

УДК 008**Влияние китайской культуры на живопись российского художника Юрия Витальевича Калюты****Чжан Хунтао**

Аспирант кафедры русского искусства
Санкт-Петербургская академия художеств им. Ильи Репина
199034, Российская Федерация,
Санкт-Петербург, Университетская набережная, 17;
e-mail: jackytao89125@qq.com

Аннотация

Статья посвящена творчеству известного современного петербургского художника, профессора, академика РАХ Юрия Калюты, творчество которого пользуется большой популярностью в Китае. Уже более десяти лет он руководит персональной мастерской в Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, которую ежегодно заканчивают китайские студенты. Он участвует во многих мероприятиях по культурному обмену между Россией и Китаем. В последнее время прошло несколько его персональных выставок, мастер-классов, и круглых столов с его участием в разных китайских городах и университетах. Проблема статьи заключается в том, что не только российские мастера влияют на современное китайское искусство, но и сами испытывают влияние культуры Поднебесной. Целью данного исследования являлся анализ влияния традиционного китайского художественного стиля се-и на творчество современного российского художника Юрия Витальевича Калюты, а также осмысление трансформации его художественного языка в контексте культурного взаимодействия России и Китая. Методы, использовавшиеся для написания данной работы, включали в себя анализ научной литературы по проблематике исследования, реферирование и синтез. Важно исследовать проблемы взаимодействия русской и китайской культур на примере творчества известного живописца. Это позволит глубже понять, как его искусство, так и рассмотреть вопросы художественных коммуникаций.

Для цитирования в научных исследованиях

Чжан Хунтао. Влияние китайской культуры на живопись российского художника Юрия Витальевича Калюты // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 6А. С. 267-278.

Ключевые слова

Современная петербургская живопись, культурный взаимообмен, китайский стиль живописи се-и, академическое изобразительное искусство, Ю.В. Калюта.

Введение

В китайских художественных кругах Юрий Витальевич Калюта является очень известным российским художником. В 1997 году в Китае была организована первая выставка его работ. Именно с этого времени, он привлек к себе пристальное внимание китайских художников. На Пекинской международной Биеннале он был удостоен почетной награды.

С этого времени уже прошло более 20 лет, и в течение этого времени в Китае периодически организуются выставки работ Юрия Калюты.

Юрий Калюта – известный российский художник, представитель реализма. Работы Калюты присутствуют в государственных музеях России, Китая, Финляндии, Германии и Англии, а также в частных коллекциях. В Китае его картины находятся в Музее изобразительных искусств Китая и Центральном художественном институте. Автору данной статьи посчастливилось закончить персональную мастерскую под руководством профессора Ю. В. Калюты в Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина в 2016 году.

Творчеству Калюты посвящены статьи известных авторов В. А. Лентяшина, Н. С. Кутейниковой, С. И. Михайловского [Ван, 2022, с.130]. Его живописи посвящена глава в монографии С. М. Грачевой [Калюта, 2025, с. 121]. Его имя часто упоминается в каталогах современных выставок. Уделили внимание Ю. В. Калюте и китайские искусствоведы, в том числе Ван Чжун и Шао Да-Чжэнь [Калюта, 2025, с. 34].

Живопись Калюты рассматривается обычно в контексте современного петербургского академического искусства. Однако феномен его творчества выходит за рамки только академической школы, поскольку коммуникации современных деятелей культуры намного шире и не ограничиваются только локальными рамками школы. В данной статье ставится задача изучения влияний китайской живописи се-и на художественную манеру Ю. В. Калюты. В настоящее время обзоры и рецензии китайского исследователя Ван Чжуна позволили обратить больше внимания на китайский стиль масляной живописи се-и [Калюта, 2025, с. 19] и погрузиться в исследования её рецепций в современном искусстве.

Результаты и обсуждения

Важно рассмотреть сходство тенденций стиля се-и с живописью Ю.В. Калюты, и трансформации его искусства в русле культурных взаимовлияний.

Ю. Калюта, следуя традиционным принципам академической школы, одновременно применяет большое количество элементов современного искусства: разноцветную декоративность, разнообразий фактуры, стилизацию. Таким образом в творчестве художника появляются элементы не только реалистического искусства, но и переплавляются элементы разных направлений и стилей.

Художник обращает внимание на работы старых мастеров, таких как испанские художники Эль Греко и Веласкес, румынский художник Корнелиу Баба, китайский художник Ци Байши, а также русские живописцы В. Серов и Е. Моисеенко. В процессе изучения творчества великих предшественников, он одновременно искал основу своего индивидуального языка живописи.

Кроме западной живописи, Калюте очень интересна восточная живопись. Он изучил лучшие образцы предшественников западной живописи и традиционную китайскую живопись, взял некоторые принципы из обоих и постепенно сумел создать новый свой собственный стиль. В частности, его индивидуальный живописный стиль имеет общие черты с элементами

китайского художественного стиля се-и.

