

УДК 008**Философские ценности, отраженные в различиях в живописи между Китаем и Россией****Суй Синь**

Аспирант,
Сибирский государственный институт искусств
им. Дмитрия Хворостовского,
660049, Российская Федерация, Красноярск, ул. Ленина, 22;
e-mail: suixin695@gmail.com

Аннотация

Данная статья направлена на то, чтобы глубоко изучить философскую ценность, стоящую за различиями в китайском и русском искусстве живописи. С помощью анализа различий в выборе предмета, методах выражения и цветовом применении двух стран мы можем выявить различные философские концепции, содержащиеся в них, такие как идея единства между человеком и природой в китайской живописи и страдания народов в русской живописи, мысли об искуплении и т.д. Изучено влияние этих различий на культурное наследие и развитие соответствующих наций с философской точки зрения, а также проанализировано значение обменов и взаимного обучения между двумя искусствами живописи в контексте глобализации.

Для цитирования в научных исследованиях

Суй Синь. Философские ценности, отраженные в различиях в живописи между Китаем и Россией // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 10А. С. 30-34.

Ключевые слова

Китайская и русская живопись, философская ценность, использование цвета, стиль живописи, художественные различия, национальный дух.

Введение

Живопись – это сияющая жемчужина в доме человеческой культуры. Китайская живопись имеет долгую историю и уникальное восточное эстетическое обаяние. Разница в живописи между Китаем и Россией отражается не только во внешней художественной форме, но также в различных философских ценностях. Изучение этих различий помогает нам лучше понять духовный мир этнических групп и способствовать обмену и интеграции множественных культур [Ван Бо Мин, 2000, 12].

Проявление различий в китайской и русской живописи

Предмет китайской живописи чрезвычайно широкий, а ландшафтная живопись занимает важную позицию. Пейзажные картины используют природные ландшафты в качестве основного объекта изображения. Например, в картине «Шесть джентльменов» художника династии Юань Ни Зан несколько деревьев стоят на склонах и камнях, а на расстоянии – элегантные горы. Художник не просто подражает естественным пейзажам, но интегрирует его понимание природы в картину и преследует эфирное и тихое состояние. Это состояние отражает веру китайского народа в то, что человек ищет духовную поддержку в природе и понимает истинное значение жизни в своем наблюдении за природой [Пан Тянь Шоу, 1983, 45].

Русские темы живописи больше сосредоточены на социальной реальности и национальной судьбе. Появилась школа живописи в XIX веке, и ее работы отражали большое количество тем, таких как крестьянская жизнь и социальные противоречия. В картине «Трактор на Волге» группа рваных и изможденных лодочников тащит тяжелый грузовой корабль вверх по течению. Художник использовал реалистичные методы, чтобы раскрыть страдающую жизнь нижнего класса, и выразил свою глубокую заботу о судьбе нации. Это отражает критическое осознание россиян социальной несправедливости и их мышление о будущем нации. Они считают, что искусство должно взять на себя социальную ответственность и стать силой, которая способствует социальным изменениям [Самарин, 1998, 72].

Китайская живопись подчеркивает выражение изображения. «Улучшение» означает мысли и эмоции художника, а «изображение» является объективным объектом. Художник использует субъективные чувства, чтобы формировать объективные объекты, делая работу, богатую символикой и нанесением. Например, плюма, орхидея, бамбук и хризантема в китайских цветочных и птичьих картинах называются «четырьмя джентльменами», и им дают символы характера, такие как дворянство и упорство. Когда художник изображает, он не полностью следит за истинной формой растения, но создает, основываясь на своем собственном настроении, передавая свои внутренние эмоции и художественную концепцию с помощью простых линий и изменений в чернилах. Это выражение изображения согласуется с идеей «самодовольства» в традиционной китайской философии, и считается, что художественное творение не должно ограничиваться внешностью, но должно осуществлять внутреннюю духовную сущность [Ли Цзе Хо, 1981, 99].

