое творческое пространство и в то же время обогащают понимание и оценку зрителем масляной живописи.

2.4 Реализм.

Реализм является одним из самых распространенных и важных выражений в современной китайской масляной живописи. Через наблюдение и изображение реальной жизни художник выражает свою озабоченность и размышления на реалистические темы, такие как общество, люди и окружающая среда. Они стремятся к аутентичности и объективности, показывая реальный мир с точными деталями и реалистичными навыками. В реалистической масляной живописи художники обычно выбирают какие-то репрезентативные темы, такие как города, деревни, люди, пейзажи и т. д., и отражают через изображение этих тем многообразие и многослойность реального общества. Они используют нежные мазки, аутентичные цвета и текстуры, чтобы изобразить яркие, трехмерные изображения. При этом они также усилят выразительность и визуальный эффект своих работ за счет композиции картины, обработки света и тени и т.д. При создании реалистичных картин маслом художники часто уделяют внимание деталям и точности. Они внимательно наблюдают и изображают каждый объект, человека и сцену, чтобы показать богатство и сложность реального мира. В этом процессе художники должны обладать высокой степенью профессиональных навыков и глубоким знанием живописного материала, чтобы гарантировать подлинность и объективность работы. В то же время реалистическая масляная живопись также делает акцент на мышлении и внимании

к обществу. Художники выражают свои опасения и мысли по социальным вопросам через изображение реальной жизни. Своими работами они передают позитивную энергию и гуманистическую заботу, пробуждают у зрителей резонанс и размышления о социальных проблемах [Тао Юань, 2021, 17]. Поэтому реализм является очень важным приемом выражения в современной китайской масляной живописи. Создавая реализм, художники могут изображать реальный и богатый мир, а также передавать мысли и переживания о реальном мире через свои работы. Такое выражение не только демонстрирует профессиональные навыки и эстетические поиски художника, но и обеспечивает зрителю более глубокий визуальный и интеллектуальный опыт.

Обсуждение

Рассмотрим наследие и развитие современной китайской масляной живописи.

3.1 Укрепление структуры культурного рынка.

Создание культурного рынка имеет решающее значение для развития современной масляной живописи в Китае. При поддержке культурного рынка художники могут продвигать свои работы с помощью выставок, аукционов и сделок, повышая узнаваемость и влияние, а также привнося на рынок больше выбора и разнообразия. Правительство и ассоциации должны усилить строительство культурного рынка и предоставить больше возможностей для художников. Это включает в себя проведение большего количества выставок и художественных мероприятий, особенно тех, которые продвигают современную китайскую масляную живопись и привлекают больше людей к участию. Кроме того, правительство и ассоциации также могут поддерживать и продвигать больше аукционов и торговых мероприятий для расширения тиража и маркетинга современных китайских картин маслом. При построении культурного рынка необходимо также усилить защиту авторских прав и надзор за рынком культуры. Это делается для защиты законных прав и интересов творческих работников и предотвращения нарушений. Правительство и ассоциации могут предпринять ряд мер для достижения этой цели, таких как создание более полного механизма регистрации авторских прав, защиты прав и разрешения споров, усиление надзора за культурным рынком и борьба с незаконными действиями, чтобы защитить творческий энтузиазм и права художников и способствовать здоровому развитию современной масляной живописи в Китае.

3.2 Поощрение художников к разнообразному творчеству

Современная китайская масляная живопись действительно нуждается в более разнообразных формах выражения и содержания, чтобы способствовать ее инновационному развитию. Правительства, ассоциации и учреждения могут предоставить больше возможностей для демонстрации своих работ, например, организовав выставки, фестивали искусств и программы резиденций для художников, чтобы предоставить художникам платформу для демонстрации и общения. В то же время правительство и соответствующие учреждения должны поощрять творческих работников к изучению новых тем и художественных языков. Могут быть учреждены программы премий и грантов, чтобы побудить художников к инновациям и исследованию своих собственных уникальных перспектив и выражений. Кроме того, государство может оказывать исследовательскую и творческую поддержку, например, создавать художественные студии, предоставлять художественные материалы и оборудование и т.д., чтобы помочь художникам реализовать свои творческие идеалы. Укрепление международного художественного обмена также является важным способом продвижения

инноваций и развития современной китайской масляной живописи. Правительства и ассоциации могут организовывать зарубежные программы обмена и резиденций для художников, давая им возможность соприкоснуться с различными культурными средами и художественными течениями, впитать влияние иностранных культур и интегрировать их в свои собственные творения. В то же время всемирно известные художники также могут быть приглашены в Китай для участия в выставках и лекциях для содействия межкультурному художественному обмену и сотрудничеству [Цзян Сяоци, 2016, 201].