Сам Калюта отмечает, что: «первым, кто отметил сходство моего стиля с китайским стилем се-и, был мой замечательный друг Ван Чжун [Калюта, 2025, с. 22], который организовал первую мою выставку и конференцию в связи с ней». Развивая мысль о культурных пересечениях, художник размышляет: «У Моисеенко есть замечательные картины раннего периода, которые очень близки мне. Я вижу, например, сходство Моисеенко и Ци Байши, которое можно найти в том, что это два величайших художника. Эти художники, которые как бы свободно дышат на холсте, они передают свои чувства не просто изображая, а легко импровизируя на холсте. Рассматривая, например, графику, рисунки К. Баба, которые легкие, сделаны иногда одной линией кистью можно обнаружить большое влияние восточной культуры на него. Вот и мы сейчас общаемся с китайскими студентами, мы их учим, а на самом деле, мы большей частью, учимся у великой китайской изобразительной культуры.

Стиль се-и в китайском искусстве имеет свои древние истоки в китайской живописи тушью на бумаге, но сравнительно недавно он получил развитие в живописи маслом. Он связан с использованием экспрессивных живописных приемов. Обратимся к изучению самого слова се-и 写意. Иероглиф «Се» 写 означает — «с помощью кисти писать картину», «срисовывать» и «пересказывать» [Калюта, 2022, с. 129]. Се-и — это очень важное понятие в изобразительном искусстве Китая. Но оно не только принадлежит Китаю. Фактически, оно принадлежит всему миру и также можно сказать се-и является важной эстетической сущностью. Стиль се-и с одной стороны можно сказать — это свобода и непринужденность, с другой — следование традиции. Основной упор делается на выражении собственных ощущений художника на холсте. В работах Ци Байши и Е.Е. Моисеенко присутствует эта особенность.

Отвечая на вопрос об этом стиле, Калюта рассуждает: «Видимо, стиль се-и, как я понимаю, вот это свободное отношение к изображению поверхности холста, с предпочтением самого главного, с изображением нужных вещей, с усилением чего-то, с попыткой отбросить все лишнее, «настроить свой глаз» на самое главное — вот это и является также моим методом. Я думаю, что другие художники и не подозревали, что они могут являться представителями стиля се-и — это только сейчас начинают развиваться эти понятия. Мы постепенно узнаем о достижениях в китайском искусстве, а также только начинаем узнавать о методах, применяемых в китайском стиле се-и».

Можно заметить, что у Юрия Калюты есть сильный интерес к традиционному китайскому изобразительному искусству. Он постоянно учится и создает новое. Когда у него проходили выставки в Китае, он не упускал возможности обменяться опытом и побеседовать с китайскими художниками. Особенности художественной манеры Юрия Калюты включают следующее:

1. При создании эскизов с натуры и создании картин маслом есть свои собственные правила, при этом они сочетаются между собой на холсте. Таким образом, художник пытается найти новый путь в формировании особенного художественного стиля.

Сквозь красочный слой картин Калюты можно увидеть контурный рисунок, который образует структуру картины. Фактура включает контурный рисунок и изображение маслом, которая в итоге получается фактура, которая очень необычная.

2. На холсте изображается мгновение чувства или действия. Он считает, что главное душа, и старается изобразить это на картине

Калюта часто изображает очень близких ему людей. Среди них была семья, друзья. Калюта может понять настроение человека, его характер, интересы, а также изменчивость и

индивидуальность человека.

Также очень важно для него, чтобы было вдохновение, а также глубокое понимание самого человека. Если этого понимания нет, то сложно раскрыть натуру портретируемого, изображая его на холсте.

3. Подобно тому, как в Китае, когда изображаются чувства на холсте, используются принципы стиля се-и чтобы запечатлеть мгновения.

Используя мягкие и жесткие кисти, китайские художники могут позволить себе быть свободными в манере исполнения своих замыслов.

Кисть для рисунков тушью на бумаге свободно порхает. Это отчетливо видно на китайских картинах тушью применяются принципы се-и.

Масляная живопись России и Европы возможно таит в себе принципы, схожие с принципами стиля се-и, которые еще предстоит осознать. Возможно, сейчас масляная живопись в данном контексте еще не была достаточно изучена. Например, абстрактный экспрессионизм в Европе можно рассматривать как некую параллель стиля се-и но представители этого стиля перестали уделять должное внимание качеству прорисовывания объектов на холсте.

В работах Юрия Калюты есть много похожего с китайским художественным стилем се-и или же можно сказать - его язык живописи — это его ощущения и опыт - и есть открытие в масляной живописи. Ю.В. Калюта, преследуя цель прорисовывания каждой детали объектов на холсте, стал применять принципы схожие со стилем се-и.

