

На правах рукописи

Лу Сяонань

**ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖАНР В КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ XX ВЕКА:
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ**

Специальность 5.10.3 Виды искусства

(изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Москва
2022

Диссертация выполнена на кафедре Истории искусства и гуманитарных наук
ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно-промышленная
академия имени С. Г. Строганова»

Научный руководитель: **Кирилл Николаевич Гаврилин**
кандидат искусствоведения, член-корреспондент
РАХ, профессор, заведующий кафедрой Истории
искусства и гуманитарных наук
ФГБОУ ВО «Московская государственная
художественно-промышленная академия им.
С. Г. Строганова»

Официальные оппоненты: **Федоровская Наталья Александровна**
доктор искусствоведения, доцент, директор
департамента искусств и дизайна Школы
искусств и гуманитарных наук Дальневосточного
федерального университета

Корина Наталия Дмитриевна кандидат
искусствоведения, научный сотрудник Музеев
Московского Кремля, Почетный член академии
художеств

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Московский государственный
академический художественный институт им.
В.И. Сурикова» (МГАХИ им. В. И. Сурикова)

Защита состоится «**» *** 2022 года в ** часов на заседании
Диссертационного совета 24.2.440.01 на базе Московской государственной
художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова по адресу:
125080 Москва, Волоколамское шоссе, дом 9.

С диссертацией можно ознакомиться на официальном сайте <https://академия-строганова.рф> и в библиотеке МГХПА им. С.Г.Строганова по адресу: 125080
Москва, Волоколамское шоссе, дом 9.

Автореферат разослан «___» _____ 2022 г.

Ученый секретарь Диссертационного совета

кандидат философских наук

Н.Н.Ганцева

Общая характеристика работы

На протяжении XX века во всех сферах жизни Китая: в политике, экономике, культуре, образовании произошли важнейшие изменения, во многом определившие облик современного государства. Запрос общества и условия эпохи предопределили становление реализма в качестве ведущего направления искусства Китая прошлого столетия. Масляная живопись, в свою очередь, широко распространившаяся в стране в начале XX в., быстро приобрела особые национальные черты и стала главенствующей техникой китайской живописи.

Историческая живопись с древнейших времён и до наших дней занимает важнейшее место в истории искусства Китая. С развитием масляной живописи исторический жанр постепенно выходит за рамки традиции, вбирая в себя черты не только западного, но и традиционного китайского искусства – древнейшей изобразительной традиции, и определив будущее китайского искусства. Вот почему изучение китайской исторической живописи XX столетия, особенно произведений, выполненных в духе реализма, является крайне важной задачей.

Китайская живопись исторического жанра продолжает активно развиваться, создаётся множество великолепных произведений. Она находит мощную всестороннюю поддержку общества и государства. Представляя собой значительное явление современного китайского искусства, историческая живопись, тем не менее, недостаточно изучена современным искусствознанием: многочисленные каталоги выставок и отдельные критические статьи не могут заменить серьезного монографического исследования, которое на сегодняшний день, к сожалению, отсутствует.

Актуальность темы диссертационного исследования. Большинство исследований реалистической исторической живописи Китая XX века посвящены периоду 1949 – 1966 годов, то есть ограничиваются культурной революцией и не дают целостного представления об этом явлении. Это ставит

перед китайскими искусствоведами задачу по восполнению данного пробела. Глубокое изучение китайской исторической живописи последней трети XX в. становится, таким образом, для китайских искусствоведов насущной необходимостью, а также прекрасной альтернативой слепому увлечению искусством современности и постмодернизма, которое стало распространяться в КНР с 1978 года, с начала проведения политики реформ и открытости.