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что основные характеристики и типичные характеристики китайской масляной живописи включают в себя интеграцию восточной и западной культур, восхищение природой, стремление к истине, уникальную технику, разнообразие форм и акцент на эмоциях и коннотации. Эти характеристики отражают новаторство и интеграцию традиционной культуры и современного искусства китайскими художниками, а также выражают уникальное наблюдение и восприятие мира художниками, работающими маслом.

Библиография

1. Гао Минь. Рассказ о китайской культуре в масляной живописи. Популярная литература и искусство, 2017. 115 с.
2. Линь Пэн. О развитии наследия и выражения современной масляной живописи. *Art Appreciation*, 2019. 61 с.
3. Лю Синьюй. Чувства и региональные отличия современной масляной живописи. Педагогический университет Центрального Китая, 2016. 366 с.
4. Тао Юань. Введение в наследование и развитие традиционной масляной живописи и современной масляной живописи. *Art Review*, 2021. 36 с.
5. Цзян Сяоци. Углубленное изучение искусства китайской современной масляной живописи. Чунцинский университет, 2016. 450 с.
6. Цзя Цзюньян. Рассмотрение национальных особенностей формы выражения современной масляной живописи. Китайский горный университет, 2016. 277 с.
7. Чай Линь. Духовность китайской современной масляной живописи в рамках анализа западной неэкспрессионистской живописи. Педагогический университет провинции Хэбэй. 2017. 342 с.
8. Чэнь Яжуй. Изучение китайской современной городской пейзажной масляной живописи. Чжэнчжоуский университет, 2016. 154 с.
9. Li Nailai. Исследование «интертекстуальности» современной масляной живописи. Юго-Западный университет, 2015. 432 с.
10. Zhou Liqiu Zi. Исследования о работе художественного языка туши в создании китайской современной и новейшей масляной живописи. Хунаньский университет науки и техники, 2015. 224 с.

Artistic expression of modern Chinese oil painting

Du Lihua

Postgraduate,
Institute of Humanities,
Altai State University,
656049, 61, Lenina ave., Barnaul, Russian Federation;
e-mail: 121266462@qq.com

Abstract

The article discusses issues related to the artistic expression of Chinese oil painting. The purpose of the study is to study the artistic expression of modern Chinese oil painting, to identify the main features and features. Research methods: the method of analysis, comparison, logical reasoning and many others. With the development of society and the improvement of people's living standards, people's demand for culture and art also increases. As a high-end art form, oil painting is attracting more and more people's attention. People's desire for individuality, pluralism and innovation, especially in modern society, has also contributed to the versatile and innovative development of modern Chinese oil painting. The article examines the artistic expression of modern Chinese oil painting. The main characteristics of Chinese oil painting have been studied. The heritage and development of modern Chinese oil painting are considered. By providing artists with more opportunities to showcase their work, encouraging innovative practices and strengthening international art exchanges, Chinese modern oil painting will be able to continuously expand new forms of expression and content, maintain its vitality and creativity, and contribute more to the development of Chinese art. The expressive techniques discussed in the article also give modern Chinese oil painting a rich and diverse look. Through their creativity and exploration of art forms, the artists continue to contribute to the development and progress of Chinese oil painting.

For citation

Du Lihua (2024) Khudozhestvennoe vyrazhenie sovremennoi kitaiskoi maslyanoi zhivopisi [Artistic expression of modern Chinese oil painting]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (1A), pp. 238-245. DOI: 10.34670/AR.2024.72.80.029

Keywords

Modern oil painting, artistic expression, heritage, Chinese oil painting, society, influence.

References

1. Chen Yarui (2016) A study of Chinese modern urban landscape oil painting. Zhengzhou University.
2. Gao Min (2017) A story about Chinese culture in oil painting. Popular literature and art.
3. Jia Junyang (2016) Consideration of national characteristics of the form of expression of modern oil painting. China Mining University.
4. Jiang Xiaoqi (2016) An in-depth study of the art of Chinese modern oil painting. Chongqing University.
5. Li Hailai (2015) A study of the "intertextuality" of modern oil painting. Southwestern University.
6. Lin Peng (2019) On the development of the heritage and expression of modern oil painting. Art Appreciation.
7. Liu Xinyu (2016) Feelings and regional differences in modern oil painting. Central China Normal University.
8. Tao Yuan (2021) Introduction to the inheritance and development of traditional oil painting and modern oil painting. Art Review.
9. Tea Lin (2017) The spirituality of Chinese modern oil painting in the framework of the analysis of Western non-expressionist painting. Hebei Provincial Normal University.
10. Zhou Liqiu Zi (2015) Research on the work of the artistic language of ink in the creation of Chinese modern and contemporary oil painting. Hunan University of Science and Technology.