Способ выражения внутреннего мира персонажей картин Калюты позволяет нам почувствовать почти осязаемый реализм его картин, так что мы как будто можем непосредственно ощутить меланхолию, созерцание, одиночество и надежду героев.

Например, в работе «Портрет корейского студента» (год) метод формообразования очень похож на китайский живописный стиль письма, художник на картине не стремится только изобразить образ персонажа, а использует свободный язык живописи и расслабляется с кистью, чтобы сформировать образ персонажа, что очень похоже на уникальный живописный язык китайского живописного стиля письма «с помощью формы изображать сущность и с помощью сущности писать смысл» в китайской живописи. Фон картины также похож на эстетику китайской каллиграфии, а фигуры на картине обладают красотой древнего конфуцианства и элегантностью Востока, представляя собой некое созерцательное состояние восточной женщины, отражающее ее внутренние чувства, а метод выражения живописи очень похож на язык выражения реалистичных фигур Лян Кая в живописи династии Южная Сун в Китае. Во время интервью с Калютой, он также выразил свое благоговение перед китайской каллиграфией и современным китайским художником Ци Байши.

В работе Калюты «Китайская мелодия» (год) картина полна китайских элементов, фигура на картине одета в большую красную шаль, а фон картины полон красных халатов с пурпурным песком с древних китайских фресок, что, несомненно, является работой, полной китайских элементов. Любимый китайцами красный цвет — это и личный любимый красный цвет художника. Древнекитайская живопись в стиле се-и состояла из красок. В настоящее время использование западной масляной краски для интерпретации картин живописного стиля дает новые визуальные ощущения и академическую ценность.

Сравнивая эти работы, можно отметить, что, несмотря на очевидные различия в материале и культуре, видно, что все они пытаются исследовать свободу непринужденного «письма» и уникальную художественную экспрессию, представленную в их картинах. Лян Кай выражает

своих персонажей с помощью простых мазков кисти и светлых красок туши. Работы Калюты раскрывают внутренние переживания персонажей через реалистичный подход и тот же тон и кисти, похожие на китайскую тушь. Кроме того, сходство их работ, будь то контраст между светлым и темным, или контраст между линиями и пятнами, углубляет настроение картины и демонстрирует уникальные взгляды и проницательность художника. Такая живопись маслом способствует развитию современного китайского искусства, что может стать еще одной возможностью для современного сочетания китайского и западного искусства.

Можно сравнить картины Ю. Калюты и Лян Кая, который особенно известен каллиграфией – кайшу. Его именуют как «Корона стиля каллиграфии кайшу» и его манера отличается плавностью штрихов. Например, его работы «Отшельник в брызгах туши» и «Ковыряние в ухе», которые естественны по форме, воплощают дух китайской каллиграфии и живописи в духе реализма. Се-и – основная концепция китайского искусства, в которой акцент делается на субъективных чувствах и выражениях художника, а не на воспроизведении объективных явлений.

Работы Калюты отличаются от живописных элементов Лян Кая по форме, «живописность» Калюты сочетается с формой современного реализма, что является уникальной формой современной живописной масляной живописи, но на духовном уровне, свободный живописный язык Калюты похож на живописный язык Лян Кая, который выражен в его работах. Они оба стремятся в своих работах к внутреннему духу свободных и непринужденных мазков, выходящих за пределы изображения, передавая сильные личные эмоции и глубокое понимание жизни через свой уникальный художественный язык. Благодаря этому стремлению к духу письма форма работ Юрия Калюты имеет некую связь и диалог с традиционной китайской живописью письма [Мэн, 2016, с. 209].

Юрий Калюта, среди работ которого большое количество портретов, специализируется на передаче психологического состояния героев и настроения картины через детальное изображение портретов. Например, в «Серебряном портрете» используются приемы пустого пространства и контраста реальности и пустоты для создания масштабного картинного эффекта. Расслабленные и свободные мазки формируют художественную индивидуальность картины, настроение, фигуры написаны плавными очертаниями, а тона могут быть темными или нейтральными, создавая спокойную и интроспективную атмосферу [Тянь, 2020, с. 18].

Кроме того, в его работе «Марина» очень свободно передаются позы и движения персонажей, благодаря этому художник с помощью бочки этого уникального реализма се-и стиля живописи выражает язык, лучше показывает и выражает эмоции и состояние персонажей.

Картины Ци Байши также оказали влияние на современный мир, и именно за его стиль «Да Се и» он и известен. Его картины обычно написаны тушью и акварелью, и он передает свою тематику с помощью чистых линий и смелых цветов [Фэн, Ли, 2021, с. 33]. Он демонстрирует энергичность и решительность своих персонажей с помощью простоты линий и вариаций цвета туши [Хуан, 2012, с. 55].

