

<https://doi.org/10.30853/manuscript.2020.3.35>

Ван Юншан

Традиционные элементы в современной китайской масляной живописи

Статья содержит анализ традиционных элементов современной китайской масляной живописи, характеристику ее современного состояния, а также возможные пути ее развития. Особое внимание автор уделяет таким элементам, как выражение философской мысли Китая при написании картин, использование символических художественных приемов, изображение на картинах естественной красоты, а также использование техники кисти и туши.

Предложенные пути дальнейшего развития китайской масляной живописи позволят в полной мере раскрыть ее национальный потенциал и повысить мировой статус.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/9/2020/3/35.html

Источник

Манускрипт

Тамбов: Грамота, 2020. Том 13. Выпуск 3. С. 174-178. ISSN 2618-9690.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/9.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/9/2020/3/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net

9. **Бахарева Ю. Ю.** Послевоенный Ленинград в архитектурных проектах 1941-1944 гг. // «Война, беда, мечта и юность!». Искусство и война: к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне: материалы Международной научной конференции (г. Санкт-Петербург, 2015 г.) / сост. М. А. Васильева, А. И. Шаманькова; отв. ред. С. М. Грачева. М.: БуксМАрт, 2015. С. 237-247.
10. **Волчок Ю. П.** Академические проекты послевоенного восстановления городов 1943-1945-х годов в контексте своего и нашего времени // Послевоенное восстановление памятников. Теория и практика XX века: материалы Международной научной конференции (4-5 декабря 2014 г.). СПб.: Береста, 2014. С. 60-71.
11. **Волчок Ю. П.** Советская архитектура. 1941-1954 // Бочаров Ю., Гуляницкий Н. Ф. и др. Архитектура СССР. 1917-1987: книга-альбом. М.: Стройиздат, 1987. С. 101-190.
12. **Искусство градостроительства** // Архитектура СССР: сборник Союза советских архитекторов. М.: Изд-во Академии архитектуры СССР, 1944. № 8. С. 1-2.
13. **Косенкова Ю. Л.** Образы Петербурга и Москвы в советском градостроительстве 1930-1950-х годов // Архитектура в истории русской культуры / отв. ред. И. А. Бондаренко. М.: URSS КомКнига, 2007. Вып. 7. Санкт-Петербург и архитектура России. С. 554-563.
14. **Косенкова Ю. Л.** Советский город 1940-х – первой половины 1950-х годов. От творческих поисков к практике строительства. М.: Либроком, 2009. 440 с.
15. **Левинсон Е. А.** Еще о новаторстве и традиции // Архитектура Ленинграда. 1945. № 1. С. 22-24.
16. **О плане восстановления Ленинграда. Из доклада главного архитектора Ленинграда Н. В. Баранова на расширенном заседании Правления ССА с активом московских архитекторов 10-Х-1944 г.** // Архитектура Ленинграда. 1945. № 1. С. 3-9.
17. **Российский государственный архив литературы и искусства.** Ф. 674. Оп. 2.
18. **Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга.** Ф. 341. Оп. 1.
19. **Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб).** Ф. 7384. Оп. 17.
20. **ЦГА СПб.** Ф. 7384. Оп. 26.

Innovation as a Debatable Problem of Leningrad Post-War Reconstruction

Bakhareva Yuliya Yur'evna

*Saint Petersburg Committee on State Control, Use and Protection of Historical and Cultural Monuments
yulia-bakhareva@yandex.ru*

Analysing architectural projects of 1941-1945 and proceedings of creative discussions, the author identifies specificity of the innovative approach in works of Leningrad architects of the Great Patriotic War period. For the first time innovation is examined as a creative task of Leningrad post-war reconstruction. The author concludes about interrelation of tradition and innovation in the city planning projects as manifestation of overall orientation towards continuity of architectural and town-planning ideas.

Key words and phrases: Leningrad architecture; architecture of 1941-1945; post-war reconstruction; innovation in architecture; architectural traditions; continuity in architecture; creative discussions.

