

ВЛИЯНИЕ РУССКОГО ИСКУССТВА НА СОВРЕМЕННЫХ КИТАЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ

THE INFLUENCE OF RUSSIAN ART ON CONTEMPORARY CHINESE ARTISTS

Mu Ke

Summary. This article is devoted to the influence of Russian and Soviet art on Chinese art of the 20th — early 21st century. Particular attention is paid to the methods of teaching, which were adopted by the Chinese Academy of Arts, as well as the influence of the art of Russian realism on the development of modern Chinese art. Particular attention is paid to the description of the methodology of Russian artists P. P. Chistyakov and K. M. Maximov. It was based on their teaching methods that the Chinese system of art education was created. Russian methodology served as the basis for art education in China, and the artists' representations of Russian realism served as a means of expressing the spiritual meaning of Chinese traditional art.

Keywords: China; Russia; Chinese contemporary art; russian influence; history; painting.

Му Кэ

*Аспирант, Московский государственный
академический художественный институт имени
В. И. Сурикова
Ke.mu@yahoo.com*

Аннотация. Данная статья посвящена влиянию русского и советского искусства на изобразительное искусство Китая XX — начала XXI века. Особое внимание уделено методам преподавания, которые были переняты Китайской Академией художеств, а также влиянию искусства русского реализма на становление современного китайского искусства. Особое внимание уделено описанию методологии русских художников П. П. Чистякова и К. М. Максимова. Именно основываясь на их методах преподавания, была создана китайская система художественного образования. Русская методология послужила основой художественного образования в Китае, а представления художников русского реализма — средством выражения духовного смысла китайского традиционного искусства.

Ключевые слова: Китай; Россия; китайское современное искусство; влияние русского искусства; история; живопись.

Китайское искусство есть синтез культур различных народов, проживающих в Китайской народной республике. Классическое китайское искусство вобрало в себя традиции таких древних государств, как Месопотамия, Персия, Индия. Также особое влияние на классическую культуру Китая оказало искусство азиатских кочевников, а также восточные религии и философия. Китайская цивилизация — одна из древнейших и богатейших культур мира, подарившая человечеству множество изобретений, а также совершенно новую для европейского человека философию и искусство. Китайское искусство особенно тем, что главным объектом художественных произведений является не человек, с его личными идеалами и представлением о мире, а природа, ее жизнь и особая философия. Также особым ответвлением китайского искусства является мастерство каллиграфии, требующее высокого уровня техники исполнения.

Именно классическое китайское искусство служит основой для современного искусства Китая, особое воздействие на которое оказала русская художественная школа. Наиболее ярко влияние русского искусства проявилось именно в масляной живописи, чему и будет уделено особое внимание в данной статье.

Искусство современного Китая есть невероятное сочетание самых разных художественных течений.

Вплоть до XX века страна находилась в самоизоляции, но, наконец преодолев этот этап своей истории, открылась для остального мира, откуда хлынул целый поток информации. Однако китайским художникам удается с достоинством в этом потоке разнообразия не утонуть, а поставлять на арт-рынок достойный продукт, который актуален и востребован в мировом масштабе, хотя современные китайские художники представлены на нем лишь 30 лет.

До середины XX века китайское искусство пребывало в изоляции, не испытывая влияния на свое развитие извне. Однако с 1954 года в Китайской народной республике четко прослеживается тенденция распространения русского искусства и его принципов, а также реформирование методик художественного образования. Объясняется это успешным визитом представителей Министерства культуры Китая в Москву. Представительство состояло из художников Цзян Фэна, Ван Чжао Вэня, Сай Чжухуна, Ван Шилана, а также Ми Ги, министра культуры Китая. Когда посольство вернулось в Пекин, Минкульт Китая стало всячески поддерживать межнациональные связи с Советским Союзом в области культуры и искусства. Основным способом пропаганды русского искусства в Китае стал журнал «Искусство», издававшийся с 1954 года. История и концепция русского искусства, вернее те или иные их аспекты, были подробно представлены на страницах издания. Со временем, к 1960-м

годам, искусство Китая уже переняла некоторые особенности ставшей популярной русской традиции.