На примере работ Ци Байши «Старый и сильный» и Юрия Калюты «Диалог в пути» мы видим, что персонажи картины стремятся к «с помощью формы изображать сущность» в обработке контура. Подчеркивается плавность и последовательность линий, благодаря чему различные части картины тесно связаны и интегрированы. Вместо того чтобы придерживаться сходства объектов, линии лаконичны и разнообразны, подчеркивая харизму и темперамент персонажей. Эти линии – толстые или тонкие, длинные или короткие, изогнутые или прямые – все они наполнены ритмом жизни и эмоциональной экспрессией. Благодаря использованию

этих линий они успешно изображают ярких и реалистичных персонажей.

Мы можем найти некоторые общие черты между работами Калюты и Ци Байши, который в раннем возрасте изучал западную живопись, а также учился делать наброски, и композиция картин Ци Байши также несколько отличается от традиционной китайской живописи, что объясняется влиянием западного искусства. Хотя стили и техники живописи двух художников объективно видны в их работах, оба они используют свободные мазки и уделяют внимание выражению эмоций на экране, чтобы исследовать и передать эмоции и ментальность вещей, которые они рисуют [Цао, 2014, с. 157].

Они стремятся к гармонии и единству в использовании цвета в своих портретах. Художники умеют использовать сочетание туши и краски, и через изменения интенсивности и сухости пятен они показывают ощущение иерархии и трехмерности картины. В то же время они уделяют внимание сочетанию и контрасту цветов, создавая атмосферу свежести, элегантности, простоты и изящества.

Кроме того, их работы очень декоративны и символичны, от выделения контуров, цветов и контраста пятен туши до усиления визуального воздействия работ. Как видно из работ Юрия Калюты и в сравнении с работами Ци Байши, оба они используют контраст самодостаточных и разнообразных линий и пятен, чтобы показать эмоции и душевное состояние фигур, изобразить их внутренний мир.

Картины Калюты не являются типичными для традиционной китайской живописи, но в его работах можно найти схожий живописный язык и элементы. Эти общие черты могут быть важным фактором, который следует учитывать при изучении и анализе работ Калюты и Ци Байши [Цинь, Ма, 2014, с. 225].

Можно найти и влияние на живопись Калюты китайского мастера Су Ши - известного литератора и художника, чья каллиграфия и живопись глубоко отражают суть китайской живописи. В работе Су Ши «Приглашение на праздник холодной пищи» мы можем интуитивно почувствовать глубину и широту его понимания жизненных эмоций, а также его благоговение и любовь к природе.

На картинах Юрия Калюты мы видим много китайской каллиграфии, что также свидетельствует о его сильном интересе к ней, и в его работах есть такие каллиграфические «письмена», как, например, в работе «Сон в Китае», где художник изобразил своего сына, отдыхающего под листом китайской каллиграфии. Темный фон лучше подчеркивает уникальное очарование персонажа и искусство каллиграфии, а «спонтанное» выражение каллиграфии и спокойный отдых персонажа представляют собой контраст движения и неподвижности, как будто сон ребенка представляет собой свободное и необузданное состояние. Техника живописи Калюты свободна и необузданна, язык живописи нежен и эмоционален, он умеет использовать простые линии и насыщенные цвета, чтобы изобразить картину с глубоким подтекстом.

Дух се-и Калюты проявляется в его глубоких выявлении внутренней сущности вещей. Его картины — это не только воспроизведение предметов, но и выражение эмоций и идей, стоящих за ними. Наблюдая и сравнивая работы Калюты и Су Ши, можно заметить, что оба они стремятся к свободной и необузданной художественной экспрессии, напряженным контурным линиям, а также к общей и насыщенной гамме пятен в духе письма.

В своих работах Калюта использует контрастные цвета и пятна, а также перетекание линий для построения картины, что создает сильный визуальный эффект. Его работы часто реалистичны по форме, одновременно в них присутствует современный стиль «Се и», что

приводит к появлению современного стиля се-и. Су Ши был великим художником-литератором династии Сун в Китае, чьи работы отражают традиционный китайский стиль живописной живописи. В картинах Су Ши особое внимание уделяется использованию туши и течению линий, а его композиции часто стремятся к равновесию и гармонии. С помощью простых мазков и ритмичных линий работы Су Ши передают духовную красоту пейзажа или объекта. Работы Калюты также сосредоточены на использовании цвета и плавности линий, создании визуальных эффектов, выражении личных эмоций, стремлении к равновесию и гармонии в композиции, а также на выражении природной красоты через художественную красоту. Несмотря на то, что они жили в разное время, оба выражали свой свободный внутренний мир через свои работы, демонстрируя свое уникальное понимание жизни и мира [Цуй, Чэнь, Ху, 2021, с. 209].