УДК 7

Дата поступления рукописи: 17.01.2020

<https://doi.org/10.30853/manuscript.2020.3.35>

Статья содержит анализ традиционных элементов современной китайской масляной живописи, характеристику ее современного состояния, а также возможные пути ее развития. Особое внимание автор уделяет таким элементам, как выражение философской мысли Китая при написании картин, использование символических художественных приемов, изображение на картинах естественной красоты, а также использование техники кисти и туши. Предложенные пути дальнейшего развития китайской масляной живописи позволяют в полной мере раскрыть ее национальный потенциал и повысить мировой статус.

Ключевые слова и фразы: масляная живопись; современное искусство; Китай; китайская культура; национальные особенности; художественные приемы; традиционные элементы.

Ван Юншан

*Чжэцзянский экономический профессионально-технический институт, Китайская Народная Республика
wangyunshang@rambler.ru*

Традиционные элементы в современной китайской масляной живописи

Картина маслом появилась в Китае в конце XIX века в качестве «экзотической» формы искусства. Это не только обеспечило новое эстетическое восприятие, но также подтолкнуло реформу мышления и развития китайского общества. В последние годы наблюдается период процветания масляной живописи, причиной чего являются развитие международных коммуникаций, сети Интернет, заметный рост экономики Китая и уровня жизни в стране, что позволило художникам двигаться вперед в творческом направлении.

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что, хотя китайская масляная живопись в последние годы получила определенное развитие, число шедевров невелико, а уровень ее популярности за пределами Китая

оставляет желать лучшего [9]. Основная причина такого негативного явления заключается в том, что китайские картины маслом являются недостаточным отражением социальных изменений китайского общества, а художники недостаточно используют преимущества традиционной китайской культуры в процессе создания картин. Кроме того, в течение очень длительного периода времени создание китайских картин маслом слишком сильно зависело от развития западного искусства, которое не может отразить уникальные этнические и культурные особенности Китая и основные моменты его собственной культурной идентичности. Поэтому развитие китайской живописи следует сочетать с традиционными китайскими элементами для того, чтобы показать национальную культуру в полном объеме.

Цель данной статьи заключается в анализе традиционных элементов в современной китайской масляной живописи.

Задачи исследования:

- 1) охарактеризовать современную китайскую живопись маслом;
- 2) проанализировать традиционные элементы в современной китайской масляной живописи;
- 3) предложить пути развития китайской масляной живописи.

Научная новизна исследования заключается в том, что:

- 1) осуществлен анализ современной китайской живописи маслом ввиду малого количества исследований на данную тему;
- 2) проведен анализ традиционных элементов в современной китайской масляной живописи;
- 3) на основе проведенного анализа предложены пути дальнейшего развития китайской масляной живописи.

В искусстве китайской живописи используются традиционные элементы для формирования уникальной концепции, которая ярко выражает традиционную культуру и дух Китая. В дополнение к средствам создания масляной живописи необходимо учитывать художественную концепцию, которая включает в себя эстетическое сознание и творческую психологию, которых должен придерживаться каждый китайский художник. Следуя основам традиционного китайского искусства, художники используют символические художественные приемы, чтобы выразить свои чувства посредством различных творческих стилей [8].

Многие из нынешних художественных выставок позволяют сделать вывод о том, что возвращение к основам является ключевой особенностью развития современного искусства. На самом деле национальное искусство и народное творчество являются лучшими подтверждениями выдающейся откровенности и первоизданности природы, а традиционные элементы искусства конкретного народа являются лучшими источниками художественного вдохновения. Художественное поведение должно проявлять творческий подход, придавая работам энергию и жизненную силу, и только если они обладают сильной жизненной силой, они могут поразить и произвести впечатление на человека. Если сравнить культурные традиции конкретного народа с осью колеса, то развитием национального искусства должно стать колесо, вращающееся вокруг своей оси. Художественное творчество не является чем-то необоснованным, оно нуждается в традициях и других видах искусства в качестве источника вдохновения. Если развитие национального искусства сравнивают с колесом, вращающимся вокруг своей оси, то традиция должна быть его осью. Когда колесо совершает полный оборот, возвращаясь к исходной позиции, его первоначальная форма и структура изменяются, результатом чего являются новые явления в мире искусства. Так, современная китайская масляная живопись изначально была результатом влияния западной культуры на культуру Китая, которая прошла путь от простой имитации техники западных художников до создания собственной художественной концепции [10]. Столкновение и смешение традиционной и современной культуры Китая становится все более и более заметным, а использование традиционных китайских элементов в искусстве живописи привлекает все больше внимания. Эти усилия и попытки найти собственный «язык» китайской живописи и китайских традиционных элементов и использовать его в картинах маслом посредством адаптации «традиционного» к «современному» в культуре Китая будут в значительной степени способствовать развитию масляной живописи, которая должна отражать культурный дух «лотоса, выгравированного природой» [3].

