

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2024.15.17.028

Влияние обучения китайских художников в Советском Союзе на их творчество во второй половине XX века

Тимофеева Римма Александровна

Кандидат искусствоведения, доцент,
Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 18;
e-mail: xuejiang64@yandex.com

Цзян Сюэ

Аспирант,
Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 18;
e-mail: xuejiang64@yandex.com

Аннотация

С середины XX века Китай начал активно сотрудничать с Советским Союзом по вопросам образования и обучения. В 1953 г. из Поднебесной была отправлена группа из тридцати трех молодых художников в Высшую академию художеств и ремесел им. В.И. Мухиной (Ли Баонянь), МГУ (Ли Чунь), Академию художеств им. Е.И. Репина в г. Ленинград (тридцать один человек). Впоследствии они смогли достичь значительных успехов в своем творчестве, оказали глубокое влияние на изучение истории искусства, внесли свой вклад в изобразительное искусство Китая.

Для цитирования в научных исследованиях

Тимофеева Р.А., Цзян Сюэ. Влияние обучения китайских художников в Советском Союзе на их творчество во второй половине XX века // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 2А. С. 248-255. DOI: 10.34670/AR.2024.15.17.028

Ключевые слова

Живопись, советский реализм, «Су», китайские художники, культурный обмен.

Введение

После основания Китайской Народной Республики с Советским Союзом был подписан «Китайско-советский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи», обеспечивающий всестороннюю помощь в области политики, экономики, культуры и искусства, а также образования. На историческом фоне дружественного сотрудничества Китая и СССР активно осуществлялся художественный обмен между странами. Влияние советской школы на развитие искусства в Китае, особенно в период после создания Новой Китайской Республики, было значительным. Оно обеспечивалось не только официальной государственной политикой, но и взаимным культурным обменом между Китаем и СССР.

Пин В. отмечает, что в 1950-е годы большинство выдающихся художников Китая и искусствоведов получали образование в СССР [Пин, 2013, 139]. С период с 1953 по 1961 год 33 художника были отправлены для изучения искусства в СССР. Среди них можно назвать знаменитых художников Цюань Шаньши, Ли Тяньсян, Ло Гунлю и др.

Литературный обзор

В настоящее время в литературе существует достаточно много работ, посвященных творчеству китайских художников, получивших образование в СССР во второй половине XX века. Большинство из них имеют узкую направленность. Например, часть работы Ань С. [Ань, 2019] посвящена исследованию городских пейзажей и в особенности памятников архитектуры в творчестве художника Цюань Шаньши. Лу Чжицзе и А. Лободанов [Лу Чжицзе, Лободанов, 2020] исследовали символизм в китайской живописи в целом, в том числе в творчестве художников, получивших образование в СССР. Пин В. посвятил свою работу [Пин, 2013] проблеме влияния советской масляной живописи на китайскую. Наиболее полной работой представляется диссертация Го Сяобинь [Го Сяобинь, 2018], который также изучал влияние русской традиции на становление китайского реализма. Однако, несмотря на разработанность темы, до сих пор актуальным является вопрос, как советское образование повлияло на их творчество.

Методы исследования

Основными методами, используемыми в рамках данной работы, являются биографический и функционально-стилистический аналитические методы. Благодаря биографическому методу определяется творческий путь китайских художников. Функционально-стилистический анализ позволяет выявить особенность картин, написанных китайскими художниками, и оценить влияние на их творчество советского образования.

Результаты исследования

Творческая деятельность художников из Китая оказалась значительно затронута влиянием учебной системы, существовавшей в Советском Союзе. Искусство живописи в Китае и его преобладающая тенденция были сформированы под воздействием русской реалистической школы. Многие талантливые художники СССР, такие как, например, Иван Крамской, Илья Репин, Василий Суриков, имели огромное влияние на китайских художников-реалистов, оставив неизгладимый след в их творчестве.

Принципы и методы творчества русских мастеров стали чрезвычайно значимыми для

развития художественного стиля в Китае. В частности, система обучения П.П. Чистякова была использована как теоретическая основа при разработке методики обучения в художественных вузах Китая. Эта система акцентирует внимание на академическом рисунке, изучении анатомии и перспективе, а также на развитии художественного мастерства и эмоциональной выразительности [Го Сяобинь, 2018, 134].