С 1997 года по настоящее время художник посещает Китай и проводит выставки в разных частях страны, за это время он познакомился со многими китайскими художниками и каллиграфами и, таким образом, получил более глубокое представление о китайской каллиграфии. Китайская каллиграфия в той или иной степени присутствует во многих его работах. Как показано, в работе «Сон в Китае», использование линии в картинах Калюты имеет много сходств с китайской каллиграфией на многих уровнях. В его работах линия — это и формирователь структуры, и средство для выражения чувств, что соответствует концепции китайской каллиграфии. В китайской каллиграфии линия называется «костью», которая является основой и скелетом всей работы. Используя кисти, каллиграф придает линиям силу костей, придавая им динамичную красоту. Особенно в бегущем и скорописном шрифте, плавность линий и уникальный стиль спонтанной экспрессии придают всему произведению яркое ощущение динамики, богатый художественный колорит. В работах Юрия Калюты также большое значение придается использованию линий. Его линии могут не только формировать контур картины, но и выражать эмоциональный подтекст темы произведения. В работах линия может быть как выразительным предметом, так и элементом декоративной красоты. Линии могут быть как легкими и динамичными, так и спокойными и тяжелыми, что напоминает гибкое использование линий в китайской каллиграфии. Для художника линия — это не холодная и нечувствительная граница, а животворящее присутствие.

Использование линий Калютой схоже с китайской каллиграфией в том, что они оба способны показать глубокий художественный вкус и уникальный личный стиль через свои линии, что может заставить зрителя погрузиться в работу и почувствовать эмоции и мысли, стоящие за ней. И китайский каллиграф, и Юрий Калюта продемонстрировали свой художественный талант и понимание жизни и искусства через линии. Сходство в использовании линий между картинами Юрия Калюты и китайской каллиграфией доказывает, что искусство обменивается и взаимодействует по всему миру, что искусство не знает границ, а стремление к красоте — общая духовная потребность человека.

Работы Юрия Калюты — это очень интересное исследование принципов китайской каллиграфии, которые прослеживаются в композиции. Каллиграфия — это не только искусство линий и иероглифов, но и искусство пространства и компоновки. В китайской каллиграфии принцип композиции является очень важным средством выражения, которое отражает уникальное понимание и использование пространства каллиграфом.

Существует три принципа составления китайской каллиграфии: во-первых, макет должен быть пустым, во-вторых, макет должен быть ступенчатым, в-третьих, макет должен быть динамичным [Цуй, 2022, с. 22].

Пустое пространство относится к каллиграфическим работам. Не следует заполнять все пространство, а оставить пустоту, чтобы работа показывала «незавершенный смысл». Ступенчатость означает, что форма, размер, угол наклона и расположение символов в каллиграфической работе должны быть ступенчатыми и разнообразными, чтобы показать богатое чувство иерархии и глубины. Динамичность означает, что форма и расположение символов в каллиграфии не должны быть жесткими и застывшими, а должны иметь подъемы и спады, колебания, подобно волнам гор, рек и волн, чтобы зритель мог почувствовать яркую и живую атмосферу.

В работах Калюты мы видим, что он использует в своей композиции принципы китайской каллиграфии. В его произведениях много пустых мест, и он умело использует этот прием, оставляя белое пространство, чтобы зрители могли оценить работы и в то же время имели достаточно места для воображения и размышлений, что придает работам более глубокий смысл. В работах Калюты расположение элементов на картине не однородно, а различные элементы расположены в шахматном порядке, формируя богатое ощущение иерархии и глубины, насыщенное динамичной красотой. Кроме того, несмотря на то, что это плоские холсты, картины Калюты обладают динамическим эффектом за счет использования контраста, ритма, повторов и других приемов. Это очень похоже на динамический принцип компоновки в китайской каллиграфии.

Мы также видим, что, хотя работы Калюты имеют сходство с китайской каллиграфией в использовании кисти и туши, он не просто копирует или подражает им. Его использование кисти и туши — это скорее гибкое освоение и применение, основанное на его собственном художественном понимании и творческих потребностях. Он способен включить принципы китайской каллиграфии кистью и тушью в свои работы, создавая свой собственный уникальный художественный язык и стиль.

В современном искусстве произошли интересные процессы: Ю. В. Калюта, бывая в Китае, испытал влияние китайской традиционной живописи, а его творчество, в свою очередь, оказало глубокое влияние на современную китайскую масляную живопись в стиле се-и, поскольку мастера, работающие в рамках се-и ищут аналоги в современном искусстве для понимания опоры своим устремлениям. Таким образом происходит творческий взаимообмен и взаимообогащение. В своих работах он унаследовал сущность западного искусства и передал художественные особенности русского реализма, а благодаря своей уникальной художественной перспективе и новаторской технике живописи, он исследовал новый тип художественного мышления, который привнес новое предвидение в развитие современной масляной живописи в стиле се-и.

Уникальное понимание цвета и линии Калюты позволяет по-новому взглянуть на стиль масляной живописи. Цвет и линия — это не только инструменты для формального выражения, но и носители чувств и эмоций. Он использует цвета и линии для выражения своих внутренних переживаний, делая картины полными эмоционального напряжения. Этот акцент на эмоциональном выражении цвета и линии играет важную роль в дальнейшем развитии современной масляной живописи в стиле се-и. Он побуждает художников уделять больше внимания выражению личных чувств и эмоций, а не только стремлению к форме.