Нельзя отрицать тот факт, что в настоящий момент историческая живопись направления реализма не является ведущим направлением китайского искусства, лишь немногие художники сохраняют к ней интерес, большинство живописцев отдаёт предпочтение стилевым направлениям современного искусства, что, по нашему мнению, не является правильным. Роль и общественная значимость реалистической исторической живописи заключается в том, что она способна своими художественно-выразительными средствами отразить дух значительных изменений, происходящих сейчас в китайском социуме, продемонстрировать успехи, которых смог добиться китайский народ с момента образования КНР в 1949 г., на что искусство модернизма и постмодернизма абсолютно неспособны.

Перед исследователями стоит ряд вопросов, требующих разрешения. Какое влияние оказала историческая живопись на развитие страны с начала XX века и до сегодняшнего дня? Насколько важное место занимает реализм в искусстве Китая в указанный период? Какие проблемы стоят перед исторической живописью сегодня, в эпоху многовекторного развития и непрерывной интеграции элементов разных стилей и художественных течений? Как она будет развиваться в будущем?

Чтобы продемонстрировать эволюцию исторической масляной живописи Китая, в данной диссертационной работе исследуется становление и развитие китайского реализма и исторической живописи в XX столетии, влияние политики правительства на художественное творчество, роль общества в развитии искусства.

В качестве отправной точки исследования был выбран 1919 год, когда Движение за новую культуру достигло пика своего развития. Оно сыграло заметную роль в распространении реализма в Китае.

Степень научной разработанности темы. Реалистическая живопись маслом на исторические темы представляет собой важное явление в китайском искусстве. Его неоднократно изучали и анализировали в академических кругах, и всё же количество посвященных ему работ сравнительно невелико. Существующие исследования, как правило, фрагментарны, в них отсутствует ясная всеобъемлющая структура. Многие обзоры, посвященные развитию масляной живописи в XX веке, включены в монографии по общей истории искусства, а не выделены как тематические исследования.

Данное исследование целиком посвящено исторической живописи XX века, исполненной масляными красками. Диссертация состоит из трех глав, введения и заключения.

Первая посвящена анализу известных исторических полотен, созданных в указанный период. Ввиду объективных ограничений и большого объема материала, для исследования были отобраны лишь наиболее известные, знаковые произведения. Мы рассмотрели значительное число полотен, созданных в период с 1949 по 1966 гг., ознакомились с текстами о них и вынуждены признать, что значительная часть исследований слабо структурирована и фактически не содержит итоговых выводов.

Например, «История китайского искусства XX века»¹ Лу Пэна, (ведущего историка искусства и арт-критика, работающего в Китайской академии искусств в Ханчжоу) является первой работой, демонстрирующей системный подход к исследованию развития искусств Китая в XX века и обнаруживающей влияние западного искусства на китайское. В главе 7 «Реализм и художники» описывается развитие реализма в Китайской

¹ Люй Пэн. История китайского искусства в XX веке. Пекин : Издательство «Пекинский университет». 2009

Республике на примере творчества многих мастеров, что в дальнейшем помогло собрать информацию о развитии реализма в масштабах всей страны; в главе 14, посвященной начальному периоду истории КНР (1949–1964) и Культурной революции (1966–1976), описаны ключевые исторические полотна и определено значение картин революционной тематики в современной истории, однако, поскольку работа охватывает весь XX век, она содержит сравнительно небольшой объем материала, причём, о масляной живописи написано меньше, чем, скажем, о гохуа.

Цзоу Юэцзинь в книге «История искусства КНР»² (2002) изучает роль идеологии в современном китайском искусстве, взаимосвязь модернизации и традиции. В первой главе он последовательно анализирует полотна и объясняет исторические события на основе картин. Во второй и третьей главах объясняет понятия «живопись шрамов» и «заглавная тема» китайского искусства XX века, рассматривает их взаимодействие с западным искусством, описывает наиболее значимые исторические полотна и достижения, которых удалось добиться искусству под руководством правительства.