Творчество русских художников-реалистов больше всего повлияло на китайских живописцев. Безусловное воздействие русской живописи подтверждает тот факт, что в 1952 году в партии произведений, присланных Китайской Академии искусств Академией искусств из СССР в рамках обмена студенческими работами, присутствовали также картины П. П. Чистякова, а также записи его лекций и методические указания. В 1955 году в Пекине на заседании Государственного совета преподавания изобразительного искусства было решено внедрить и распространить систему преподавания в университетах и академиях Китая.

Крестьянское происхождение не помешало Павлу Петровичу Чистякову стать студентом Петербургской Академии художеств. Беспрестанное рисование различных гипсовых фигур и копирование известных произведений искусства служили основой методики Академии художеств. По мнению преподавателей, копии служили средством для развития вкуса у учащихся. Методы Академии, заключающиеся в постоянном копировании и рисовании гипсовых фигур, совершенно не нравилась Чистякову. Чисто механический, бессознательный процесс повторения оригинала претил художнику. Уже тогда Чистяков начал разрабатывать собственные методики обучения изобразительному искусству. После окончания своего обучения в Европе Чистяков становится преподавателем в Рисовальной школе Общества поощрения художеств. Там художник отличается от прочих своим талантом к преподаванию и самобытностью. К тому времени даже сторонники академизма начинают осознавать, что прежняя система обучения стремительно теряет свою актуальность.

Взгляд Чистякова на процесс обучения живописи был во многом созвучен классическому китайскому искусству. Как в Китае главным героем художественных произведений являлась природа, так и в представлении Чистякова природа же была для будущих живописцев главным учителем, а также примером исключительной гармонии и источником вдохновения. Также особое внимание Чистяков уделял технике и упорному труду, что перекликается с особенностью овладения искусством каллиграфии, где без упорства и оттачивания собственной техники невозможно прийти к достойному результату.

Идеальным произведением для Чистякова был результат синтеза достоверной передачи действительности, высокой техники исполнения и внутреннего смыслового наполнения картины. Целостность методологии преподавания являлась особым преимуществом учения

Чистякова. Весь процесс обучения был логически выстроен: от рисунка — к светотени, затем к цвету и, по итогу, к созданию композиции. Результатом получения художественного образования Чистяков считал сочинение картины, которое позволило бы обобщить полученные знания, создав цельное законченное произведение. Чистяков считал, что художнику необходимо уметь выражать собственные переживания, идеи и взгляды до зрителя посредством изобразительных средств. В зависимости от поставленной перед художником задачи, ему следует использовать различные приемы живописи, чтобы наиболее точно передать желаемое.

Подход Чистякова основывается на внимательном рассмотрении природы и самой жизни. По мнению Чистякова, главный принцип искусства реализма заключается в постоянном получении новых ощущений из наблюдения за природой, ее изменением с течением времени. От студентов же художник требовал не буквально изображать увиденные ими предметы, а пропускать их образы через призму творчества, придавая тем самым индивидуальность произведениям искусства. Такой подход к живописи во многом перекликается с восточной философией, где наблюдению за природой и единению с ней отведено значительное место в жизни каждого человека. Вероятно, именно поэтому система художественного образования Чистякова оказала значительное влияние на формирование китайской художественной традиции.

Особую популярность методика Чистякова обрела в 1952–1962 годы. Причиной тому послужила программа по обмену студентами, которую проводил китайский Комитет культуры. Китайские живописцы и графики отправлялись в СССР, где изучали изобразительное искусство. Таким образом, современное искусство Китая достигло новой ступени развития благодаря технике русского реализма.