Знакомство китайских художников с советской живописью привнесло новые идеи о реализме, касающиеся внимания к жизни народа и причастности к его надеждам на будущее. Китайские художники черпали вдохновение из социалистического канона, который был принят в Советском Союзе и охватывал сюжеты, концепции, содержание и методы изобразительного искусства. Этот канон служил основой для создания произведений, которые отображали социальные и политические идеалы и стремления социалистического общества [Чжао Шуай, Жалсанова, 2023, 177]. В Китае социалистический реализм получил название «Су» [Лу Чжицзе, Лободанов, 2020, 139].

Вернувшись в Китай, отправленные молодые художники усердно работали над своим творчеством. Они добились выдающихся результатов, написали новую и важную страницу в искусстве Нового Китая. Они активно распространяли художественные приемы и методы из русской и советской художественной системы [Пин, 2013, 212].

Рассмотрим некоторых значимых китайских художников, получивших образование в СССР.

1. Один из значимых представителей китайского мира живописи Цюань Шаньши получал образование в СССР в период с 1954 по 1960 г. В процессе обучения художник познакомился со советским академическим реализмом, который стал основой его дальнейшего творческого пути [Ань, 2019, 82].

По завершении обучения в Институте в Ленинграде в 1960 году Цюань Шаньши вернулся в Китай, где начал развивать свой собственный стиль живописи. Он совмещал принципы советской реалистической школы и китайское художественное наследие, объединив таким образом советские и китайские традиции.

Его картины маслом отличаются строгими формами, насыщенностью цветов и тонкими переходами, яркими и свободными мазками, полны ритма и лиризма. Он создавал широкий спектр сюжетов, рисовал портреты, пейзажи, натюрморты, исторические картины и т.д. Такие работы, как «Возвратиться в Цзинганшань», «Старый художник», обладают нарастающей силой, несмотря на свою неподвижность. То, что переплетено с густыми мазками и яркими красками, – это национальная эпопея устойчивости в условиях кризиса и возрождения в отчаянии.

Особое место среди картин художника занимают работы с изображением русских пейзажей: природных и городских. К этой теме он обращался неоднократно. Во время обучения в СССР он написал картины «Водонапорная башня в России» (1955), «Древнерусский город» (1956).

Цюань Шаньши часто в своих работах использует красные и серые цвета. Красный использовался художником для создания эмоционально насыщенных произведений, часто связанных с темой революции и социалистического строя. Серые тона уравнивали яркие, символизируя простоту и будничность жизни (рис. 1).

Необходимо отметить, что эти цвета также играли важную роль в советской живописи, отражая ее идеологические основы.

2. После учебы в Советском Союзе и возвращения в Китай Ли Тяньсян всецело посвятил себя строительству социалистической культуры в Новом Китае. Он создал такие представительные произведения, как «Когда цветут горные цветы» (1967), «На холодной земле цветут весенние цветы» (1979) и «Дорога длинная» (1982 г., в сотрудничестве с Чжао Юпином).

Рисунок 1 «Вечер на Волге». Цюань Шаньши, 1957 г.

Художественный стиль Ли Тяньсяна также формировался под влиянием русской реалистической школы. В период обучения он проникся пейзажами Ивана Шишкина и Исаака Левитана, что значительно повлияло на его дальнейшее творчество [Го Сяобинь, 2018, 131]. Ли Тяньсян уделял особое внимание цветовой выразительности, лиризму и смыслу. Его способность чутко воспринимать красоту цвета особенно сильно отражается в пейзажных работах художника.

Наиболее известной работой Ли Тяньсяна является картина под названием «Северный хутор» (рис. 2), написанная в 1980 году.

Рисунок 2 - «Северный хутор». Ли Тяньсян, 1980 г.

В этом произведении чувствуется поразительное сочетание природной красоты и умиротворенности. Предметы, изображенные на переднем плане (тропинка, забор, скамья, курицы, крыша дома), детально проработаны автором. По мере удаления предметов мазок меняется, становится все более размашистым. На фоне подсолнухи, деревья и небо контрастируют друг с другом, придавая работе глубину и многоплановость. Художник использует не только широкий колорит, но и разные техники.

3. Во время обучения Ло Гунлю скопировал известную картину И.Е. Репина «Иван Грозный и его сын Иван», что было знаком высокого мастерства и таланта этого художника [Luo Gongliu – Figures – SAFA ART INFO, www].