«История китайской масляной живописи»³ Лю Чуня – единственная книга, представляющая историю китайской масляной живописи как особенное явление в культуре этой страны. В этой монографии представлены основные тенденции китайской живописи XX в., которые, однако требуют существенного дополнения: этой работе посвящена значительная часть нашего исследования.

В работе «История искусства КНР 1949–1966»⁴ Чэн Фушэн описывает и анализирует творческий процесс и новаторские идеи революционной исторической живописи в первые годы основания Китайской Народной Республики, когда формируются основные тенденции новейшего искусства.

² Цзоу Юэцзинь. История изобразительного искусства нового Китая 1949-2000. - Чанша : Хунань мэйшу чубаньшэ. 2002.

³ Лю Чунь. История китайской масляной живописи. Пекин: Китайское молодёжное изд-во. 2005. 462 с.

⁴ Чэнь Фушэнь. История искусства КНР 1949–1966. Мэйшу, 1993.

Коллективная монография под научной редакцией А.В. Лукина «Россия и Китай: четыре века взаимодействия»⁵ позволяет по-новому взглянуть на историю Китайской Республики и КНР, переосмыслить влияние Советского Союза на все сферы жизни Нового Китая, в том числе на художественную культуру.

«История современной китайской масляной живописи 1900–1949 годов»⁶ Ли Чао – хорошо систематизированное исследование о развитии этого явления в Китайской Республике, особенно после начала антияпонской войны в 1937 году. Шао Дэцзюнь в своей работе «60 лет искусства КНР в беседах и интервью»⁷ опрашивает многих известных художников и анализирует некоторые ставшие классикой исторические полотна. Работы Ци Цзинся «Новая классика изобразительного искусства Китая 1949–1989 годов»⁸, Пан Яочан «История современного искусства Китая»⁹, Люй Пэн и И Дань «История китайского современного искусства (1979–1989)»¹⁰ позволяют дополнить нашу коллекцию исторических картин, написанных маслом, а также углубить понимание социального фона того времени

Среди статей в научных изданиях можно выделить работу Бо Пина «Историческая живопись в диалогах и заметках»¹¹, где обсуждается проблема исторической достоверности в живописи, дискутируется «археологический», «документальный» подход или условная, универсальная по духу интерпретация исторических событий. С другой стороны, арт-критики Гао

⁵ Россия и Китай: четыре века взаимодействия [Текст] : история, современное состояние и перспективы развития российско-китайских отношений / Дипломатическая акад. МИД России ; под ред. А. В. Лукина. - Москва : Весь мир, 2013. - 701, [2] с. : портр., табл.; 24 см.

⁶ Ли Чао. История современной китайской масляной живописи. – Шанхай: Шанхай шухуа чубаньшэ, 2007

⁷

⁸ Ци Цзинся. Новая классика изобразительного искусства Китая 1949–1989 годов. Мэйшу, 2003.

⁹ Пань Яочан. История современного искусства Китая. Пекин, Центральная академия искусств Китая, 2002.

¹⁰ Люй Пэн, И Дань. История китайского современного искусства: 1979–1989. Чанша, 1992.

¹¹ Бо Пин. Историческая живопись в диалогах и записях. Мэйшу, 1952

Хун и Хэ Кундэ в публикациях «Исторический материализм в теме революции в живописи» и «Протокол рабочего симпозиума в области создания революционных исторических картин»¹² формулируют список рекомендуемых тем, на которые следует обращать внимание при создании картин, посвященных истории революции. По мнению этих специалистов, в центре внимания художника должны оказаться политические и военные лидеры, народ и их взаимоотношения, достоверность исторических событий – именно в этом авторы видят цель и значение китайской исторической живописи.

Статья Лю Хайпина «Современные вызовы исторической живописи»¹³ посвящена историческому жанру в наши дни. Автор призывает художников расширить спектр тем и смыслов, выйдя за пределы догматического, «партийного» понимания истории, добавив свободу в интерпретацию осмысления исторических событий, не отвергая «неудобные» факты, методы и концепции. Автор подчеркивает, что необходимо использовать передовые возможности и ресурсы при изучении истории, не боясь заявлять собственную точку зрения!