Современный мир представляет собой совокупность культур, взаимодействующих между собой на многих уровнях, в том числе и на уровне искусства, что делает возможным его культурное разнообразие. Однако при таком бурном развитии межкультурной коммуникации не стоит забывать о культурной самоидентичности, поэтому китайским художникам необходимо использовать уникальные китайские элементы в процессе написания картин.

Существует два основных фактора, влияющих на масляную живопись Китая. С одной стороны, она находится под влиянием китайской философии, выступающей за гармонию между человеком и природой, следуя элегантному стилю и призывая художников не вносить слишком много изменений в искусство. С другой стороны, искусство традиционной китайской живописи отстаивает естественную красоту, где субъективные факторы объединяются с объективными факторами, чтобы подчеркнуть чувства и дух людей. Художники используют уникальные культурные элементы для создания картин с культурным шармом.

Древние писатели и художники Китая очень заботятся о природе и интерпретируют смысл жизни и очарование с помощью туши и пера. Большинство из них выступают за идею «гармонии между человеком и природой» и стремятся к гармонии и единству субъекта и объекта. В масляной живописи китайские традиционные элементы главным образом выражаются в демонстрации внутренних чувств и мыслей художника, его жизненных идеалов и духовного стремления к развитию [7].

В процессе творчества художники больше стремятся к реализму, тем самым формируя художественную концепцию картины, которая содержит в себе восприятие жизни художником, в полной мере воплощает его

эмоции и сознание, в определенной степени отражает духовную деятельность художника, субъективно определяет замысел картины [1]. При создании картин маслом художники обычно используют перо и тушь. Примечательно, что традиционная китайская живопись тушью, которая выражает как мастерство художника, так и его мировоззрение, представляет для китайского изобразительного искусства особую эстетическую ценность.

Цветопередача является важной частью масляной живописи, поэтому и у Востока, и у Запада есть свои особенности в цветовой передаче. Китайские художники сосредотачиваются на «опыте цвета» и «памяти цвета» и придают большое значение «концептуальному» и символическому единству [2]. В целом акцент в китайских картинах делается на изображении природы с помощью цветной туши. Что касается масляной живописи, то техника цветопередачи при написании картины тушью может также использоваться и при написании картины маслом, что открывает новые возможности перед китайскими художниками. В пример можно привести работы Лю Хайсу, в которых использовалась техника Цичана Донга, заключающаяся в написании картины без предварительного наброска и видимых очертаний объектов картины, что придает картинам маслом Лю Хайсу совершенно новый визуальный эффект (см. Рис. 1) [4].

Рисунок 1. Лю Хайсу. Ручей

Рисование тушью является лучшим доказательством красоты и эстетичности китайского изобразительного искусства, элементы техники которого могут быть использованы при написании картин маслом [6]. Современные художники могут применять технику рисования тушью при написании картин маслом, результатом чего будут являться ярко выраженный китайский стиль и его эстетика, что позволит успешно интегрировать китайское изобразительное искусство в западное. Так, например, шедевры монументальной живописи на стенах храма «Ташилунпо» являются примером такой интеграции.

Рисунок 2. Тан Вэй Мин. Времяпровождение

В XX веке традиционные китайские декоративные элементы нашли свое отражение в масляной живописи. Примечательно, что китайские картины являются «самовыражением» художника, а западные – выражением художественной концепции. Тан Вэй Мин является великим художником, который использовал элементы китайской живописи в написании картин маслом (см. Рис. 2). В своих работах он изображал объекты декоративного искусства Китая, такие как вазы, скульптуры и т.д. Он также успешно интегрировал художественные элементы китайского стиля с западной техникой написания картин маслом, используя великолепную цветопередачу и искусное мастерство кисти [10].