Ло Гонглю, Ли Тяньсян, Цюань Шаньши, Ли Ганн, Дэн Шу, Го Шао Ган, Фэн Чжэнь, Су Гао Лис — одни из первых китайских студентов, окончивших свое образование в СССР по методологии Чистякова. Все они приблизительно одновременно окончили Государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина в Ленинграде. Обратим на некоторых из них особое внимание.

Профессор Ло Гонглю по возвращению из СССР в 1958 году преподавал в Художественной Академии Китая, а также занимал несколько важных для развития китайского искусства должностей. Его работы посвящены войне Китая с Японией, а также революционным событиям в истории Китая. Ло Гонглю одним из первых решился освещать данную тему в живописи.

Выпускная работа Ли Тяньсяна «Детская библиотека» была посвящена новому курсу внутренней политики страны, направленному на повышение доступности образования для всех граждан. Главной задачей в творчестве Ли Тяньсяна было соединить в своем произведении эмоциональность и рациональность, наполнив всю картину гармонией и ясностью.

Константин Мефодьевич Максимов — другой русский художник, оказавший значительное влияние на образование и развитие современной китайской живописи. С 1955 по 1957 год Максимов жил и работал в Китае, где не только создал серию живописных и акварельных произведений, но и преподавал живопись в Пекине. Максимов, разрабатывая методику Чистякова, которая пришлась по душе китайским художникам, по сути, стал основоположником системы современного художественного образования в Пекинском художественном университете.

Методика Максимова абсолютна созвучна с принципами Чистякова — оба художника считали метод копирования совершенно неприемлемым. Можно выделить следующие основные тезисы методической системы Максимова:

1) пленэрная живопись должна была стать основой обучения (ранее она была чужда китайской традиционной живописи);

2) обучение всегда должно сопровождаться непрерывной практикой, которая способствовала развитию техники художественного письма.

Максимов был уверен, что доскональное исследование и изучение природы способно преодолеть декоративизм и некую искусственность китайской традиционной

живописи и тем самым вывести ее на новый уровень. Однако художник ни в коем случае не призывал совершенно оторваться от традиций классического китайского искусства, а напротив, отмечал важность его самобытности и уникальности.

Постепенно методика преподавания Максимова из Пекина распространилась по университетам и академиям страны. Эти реформы преподавания определили путь и вектор последующего формирования такого направления китайского искусства как реализм. Многие значительные китайские мастера живописи учились у Максимова. Например, почетный президент Института искусств в Пекине Фэн Фа Чи, председатель союза художников Китая Цзинь Шан И. Живописцы, получившие образование по методике Максимова, занимая столь важные должности в сфере культуры, безусловно влияют на последующее развитие методологии преподавания изобразительного искусства в Китае. Таким образом, русская художественная школа оказывает непосредственное влияние на современное искусство Китая с середины XX века. Кроме того, это влияние распространяется извне, присутствуя в творческой жизни художников с самого этапа обучения.

С конца 1950-х годов и до 1980-х товарищеские отношения Китая и России были затруднены по причине разногласий во внешней и внутренней политике государств. Китайские студенты перестали приезжать в Москву и Ленинград для обучения, а в 1957 году из Пекина вернулся К.М. Максимов. Однако система художественного образования Китая, тем не менее, была развита именно учениками Максимова. Данная методика применяется в Китае и по сей день, а искусство русского реализма стало новым способом выражения духовных и философских идей традиционного искусства Китая.

ЛИТЕРАТУРА

1. Китай: история в лицах и событиях / Под общ. ред. С. Л. Тихвинского. — М.: Политиздат, 1991.
2. Максимов К. М. Выступление на заседании союза художников // Искусство. 1955.
3. Чистяков П. П. Письма. Записные книжки. Воспоминания. 1832–1919. М.: Искусство, 1953.
4. Шапиро Ю. Г. Культура и искусство Китая. Изд. Государственного Эрмитажа. Л. 1959.

© Му Кэ (Ke.mu@yahoo.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»