Дэн Пинсян в статье «Современное значение и современные проблемы исторической живописи»¹⁴ идет еще дальше, он смело сопоставляет западную и китайскую историческую картину, раскрывая недостатки западного мировоззрения, заикнувшегося на односторонней пропаганде европейских ценностей. По его мнению, следует обращать большее внимание на баланс интеллектуального и художественного содержания, идейного и формально-стилевого.

¹² Гао Хун, Хэ Кундэ. Исторический материализм в теме революции в живописи Мэйшу, 1979 (3), с. 12 – 15. и Гао Хун, Хэ Кундэ. Протокол рабочего симпозиума в области создания революционных исторических картин. Мэйшу, 1977 (3), с. 27 – 29.

¹³ Лю Хайпин. Современные вызовы исторической живописи // Мэйшу, 2018 (8), с. 32 – 34.

¹⁴ Дэн Пинсян. Значение и проблемы современной исторической масляной живописи // Мэйшу яньцзю, 1997(4), с. 8-12.

Важно отметить, что дух обновления процветает в современном китайском искусствознании, так Гао Бо и Ма Фэй в своих статьях¹⁵ объясняют особенности исторической масляной живописи наших дней, актуализируя вопросы национальной памяти, национального духа и идеологии в изложении китайской истории.

Кроме того, целый ряд китайских авторов – арт-критиков и историков искусства размышляет о путях и судьбах развития китайской исторической живописи, вызывая острые дискуссии в обществе, прессе, литературных, научных и художественных кругах. Так, например, работы Фань Мэйцзюня¹⁶, Фэн Миньшэня¹⁷, Е. Фэна¹⁸, Би Цзяньсюня¹⁹, Чжу Ди²⁰, «Чжай Сяобина²¹, Чэн Кэпина²², Ван Хайюу и У. Даньбо²³, Ван Цзя²⁴ обобщают теоретический и художественный опыт китайского искусства последних лет описывая новейшие тенденции и подводя итог многолетним поискам и спорам.

Некоторые статьи отражают взгляды и опыт самих художников. Так, например, Дун Сивэнь в своей публикации «Переход от выразительных методов китайской традиционной живописи к самобытному китайскому стилю в живописи маслом»²⁵, а также Ло Гунлю в своем тексте «Некоторые

¹⁵ Гао Бо «Ценностное содержание современной масляной исторической живописи», Ма Фэй «К вопросу о значении исторической масляной живописи в современном Китае»

¹⁶ Фань Мэйцзюнь. Искусство реализма в своем богатстве и разнообразии направлений развития // Мэйшу гуаньча, 2007(1), с. 8-10.

¹⁷ Фэн Миньшэнь. Манера и качества современного реализма // Мэйшу, 2007(1), с. 18-22.

¹⁸ Е Фэн. Эстетические ориентиры современного реализма // Мэйшу гуаньча, 2003(10), с.60-61.

¹⁹ Би Цзяньсюнь. Обзор современной масляной живописи // Мэйшу гуаньча, 2005(8), с. 8-10.

²⁰ Чжу Ди. Диалоги об исторической живописи.

²¹ Чжай Сяобин. Эволюция форм и композиции в масляной исторической живописи Китая.

²² Чэн Кэпин. Анализ современной исторической живописи провинции Гуандун»

²³ Ван Хайюу, У Даньбо. Китайская историческая живопись: развитие и анализ современного положения // Вэньи чжэнминь, 2011(10), с.114-115.

²⁴ Ван Цзя. Китайская историческая живопись и ее развитие.// Исследование искусства. 2006

²⁵ Дун Сивэнь. Переход от выразительных методов китайской традиционной живописи к самобытному китайскому стилю в живописи маслом // Мэйшу, 1959(4), с. 23-25.