Уже возвратившись на родину в Китай в 1961 году, Ло Гунлю стал преподавателем в Центральной академии искусств. Он также создал одну из своих самых известных картин под названием «Председатель Мао в горах Цзинганшань», которая отображает Мао Цзэдуна во время его пребывания в горах Цзинганшань. Это произведение стало чрезвычайно популярным и является одним из символов китайской революции.

Ло Гунлю создал большое количество шпрыховых рисунков и светлых портретов этнических меньшинств. В этой серии замечательных портретов можно увидеть достижения художника-масляниста в традиционном китайском искусстве и лучше оценить его художественное стремление к интеграции китайских и западных элементов, питанию китайского искусства традиционной китайской культурой и поиску уникального пути для китайского искусства.

Ло Гунлю также является известным преподавателем искусств. Фань Диань сказал, что он «объединяет революционный социализм с духом гуманизма», является учителем, который готов к исследованиям и «наименее догматичен» [Ло Гунлю: от литературного воина до видного деятеля в мире живописи, www].

4. Картины Го Шаогана сохраняют уникальное спокойствие и простоту бывших советских картин, написанных маслом.

В 1950-е годы советская реалистическая система живописи и преподавания была единственным объектом подражания в мире китайского искусства. В 1960 году Го Шаоган, вернувшийся после пятилетнего обучения в Академии художеств И. Репина в Советском Союзе, решил укорениться и преподавать в Гуанчжоуской Академии художеств, последовательно занимая должность заместителя директора отделения масляной живописи. Пример его работы отражен на рисунке 3.

Рисунок 3 - «Даймандао». Го Шаоган, 1980 г.

В отличие от давнего влияния школы живописи Линнань на традиционную китайскую живопись Гуандуна, Го Шаоган и его коллеги на протяжении полувека влияли на стили

живописи нескольких поколений в кружке масляной живописи Гуандуна [Го Шаоган: Мастер масляной живописи, [www](#)].

Заключение

Таким образом, обучение китайских художников в СССР во второй половине XX века имело значительное влияние на их дальнейшее творчество. Это обучение позволило им не только овладеть новыми знаниями и техниками, но и расширить свой художественный опыт, внести свежий взгляд на искусство. Многие китайские художники-реалисты последовали путем русских мастеров и стремились создать реалистические произведения, которые бы точно отражали реальность жизни. Они использовали классические техники русской реалистической школы, чтобы исследовать свою собственную культуру страны.

В истории китайской реалистической школы вторая половина XX века считается важным периодом из-за установления основных правил и принципов работы художника-реалиста, которые оказали влияние вплоть до конца XX столетия. В это время Китай, после почти столетнего периода политических изменений, открылся для западноевропейской культуры.

Библиография

1. Ань С. Памятники архитектуры России в китайской живописи // Тенденции развития науки и образования. 2019. № 50-9. С. 79-84.
2. Го Сяобинь. Влияние советской живописи 1950-1960-х годов на развитие китайского изобразительного искусства: рецепции и традиции в художественной жизни Китая. М., 2018. 174 с.
3. Го Шаоган: Мастер масляной живописи. URL: <https://www.chinanews.com.cn/cul/news/2009/02-26/1580725.shtml>
4. Елагина А.С. Детские школы искусств в системе дополнительного образования в сельской местности // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 4В. С. 564-572.
5. Елагина А.С. Детские школы искусств как элементы социокультурной среды сельской местности: региональные аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 315-322.
6. Ло Гунлю: от литературного война до видного деятеля в мире живописи. URL: <http://collection.sina.com.cn/exhibit/2016-03-31/doc-xfqxcnr5057278.shtml>.
7. Лу Чжицзе, Лободанов А. Символизм китайской живописи: историческая традиция и эпоха революционного обновления 1950-Х гг. // Современная научная мысль. 2020. № 6. С. 135-152.
8. Пин В. Влияние русской художественной школы на развитие китайской традиции живописи маслом // Учёные записки ЗабГУ. Серия: Философия, социология, культурология, социальная работа. 2013. № 4 (51). С. 207-214.
9. Чжао Шуай, Жалсанова Б.М. Реалистическое и неореалистическое направления в китайском изобразительном искусстве: история становления // Вестник музыкальной науки. 2023. № 4. С. 175-186.
10. Luo Gongliu – Figures – CAFA ART INFO Find Chinese Contemporary Art and News. URL: <https://www.cafa.com.cn/en/figures/artists/details/8110520>.