Картины Калюты включают в себя элементы как восточного, так и западного искусства, и эта кросс-культурная художественная практика открыла новые пути для развития масляной живописи в стиле се-и. Заимствование и слияние китайской каллиграфии и техники живописи

придает его работам как духовность восточного искусства, так и формальность западного. Эта кросс-культурная художественная практика открывает новые возможности для развития современной масляной живописи в стиле се-и, побуждая художников преодолевать культурные границы и находить новые творческие вдохновения и методы [Чжан, 2006, с. 33].

Влияние новаторского духа Калюты на современную масляную живопись в стиле се-и невозможно игнорировать. Он не довольствуется существующими формами и языками искусства, а постоянно ищет новые способы выражения и техники. Его новаторский дух стал откровением для развития современной масляной живописи в стиле се-и. Влияние живописных элементов в работах Юрия Калюты на современную живописную масляную живопись проявляется, прежде всего, в эмоциональном выражении настроения, цвета и линии картины, в его кросс-культурной художественной практике и новаторском духе. Его работы открывают новые углы зрения и возможности для развития современной масляной живописи в стиле се-и, а также привносят новое художественное мышление в творчество современных художников.

В своем творчестве Калюта интересуется сочетанием и трансформацией традиционной китайской живописи в стиле се-и. Он глубоко изучил работы древних и современных китайских художников, овладел художественным чувством «кисти и туши» и воплотил его в своих собственных творениях. Его работы обладают цветовой экспрессией западного современного искусства и линейной анимацией традиционной китайской живописи, и ему удалось создать инновационный сплав восточного и западного искусств. Подобные инновации не только открывают горизонты масляной живописи в стиле се-и, но и служат примером для современных художников, которые внедряют инновации на основе наследования традиций. [Чжан, 2025, с. 17]

Творчество Калюты отражает его глубокое исследование и выражение личных эмоций. Его изображения полны эмоций, но эти эмоции не просто выражены, а через тонкое обращение с цветами, линиями и формами, так что они вызывают сильный резонанс в сердце зрителя. Этот глубокий поиск и выражение личных эмоций делают его работы очень персонализированными и очеловеченными и оказали далеко идущее влияние на создание современных картин маслом в стиле се-и.

В своем творческом подходе Калюта не довольствуется одним художественным языком и формой, а пытается осуществить трансграничную интеграцию между различными областями искусства. В его работах присутствуют и цвета, и линии живописи, и трехмерность и пространственность скульптуры, и разнообразные живописные элементы. Эта попытка интеграции между различными видами искусства, несомненно, открывает новые возможности для современной масляной живописи в стиле се-и.

Новаторство Калюты отражается и в его подходе к созданию произведений искусства. Он не только живописец, но и художник, который постоянно исследует и бросает вызов самому себе. Этот дух вдохновил множество молодых китайских художников и оказал глубокое влияние на развитие современной масляной живописи в стиле се-и.

В работах Юрия Калюты можно уловить неповторимое очарование аналогичного китайского искусства стиля се-и, а современная реалистическая масляная живопись, возможно, откроет новое направление в будущем. Современные картины маслом в стиле се-и могут уделять больше внимания тяжелой эмоциональной экспрессии автора на картине и выражению субъективности в художественной форме. Работы Калюты полны эмоций и субъективности, и каждый штрих его работ, кажется, рассказывает историю и раскрывает эмоцию. Этот акцент на эмоциях и субъективности может стать доминирующей тенденцией в будущем масляной

живописи в стиле се-и. В наш век оцифровки и автоматизации потребность в настоящем, непосредственном и искреннем эмоциональном выражении может стать еще сильнее.

Заключение

Современная реалистическая масляная живопись делает больший акцент на интеграции искусства и жизни. Работы Калюты — это не просто мазки на холсте, его произведения — это часть его жизни, его способ наблюдения и понимания мира. Такое творческое отношение к тесному соединению искусства и жизни может быть более широко использовано в будущем при написании картин маслом. Художники могут уделять больше внимания поиску вдохновения в жизни и внедрению элементов из жизни в свои работы, что сделает их более яркими и реальными. Развитие современной масляной живописи в стиле се-и сегодня имеет более ярко выраженный межкультурный характер. Художественный язык реализма Калюты представляет художественные элементы Востока и Запада, отражая своего рода уважение и интеграцию различных культур. С углублением глобализации обмен и интеграция между различными культурами будут становиться все более частыми [Чжан, 2019, с. 157]. Поэтому в будущем развитии свободной масляной живописи можно будет сделать больший акцент на кросс-культурных элементах, обмене и интеграции культур, а также на слиянии художественных элементов из разных культур для создания уникального художественного стиля.