проблемы масляной живописи»²⁶, помимо того, Цуй Сяодун в «Размышлениях об исторической живописи»²⁷ и Фан Дамин в его работе «Об исторической живописи периода Революции и теме Революции в исторической живописи в целом»²⁸, а также Хоу Иминь в публикации «Знакомство с русским изобразительным искусством: личный опыт»²⁹.

Все вышеуказанные авторы работали в жанре исторической картины как художники, потому с позиции собственного опыта могли анализировать тенденции развития современной китайской исторической живописи.

Указанные статьи являются для нас важным источником, исходящим от самих творцов, который сожалею, не учтен современным китайским искусствоведением.

Ряд публикаций посвящены особым направлениям выставочной политики КНР, «культивирующий» исторический жанр как важный инструмент идейной и политической пропаганды государства, необходимой для воспитания широких масс населения. Среди этих публикаций особенно отметим работы Ли Вэня³⁰, Гао Тяньминя³¹ и, особенно, текст Мэй Шусюэ и Юань Янна «Исправляя недостатки китайской исторической живописи: семинар по проектам поддержки китайской исторической живописи»³², в которых авторы подробно анализируют проектную деятельность кураторов и

²⁶ Ло Гунлю. Некоторые проблемы масляной живописи // Мэйшу, 1961(1), с. 41-52

²⁷ Цуй Сяодун. Размышления об исторической живописи. // Мэйшу гуаньча, 2001(1). С. 81 – 89.

²⁸ Фань Дамин. Об исторической живописи революционной эпохи и историческом сюжете революции в искусстве // Мэйшу. 1991(9). - с 63-65. Вэнь яньцзю, 2007 (4) с. 47 – 53.

²⁹ Хоу Иминь. Новое восприятие русского искусства (4) – мой личный опыт взаимоотношений с русским искусством // Мэйшу, 2000 (9), С. 34-45.

³⁰ Ли Вэнь. История, ценности, искусство, организация: резюме симпозиума по Национальному проекту создания исторических произведений искусства// Мэйшу. 2010 (2). - с. 103-107

³¹ Гао Тяньминь. Бедность изображений – некоторые вопросы современной исторической живописи // Мэйшу гуаньча, 2010(5), с.103-105.

³² Мэй Шусюэ, Юань Янна. Исправляя недостатки китайской исторической живописи: симпозиум по проектам поддержки китайской исторической живописи // Мэйшу . 2016 (12). - с. 109-112.

экспозиционеров, а также самих художников в создании огромных экспозиций и выставок, посвященных истории Китая.

Важно отметить, что нашему исследованию посвящен ряд магистерских и кандидатских диссертаций, в которых анализируются отдельные периоды и художники исторического жанра, избегающие глобальных обобщений по этой животрепещущей теме. Так, например, в диссертации Хуан Ина «Анализ современной исторической живописи»³³ рассматривается только лишь самые известные полотна, созданные мастерами маслянной живописи КНР с 1949 по 1976 гг. Эта работа исключает информацию о развитии локальных школ и мастеров второго ряда, творчество которых формирует панорамную картину художественной культуры. Диссертация Лю Жуйфэна³⁴ касается образа лишь одного исторического деятеля, безусловно преобразившего Китай и превратившего его в великую индустриальную державу, название этой работы - «Изучение образа Мао Цзэдуна в живописи времен Культурной революции». Размышления о новых тенденциях и поисках исторической живописи мы находим в диссертации Чжоу Сяосун «Метод идеализации героя, как новый подход создания образа в исторической живописи»³⁵, где исследователь фокусируется на творческих методах исторической живописи последних десятилетий.

Кроме того, отметим еще одну диссертацию о китайской исторической живописи XX в. Эта работа анализирует глобальный проект «Историческая живопись», начатый Министерством культуры КНР в 2004 г. В рамках этого проекта государство выделило огромные средства на работу художников исторического жанра. Автор диссертации – Сюй Лянь - анализирует полотна, написанные в ходе данного проекта, отмечает их достоинства, предлагает пути исправления недостатков.