Таким образом, отражение национальных особенностей в современной китайской масляной живописи является нечто большим, чем просто новаторством в изобразительном искусстве, а именно той основой для художников, которая позволит им продемонстрировать традиционные китайские культурные элементы посредством своих работ, а также общую концепцию национального искусства.

Современные художники получили возможность использовать различные новые материалы, новые идеи и новые технологии в своих творениях. Это изменило традиционный художественный стиль и эстетическое восприятие людей. В настоящее время существует необходимость интеграции культурных элементов Китая с живописью, чтобы способствовать ее поступательному развитию. Для того чтобы соответствовать новым веяниям в области искусства и повысить свой статус в мире, масляная живопись Китая должна «впитать» в себя иностранные культуры с их последующей интеграцией. Китайские элементы играют важную роль в этом развитии. В настоящее время их интеграция способствует развитию данного жанра, поэтому художники должны и дальше вносить позитивный культурный вклад в его совершенствование [7].

Непрерывное развитие общества и экономики способствовало непрерывному прогрессу арт-индустрии. Как и другие виды искусства, искусство масляной живописи будет меняться с течением времени и с культурными особенностями Китая, что является объективным законом искусства. Также в процессе развития данного жанра активно интегрируются иностранные культуры, результатом чего становится смешение восточной и западной культур [5]. Создавая картины, китайские художники должны не только понимать культурные особенности западного искусства живописи, но и сохранять культурную идентичность Китая.

В последние годы статус китайского искусства в мире заметно возрос, чем и объясняется повышенный интерес ко всем его жанрам. Национальная культура Китая получила большую огласку, что также придало новый импульс развитию национальной живописи, в основе которой лежат наследие и инновации в области искусства, что является верным путем плодотворной творческой деятельности художников.

Хотя между традиционной и современной культурами Китая есть некоторые различия, между ними существует неразрывная связь. Другими словами, китайская культура и искусство имеют уникальные правила и направления развития. В Китае традиционная культура и искусство являются плодами творчества людей и основой развития искусства китайской живописи и современного искусства в целом. Если художники хотят достичь определенных результатов в художественном творчестве, они должны опираться на национальную культуру и создавать картины, которые отражают национальную культуру, что и произошло с масляной живописью в Китае. Стоит отметить, что художественная форма имеет более широкое пространство для развития при написании картин маслом. Только постоянно привнося новаторство, можно заставить искусство идти в ногу со временем, а также поддерживать творческий импульс художников. Именно поэтому модернизация и национальная самоидентификация являются основными принципами, которым должна следовать китайская живопись.

Таким образом, современная масляная живопись Китая представляет собой возвращение к культурным корням с учетом новых веяний в области искусства. С непрерывным развитием социальной культуры данный жанр прогрессировал быстрыми темпами, но вопрос о том, как придать ему национальный характер, предстоит решать китайским художникам. Изучение традиционной культуры и искусства Китая показывает, что в современной масляной живописи используется много традиционных элементов, среди которых выделяются символические художественные приемы, выражение философских идей, изображение естественной красоты предмета картины, стремление к реализму, использование техники кисти и туши при написании картин маслом и т.д.

Среди путей дальнейшего развития масляной живописи Китая следует отметить интеграцию традиционной китайской культуры с культурами других стран для повышения статуса национального искусства, отражение национальных особенностей при написании картин и возвращение к культурным истокам. Поэтому нужно взять за основу традиционную культуру и в полной мере использовать ее уникальные элементы, заставляя картины выражать уникальное очарование культуры и искусства Востока и способствовать постоянному развитию современной масляной живописи Китая.

Список источников

1. Ан С. А. О философском характере теории китайской живописи // Мир науки, культуры, образования. 2012. № 5. С. 216-218.
2. Гуаньюй У. Пейзаж в традиционной китайской живописи // *Juvenis scientia*. 2017. № 5. С. 46-47.
3. Иванова Ю. В., Яковлева Н. Ф. Традиционная живопись в современной культуре Китая // Учёные записки Забайкальского государственного университета. Серия «Философия, социология, культурология, социальная работа». 2013. № 4 (51). С. 228-337.