The influence of the training of Chinese artists in Soviet Union on their creativity in the second half of the XX century

Rimma A. Timofeeva

PhD in Art History, Associate Professor,
Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design,
191186, 18 Bol'shaya Morskaya str., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: xuejiang64@yandex.com

Tszyan Syue

Postgraduate Student,
Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design,
191186, 18 Bol'shaya Morskaya str., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: xuejiang64@yandex.com

Abstract

Since the mid-20th century, China began to actively cooperate with the Soviet Union on issues of education and training. In 1953, a group of 33 young artists was sent from the Middle Kingdom to the Higher Academy of Arts and Crafts (Li Baonyan), Moscow State University (Li Chun), to the Academy of Arts. E.I. Repin in Leningrad (31 people). Subsequently, they were able to achieve significant success in their creativity, had a profound impact on the study of art history, and contributed to the fine arts of China.

For citation

Timofeeva R.A., Tszyan Syue (2024) Vliyanie obucheniya kitaiskikh khudozhnikov v Sovetskom Soyuze na ikh tvorchestvo vo vtoroi polovine KhKh veka [The influence of the training of Chinese artists in Soviet Union on their creativity in the second half of the XX century]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (2A), pp. 248-255. DOI: 10.34670/AR.2024.15.17.028

Keywords

Painting, Soviet realism, «Su», Chinese artists, cultural exchange.

References

1. An' S. (2019) Pamyatniki arkhitektury Rossii v kitaiskoi zhivopisi [Architectural monuments of Russia in Chinese painting]. *Tendentsii razvitiya nauki i obrazovaniya* [Trends in the development of science and education], 50-9, pp. 79-84.
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. 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.
4. Go Shaogan: *Master maslyanoi zhivopisi* [Guo Shaogang: Master of oil painting]. Available at: <https://www.chinanews.com.cn/cul/news/2009/02-26/1580725.shtml> [Accessed 12/02/2024]
5. Guo Xiaobin (2018) *Vliyanie sovetskoi zhivopisi 1950-1960-kh godov na razvitie kitaiskogo izobrazitel'nogo iskusstva: retseptsii i traditsii v khudozhestvennoi zhizni Kitaya* [The influence of Soviet painting of the 1950-1960s on the development of Chinese fine art: reception and traditions in the artistic life of China]. Moscow.
6. Lo Gunlyu: *ot literaturnogo voina do vidnogo deyatela v mire zhivopisi* [Luo Gongliu: from a literary warrior to a prominent figure in the world of painting]. Available at: <http://collection.sina.com.cn/exhibit/2016-03-31/doc-ifxqxcnr5057278.shtml> [Accessed 12/02/2024].
7. Lu Zhijie, Lobodanov A. (2020) Simvolizm kitaiskoi zhivopisi: istoricheskaya traditsiya i epokha revolyutsionnogo obnoveniya 1950-Kh gg. [Symbolism of Chinese painting: historical tradition and the era of revolutionary renewal of the 1950s]. *Sovremennaya nauchnaya mysl'* [Modern scientific thought], 6, pp. 135-152.
8. Luo Gongliu – *Figures – CAFA ART INFO | Find Chinese Contemporary Art and News*. Available at: <https://www.cafa.com.cn/en/figures/artists/details/8110520> [Accessed 11/02/2024].
9. Pin V. (2013) Vliyanie russkoi khudozhestvennoy shkoly na razvitie kitaiskoi traditsii zhivopisi maslom [The influence of the Russian art school on the development of the Chinese tradition of oil painting]. *Uchenye zapiski ZabGU. Seriya: Filosofiya, sotsiologiya, kul'turologiya, sotsial'naya rabota* [Scientific notes of Transbaikal State University. Series: Philosophy, sociology, cultural studies, social work], 4 (51), pp. 207-214.

-
10. Zhao Shuai, Zhalsanova B.M. (2023) Realisticheskoe i neorealisticheskoe napravleniya v kitaiskom izobrazitel'nom iskusstve: istoriya stanovleniya [Realistic and neorealistic directions in Chinese fine arts: history of formation]. *Vestnik muzykal'noi nauki* [Bulletin of Musical Science], 4, pp. 175-186.