³³ Хуан Ин. Анализ современной исторической живописи. Гуанчжоу, 2014.

³⁴ Лю Жуйфэн. Исследование образа Мао Цзэдуна в живописи эпохи Культурной революции [дисс.]. Чжэцзян лигун дасюэ. 2012.

³⁵ Чжоу Сяосун. Поэтичность как новый метод в исторической живописи. – Чжунго мэйшу сюэюань [дисс.], 2010.

К сожалению, автор лишь вскользь упоминает о китайской исторической живописи XX столетия: в начальной главе он описывает характерные произведения, не давая систематического анализа. Отметим также, что предложения по развитию исторической живописи недостаточно конкретны.

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что некая теоретическая база была создана и существует ряд исследований, посвященных современной китайской исторической живописи, однако отсутствует глобальное монографическое исследование, посвященное истории возникновения, становления и развития этого жанра в истории китайского изобразительного искусства. Это особенно ощутимо в отношении исследования живописи, созданной до 1949 и после 1976 года. Именно поэтому так важно провести научный анализ, восполняя все пробелы в истории развития живописи китайского реализма на протяжении всего XX столетия.

Среди научных исследований на русском языке, отметим ряд публикаций О. Н. Глухарёвой. Прежде всего, исторические очерки «Искусство народного Китая: живопись, графика, скульптура, прикладное искусство» (1958)³⁶, а также каталог-путеводитель «Постоянная выставка китайского искусства. Путеводитель» (1958). Помимо того, известный очерк «Краткая история искусства Китая», опубликованный Глухарёвой в соавторстве с Б. П. Деннике (1948)³⁷, а также книгу Е. И. Завадской «Эстетические проблемы живописи старого Китая» (1975). Особое место в российской историографии занимает фундаментальная монография В. В. Малявина «Китайское искусство»³⁸, а также другие публикации этого автора, в которых с разной степенью подробности описываются духовные и эстетические поиски китайского искусства разных периодов.

³⁶ Глухарёва О. Н. Искусство народного Китая: живопись, графика, скульптура, прикладное искусство. Москва, 1958.

³⁷ Глухарёва О.Н., Деннике В.П. Краткая история искусства Китая. Москва, 1948.

³⁸ Малявин В.В. Китайское искусство. - М.: ОАО Люкс, 2004

Отдельно отметим монографию Н. А. Виноградовой «Сюй Бэйхун»³⁹ (1980), автор которой подробно описывает творческую эволюцию великого мастера, его посредническую роль во взаимоотношениях китайской художественной культуры с искусством стран Запада и Советского союза.

Особенная роль в изучении нашего материала принадлежит книге И. И. Купцова «Константин Мефодьевич Максимов» (1984)⁴⁰, посвященную биографии выдающегося советского художника, приехавшего в КНР в середине 1950-х гг. и основавшего там мощную художественную школу, породившую сотни учеников и последователей. Так, например, творческая мастерская масляной живописи, созданная Максимовым в Пекине, при Центральном институте изобразительных искусств, позволила в краткие сроки передать опыт советского реалистического искусства талантливым китайским художникам, что в значительной степени предопределило развитие живописи в Китае.

Более подробно история русско-китайского академического обмена изучена Ли Япином и опубликована на русском языке в работе «Российско-китайские связи в системе высшего художественного образования и их роль в становлении реалистической живописи КНР» (2008)⁴¹. На наш взгляд, на данный момент, это лучшая в мире работа по данной теме. Впоследствии обновленный очерк на данную тему был составлен П. А. Комаровской в статье «К вопросу о новых явлениях в китайском художественном образовании в XX веке» (2016)⁴².