Русская живопись фокусируется на реалистичных техниках, от композиции до создания персонажа она стремится к реальности. В качестве примера можно привести знаменитую картину Сурикова «Боярыня Морозова». Художник тщательно изобразил выражения лица и детали одежды женщины дворянского сословия, заставляя аудиторию почувствовать социальную атмосферу и сложный внутренний мир персонажей. За реализмом русские художники отражают уважение к объективному миру. В то же время в некоторых исторических

картинах сцена воспроизводится с помощью реалистичных методов, а также выражается уважение и наследие национальной истории [Бестеров, 2011, 87].

Использование цвета в китайской живописи более неявное и элегантно. Традиционные чернильные картины в основном фокусируются на цветах чернил и выражают текстуру, пространство и т.д., объект через изменения толщины, легких, сухих и влажных цветов. Даже если есть цветные украшения, это в основном светлые цвета, такие как синий камень в зеленых горах и реках. Этот цветовой стиль преследует мирную и сдержанную красоту. Он отражает философские ценности китайского народа – защиту гармонии и сдержанность, подтверждая, что чрезмерно показные цвета разрушают общее гармоничное единство [Го Жо Шу, 1983, 121].

Русские картины богаты цветом и сильны. Художники смело используют цвета для выражения эмоций. Например, ландшафтные картины Левитана хорошо используют богатые цвета, чтобы изобразить различные сезонные пейзажи русской земли. Жизненная сила весны, страсть и безудержное лето, золотая и блестящая осень, серебряная зимой полностью демонстрируются художником в великолепных цветах. Это сильное использование цвета отражает любовь русских к жизни и их страстную похвалу за природу. Русские художники считают, что цвет является прямым способом выражения эмоций и может передать тему работы более ярко [Репин, 1995, 110].

Отражение философских ценностей в китайской и русской живописи

Китайские картины полностью демонстрируют философскую идею единства между человеком и природой. Изображая природные ландшафты, художник интегрируется в них, принимает природу как своего учителя и создает природу своими собственными эмоциями и мудростью. Этот способ творения показывает, что между человеком и природой существуют близкие отношения, и человек больше не является мастером природы, а частью природы. Художник выражает свой страх за природу через картины и в то же время черпает в ней вдохновение. Эта идея оказала глубокое влияние на образ жизни китайцев, способствуя тому, чтобы люди следовали законам природы и стремились к достижению внутреннего мира и гармонии [Чжао Чжи Ган, 2005, 34].

Китайская живопись фокусируется на создании художественной концепции, а художественная концепция происходит из глубокого понимания жизни. Художник создает пространство за пределами реальности благодаря изображению природных пейзажей, полных поэзии и философии. Например, в ландшафтной живописи туманные вершины и булькающие потоки кажутся просто простым сочетанием природных сцен, но они содержат мысли художника о философских предложениях, таких как поток жизни и цикл жизни и смерти. Художник пытается показать бесконечное значение жизни на ограниченной картине, заставляет аудиторию подумать о сущности жизни, тем самым достигая духовной сублимации [Соколов, 2003, 78].

Большое количество произведений в тематике социальной реальности на русских картинах отражает глубокий опыт российской нации в страданиях. От феодального угнетения до беспорядков во время войны, российский народ испытывал бесчисленные трудности. Художники записывают эти страдания с помощью картин и в то же время выражают свое стремление к национальному искуплению. Например, работы Репина часто показывают борьбу персонажей с трудностями. Художник воплощает философскую веру русской нации, надежды на свет во тьме и вдохновляет поколения русских людей на то, чтобы стремиться к омоложению

нации [Ли Сян, 2010, 63].

Русская живопись является важным носителем русского национального духа. Его уникальный стиль живописи и подборка глубоко укоренились в исторической и культурной почве России. Будь то благочестивое изображение религиозных убеждений или деликатного представления народных обычаев, это укрепляет культурную идентичность русского народа. Это чувство культурной идентичности является важным источником сплоченности для российской нации и ключевым фактором поддержания ее уникальности в волне глобализации. Благодаря продвижению национального духа русская живопись отражает уверенность и гордость русских в их собственной культуре [Джеки Миллер, 2012, 56].