Библиография

1. Ван С. О влиянии китайской живописи на русскую живопись / С. Ван // Арт-панорама. – 2016. – № 1. – С.56.
2. Ван С. Практическое исследование по референтным элементам свободной кисти в обучении масляной живописи / С. Ван // Intelligence. – 2020. – № 9. – С. 26.
3. Ван С. Сравнительное исследование стиля свободной руки в китайской и западной живописи: на примере Ци Байши и Пикассо / С. Ван // Beauty and Times. – 2022. – № 10.– С. 32-34.
4. Ван Ч. Русский художник Юрий Калюта, впитавший в себя свободный дух китайской живописи / Ч. Ван // Русская литература и искусство. – 2008. – № 3. – С. 129-130.
5. Грачева С.М. Современное петербургское академическое изобразительное искусство / Традиции, состояние и тренды развития. – М.: БуксМАРт, 2019. – 368 с.
6. Калюта Ю.В. Иллюзия красоты. Каталог выставки. – СПб.: Artindex, 2022. – 287 с.
7. Калюта Ю.В. Красное и черное. выст., Гос. Русский музей, Музей Людвига в Рус. музее, [авт. вступ. ст.: В.А. Лентяшин, авт. ст.: Ю.В. Калюта, Н.С. Кутейникова. ; ред. О.Клокова]. – СПб.: Palace Edition, 2012. – 296 с.
8. Калюта Ю.В. Разговор в пути. Каталог выставки. – СПб.: Artindex, 2017. – 296 с.
9. Калюта Ю.В. Цвет и свет. Каталог выставки. Авт. вст. ст. С.И.Михайловский, В.А.Лентяшин. – Чунцин, 2025. – 322 с.
10. Мин Ф. Наследие и развитие рисунков цветов и птиц Ци Байши от руки в XX веке: на примере Ли Кучаня, Ван Сюэтао и Цуй Цзыфая. Пекинская академия живописи. – 2021. – С. 216-233р
11. Мэн Л. Анализ искусства масляной живописи моего наставника Юрия Калюты / Л. Мэн // Искусство, наука и технологии. – 2016. – № 7. – С. 209-210
12. Тянь Ю. Художественный подтекст картин Ци Байши с изображением цветов и птиц / Ю. Тянь // Художник. – 2020. – № 12. – С. 43.
13. Фэн Ч. Живопись насекомых, ткани и посуды: чего не делали предшественники: о развитии Ци Байши традиционной китайской литературной свободной живописи цветов и птиц / Ч. Фэн, И. Ли // Пекинская академия живописи. – 2021. – С 151-164.
14. Хуан С. Исследование реалистических и свободных стилей выражения в масляной живописи. Harbin National University. – 2012. – 287 с.
15. Цао Ц. Традиционные китайские техники живописи. – Jilin Publishing House Group Co., Ltd., 2014. – С. 12.
16. Цинь С. Интерпретация живописного искусства современного русского художника-масляника Калюты / С. Цинь, Ч. Ма // Искусствоведение. – 2014. –№ 8.– С. 129-130.
17. Цуй Х. Цветочные и птичьи картины Цуй Цзыфая и их наследие искусства Ци Байши / Х. Цуй, Ю. Чэнь, М. Ху // Popular Colors. – 2021. – № 9. – С. 39-40.

18. Цуй Я. Исследование эстетических последствий современной китайской масляной живописи. – Yanbian University, 2022. – 178 с.
19. Чжан Б. Я благодарен этой стране за то, что она дала нам великий реализм. – Art Review, 2006. – С. 18
20. Чжан Х. Интервью с художником Ю.В. Калютой. – 2025.
21. Чжан Х. Творчество Е. Е. Моисеенко и живопись китайского стиля се-и / Х. Чжан // Научные труды. – 2019. – № 50. – С.166-189.

The Influence of Chinese Culture on the Painting of Russian Artist Yuri Vitalyevich Kalyuta

Zhang Hongtao

Postgraduate Student, Department of Russian Art,
Ilya Repin Saint Petersburg Academy of Arts,
199034, 17 Universitetskaya Naberezhnaya, Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: jackytao89125@qq.com

Abstract

The article is devoted to the work of the famous contemporary Saint Petersburg artist, professor, and academician of the Russian Academy of Arts Yuri Kalyuta, whose work enjoys great popularity in China. For more than ten years, he has headed a personal studio at the Ilya Repin Saint Petersburg Academy of Arts, which is annually graduated by Chinese students. He participates in many events dedicated to cultural exchange between Russia and China. Recently, several of his personal exhibitions, master classes, and round tables with his participation have been held in various Chinese cities and universities. The problem of the article is that not only Russian masters influence contemporary Chinese art, but they themselves are influenced by the culture of the Celestial Empire. The aim of this study was to analyze the influence of the traditional Chinese artistic style of Xieyi on the work of the contemporary Russian artist Yuri Vitalyevich Kalyuta, as well as to comprehend the transformation of his artistic language in the context of cultural interaction between Russia and China. The methods used in writing this work included the analysis of scientific literature on the research problem, abstracting and synthesis. It is important to investigate the problems of interaction between Russian and Chinese cultures using the example of the work of a famous painter. This will allow a deeper understanding of his art and consideration of issues of artistic communication.