4. Лю Хайсу (1896-1994 гг.) – признанный мастер китайской живописи [Электронный ресурс]. URL: <https://zen.yandex.ru/media/id/5a12b5fca815f185fd8e2081/liu-haisu-18961994gg-priznannyi-master-kitaiskoi-jivopisi-5b184ffd20ea2bee033f33dc> (дата обращения: 14.01.2020).
5. Лю Ян. Влияние восточной философии на китайскую национальную живопись // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2018. № 1. С. 83-88.
6. Ляо Чжэндин. Особенности национального характера китайской масляной живописи // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2012. № 153. Ч. 1. С. 73-77.
7. Се Юнхуэй. Тенденции развития китайской живописи в настоящее время: общие положения // Инновационные проекты и программы в образовании. 2014. № 5. С. 76-78.
8. Хань Бин. Авторский стиль как система в современной китайской живописи // Вестник Забайкальского государственного университета. 2013. № 11. С. 8-16.
9. Цзян Дэсай. Исторические аспекты развития жанра «Пейзаж» в китайской живописи маслом // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2014. № 172. С. 139-145.
10. Tang Wei Min [Электронный ресурс]. URL: http://www.trowbridge-lewisgalleries.com/Gallery/Tang_Wei_Min_Bio.html (дата обращения: 14.01.2020).

Traditional Elements of the Modern Chinese Oil Painting

Wang Yunshang

Zhejiang Economical Professional-Technical University, The People's Republic of China
wangyunshang@rambler.ru

The article analyses traditional elements of the modern Chinese oil painting, describes its modern state and possible development trends. The researcher's attention is focused on such issues as representation of the Chinese philosophical conceptions in paintings, use of symbolic artistic techniques, depiction of natural beauty and use of the brush and ink technique. Prospects for further development of the Chinese oil painting are outlined in a way so as to reveal its national specificity and to raise the worldwide status.

Key words and phrases: oil painting; modern art; China; Chinese culture; national specificity; artistic techniques; traditional elements.

УДК 75.052; 75.046

Дата поступления рукописи: 04.12.2019

<https://doi.org/10.30853/manuscript.2020.3.36>

В статье автор анализирует принципы создания иконописной программы в современном церковном интерьере. Практическая часть исследования выполнена на материале росписей храма равноапостольного князя Владимира в г. Барнауле. Основным направлением представленного исследования стал анализ визуального языка монументальной иконостасной программы. Автор приходит к выводу о том, что в изобразительной системе реализуется принцип пространственной четырехмерной иконы, имеющей целостное и гармоничное повествовательное, таинственное, учительское и литургическое содержание.

Ключевые слова и фразы: иконописная программа храма; иеротопия; монументальная живопись; семантика церковного искусства; иконография.

Крейдун Юрий Александрович, д. искусствоведения
Алтайский государственный университет, г. Барнаул
krey70@mail.ru

Изобразительный ансамбль храма равноапостольного князя Владимира г. Барнаула как пример создания современного сакрального художественного пространства

Современное устройство православного храма, как правило, сохраняет богословские смыслы, сформировавшиеся сотни лет назад. За тридцать лет возрождения храмостроительства в России, что последовали после падения советской власти, создателям богослужебных пространств в конце XX – начале XXI в. пришлось восстанавливать и обновлять утраченное наследие. **Актуальность** исследования обусловлена тем, что последние десятилетия возникла необходимость как реконструкции и поновления изобразительных программ уже существующих храмовых комплексов, так и создания новых. Вместе с тем растет общественный спрос на более качественный результат в этой сфере, поэтому современные художники-иконографы и священнослужители находятся в состоянии поиска форм и подходов в изобразительном творчестве, при которых будут соблюдаться нормы и каноны, традиционные для парадигмы православной художественной культуры, и в то же время будут учитываться требования современного храмостроительства. **Научная новизна** исследования заключается в том, что создание сакрального пространства рассматривается на примере не представленных ранее