Заключение

Философская ценность, отраженная различиями в живописи между Китаем и Россией, является важной частью культуры каждой нации. Идея единства между человеком и природой и художественной концепции в китайской живописи отражает стремление китайского народа к гармоничной, сдержанной и поэтической жизни. В условиях глобализации обе страны могут обмениваться и учиться друг у друга, обогащая художественные выражения и помогая различным этническим группам углубить их понимание философских ценностей, способствуя тем самым развитию мультикультурализма. В то же время изучение этих различий также поможет нам исследовать общий духовный мир человечества с более широкой точки зрения и обеспечить культурную поддержку для строительства сообщества с общим будущим [Ван Ли Цюнь, 2018, 102].

Библиография

1. Бестеров К.Ф. Техника российской живописи. СПб.: Художественное издательство, 2001.
2. Ван Бо Мин. Общая история китайской живописи. Пекин: Сань Лянь Шу Дянь, 2000.
3. Ван Ли Цюнь. Культурный обмен в эпоху глобализации. Пекин: Центральная академия искусств, 2018.
4. Го Жо Шу. Записки о живописи. Шанхай: Шанхайское древнее издательство, 1983.
5. Джеки Миллер. Духовный облик российской живописи. Лондон: Всемирное культурное издательство, 2012.
6. Ли Сян. Национальное искусство и передача истории. Шанхай: Издательство Фудань, 2010.
7. Ли Цзе Хо. Путь красоты. Пекин: Издательство культурных реликвий, 1981.
8. Пан Тянь Шу. История китайской живописи []. Шанхай: Шанхайское народное издательство, 1983.
9. Репин И.Е. Репин о искусстве. М.: Художник, 1995.
10. Самарин А.И. Краткая история российской живописи. М.: Издательство Высшей школы, 1998.
11. Соколов В. Философия и история российской живописи. М.: Культура и искусство, 2003.
12. Чжао Чжи Ган. Китайское искусство и философия. Пекин: Пекинский университет, 2005.

Philosophical values reflected in the differences in painting between China and Russia

Sui Sin

Postgraduate Student,
Siberian State Institute of Arts named after Dmitry Hvorostovsky,
660049, 22 Lenina str., Krasnoyarsk, Russian Federation;
e-mail: suixin695@gmail.com

Abstract

This paper aims to deeply explore the philosophical value behind the differences in Chinese and Russian painting art. Through the analysis of the differences in the choice of subject matter, expression methods and color application of the two countries, we can identify the different philosophical concepts contained in them, such as the idea of the unity between man and nature in Chinese painting and the suffering of nations in Russian painting, the thought of indemnity, etc. The influence of these differences on the cultural heritage and development of the respective nations is studied from a philosophical perspective, and the significance of exchanges and mutual learning between the two painting arts in the context of globalization is analyzed.

For citation

Sui Sin (2024) *Filosofskie tsennosti, otrazhennye v razlichnykh v zhivopisi mezhdu Kitaem i Rossiei* [Philosophical values reflected in the differences in painting between China and Russia]. *Kultura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (10A), pp. 30-34.

Keywords

Chinese and Russian painting, philosophical value, use of color, painting style, artistic differences, national spirit.

References

1. Besterov K.F. (2001) *Technique of Russian Painting*. St. Petersburg: Art Publishing House,.
2. Guo Ruo Shu. (1983) *Notes on Painting*. Shanghai: Shanghai Ancient Publishing House,.
3. Jackie Miller. (2012) *Spiritual Image of Russian Painting*. London: World Cultural Publishing House,.
4. Li Jie Huo. (1981) *The Way of Beauty*. Beijing: Cultural Relics Publishing House,.
5. Li Xiang. (2010) *National Art and Historical Transmission*. Shanghai: Fudan Publishing House,.
6. Pan Tian Shou. (1983). *History of Chinese Painting* [. Shanghai: Shanghai People's Publishing House,.
7. Repin I.E. (1995). *Repin on Art*. Moscow: Artist,
8. Samarin A.I. (1998) *Brief History of Russian Painting*. Moscow: Higher School Publishing House,.
9. Sokolov V. (2003) *Philosophy and History of Russian Painting*. Moscow: Culture and Art,.
10. Wang Bo Ming. (2000) *General History of Chinese Painting*. Beijing: San Lian Shu Dian,.
11. Wang Li Qun. *Cultural Exchange in the Age of Globalization*. Beijing: Central Academy of Arts, (2018).
12. Zhao Zhi Gang. (2005) *Chinese Art and Philosophy*. Beijing: Peking University,.