For citation

Zhang Hongtao (2025) Vliyaniye kitayskoy kul'tury na zhivopis' rossiyskogo khudozhnika Yuriya Vital'yevicha Kalyuty [The Influence of Chinese Culture on the Painting of Russian Artist Yuri Vitalyevich Kalyuta]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (6A), pp. 267-278.

Keywords

Contemporary Saint Petersburg painting, cultural exchange, Chinese Xieyi painting style, academic fine arts, Yu.V. Kalyuta.

Referents

1. Wang S. On the Influence of Chinese Painting on Russian Painting / S. Wang // Art Panorama. - 2016. - No. 1. - P. 56.

2. Wang S. Practical Research on the Reference Elements of a Free Brush in Teaching Oil Painting / S. Wang // *Intelligence*. - 2020. - No. 9. - P. 26.
3. Wang S. Comparative Study of the Freehand Style in Chinese and Western Painting: The Case of Qi Baishi and Picasso / S. Wang // *Beauty and Times*. - 2022. - No. 10. - P. 32-34.
4. Wang C. Russian Artist Yuri Kalyuta, Who Absorbed the Free Spirit of Chinese Painting / C. Wang // *Russian Literature and Art*. - 2008. - No. 3. - P. 129-130.
5. Gracheva S. M. Contemporary St. Petersburg Academic Fine Arts / Traditions, Status, and Development Trends. Moscow: BuksMART, 2019. 368 p.
6. Kalyuta Yu. V. The Illusion of Beauty. Exhibition Catalogue. St. Petersburg: Artindex, 2022. 287 p.
7. Kalyuta Yu. V. Red and Black. Ex., State Russian Museum, Ludwig Museum in the Russian Museum, [author's introduction: V. A. Lenyashin, author's articles: Yu. V. Kalyuta, N. S. Kuteinikova; ed. O. Klokova]. St. Petersburg: Palace Edition, 2012. 296 p.
8. Kalyuta Yu. V. Conversation on the Road. Exhibition Catalogue. – SPb.: Artindex, 2017. – 296 p.
9. Kalyuta Yu.V. Color and Light. Exhibition Catalogue. Introductory articles by S.I.Mikhailovsky, V.A.Len'yashin. – Chongqing, 2025. – 322 p.
10. Min F. The Legacy and Development of Qi Baishi's Hand-Drawn Flower and Bird Drawings in the 20th Century: The Case of Li Kuchan, Wang Xuetao, and Cui Zifan. Beijing Academy of Painting. – 2021. – Pp. 216-233r
11. Meng L. Analysis of the Art of Oil Painting by My Mentor Yuri Kalyuta / L. Meng // *Art, Science, and Technology*. – 2016. – No. 7. – P. 209-210
12. Tian Yu. Artistic Subtext of Qi Baishi's Paintings of Flowers and Birds / Yu. Tian // *Artist*. – 2020. – No. 12. – P. 43.
13. Feng Z. Painting of Insects, Fabrics and Tableware: What the Predecessors Did Not Do: On Qi Baishi's Development of Traditional Chinese Literary Free Painting of Flowers and Birds / Z. Feng, Y. Li // *Beijing Academy of Painting*. – 2021. – P. 151-164.
14. Huang S. Research on Realistic and Free Expression Styles in Oil Painting. Harbin National University. – 2012. – 287 p.
15. Cao C. Traditional Chinese Painting Techniques. – Jilin Publishing House Group Co., Ltd., 2014. – P. 12.
16. Qin S. Interpretation of the Painting Art of Contemporary Russian Oil Painter Kalyuta / S. Qin, Ch. Ma // *Art Criticism*. – 2014. – № 8. – P. 129-130.
17. Cui H. Flower and Bird Paintings of Cui Zifan and Their Legacy of Qi Baishi's Art / H. Cui, Yu. Chen, M. Hu // *Popular Colors*. – 2021. – № 9. – P. 39-40.
18. Cui Ya. A Study on the Aesthetic Impact of Contemporary Chinese Oil Painting. – Yanbian University, 2022. – 178 p.
19. Zhang B. I am grateful to this country for giving us great realism. – *Art Review*, 2006. – P. 18
20. Zhang H. Interview with the artist Yu. V. Kalyuta. – 2025.
21. Zhang H. The work of E. E. Moiseenko and painting of the Chinese style xie-yi / H. Zhang // *Scientific works*. – 2019. – No. 50. – P.166-189.