Отдельные аспекты китайской реалистической живописи изучались в диссертационном исследовании А. С. Русаковой «Роль художественных

³⁹ Виноградова Н.А. Сюй Бэйхун. - М. : Изобразительное искусство. 1980г. 64 с.

⁴⁰ И. И. Купцов. Константин Мефодьевич Максимов. - Л. : Художник РСФСР, 1984.

⁴¹ Ли Япин. Российско-китайские связи в системе высшего художественного образования и их роль в становлении реалистической живописи КНР . М., 2008.

⁴² Комаровская П. А. К вопросу о новых явлениях в китайском художественном образовании в XX в.// Вестник СПбГУ Сер.17. Философия и конфликтология. 2016

традиций в китайском плакате конца XX – начала XXI веков»⁴³, где автор описывает эволюцию китайского реалистического искусства на примере плакатной живописи последних десятилетий.

Объектом исследования является масляная живопись исторического жанра, созданная в Китае с 1919 по 2022 гг. в традициях реализма.

Предмет исследования. Данное исследование сосредоточено на воссоздании эволюционной картины китайской исторической живописи XX столетия в разных историко-культурных контекстах: от периода Китайской Республики (1919 - 1949), до периода Реформ и открытости (1976 – 2022). Рассматриваются изменения в государственной идеологии, выраженные в трансформации типичных сюжетов и художественно-выразительных средств изобразительного искусства.

Цель исследования. Целью работы является изучение эволюции китайской исторической масляной живописи от нач. XX в. до настоящего времени, систематизация основных художественных стилей, исторического контекста, эстетических ценностей и основных произведений данного периода, а также анализ перспектив развития этого жанра в искусстве Китая.

Задачи исследования. К первоочередным задачам исследования относятся:

1. Сбор письменных и изобразительных источников по теме исследования, с их дальнейшей систематизацией.

2. Анализ исторического контекста развития китайской живописи исторического жанра периода 1919 – 2022 гг., выделение основных факторов (политических, культурных, исторических), повлиявших на её развитие.

3. Выявить отдельные особенности исторического жанра и проследить их развитие в различные периоды современной китайской истории.

⁴³ Русакова, Александра Сергеевна. Роль художественной традиции в китайском плакате конца XX - начала XXI века : автореферат дис. ... кандидата искусствоведения : 17.00.04 / Русакова Александра Сергеевна; [Место защиты: С.-Петербург. гос. художеств.-пром. акад. им. А.Л. Штиглица]. - Санкт-Петербург, 2012.

4. Всесторонний анализ традиций реализма в становлении и развитии современной китайской исторической живописи.

5. Выявление и анализ творчества выдающихся мастеров и школ китайской исторической масляной живописи XX – нач. XXI в.

Географические и хронологические рамки исследования. Точкой отсчета активного проникновения западного искусства (в том числе и реалистического) в Китай принято считать 1915 год – начало «Движения за новую культуру», которое навсегда изменило китайское общество. До этого момента в китайском искусстве отсутствовало само понятие реализма. Наиболее активно реализм стал развиваться уже после основания КНР в 1949 году, данный процесс продолжается и по сей день, потому именно этому периоду в работе уделено основное внимание.

Благодаря активной государственной поддержке реализм развивался наиболее активно в КНР. Данный факт во многом обусловил географические рамки исследования.

Научная новизна диссертации заключается в том, что данная работа является первой попыткой всестороннего монографического анализа развития исторической масляной живописи Китая с периода ее зарождения в нач. XX в. до наших дней. Кроме того, это систематическое исследование развития исторического жанра изобразительного искусства периодов Китайской Республики (1912 - 1949) и Китайской Народной Республики (1949-2022), в котором прослеживается эволюционный путь развития. Более того, выделяются важнейшие периоды, связанные со становлением жанра в 1919 – 1949 гг, а также его дальнейшим развитием в 1949 – 1966 гг., вошедший в историю искусства как «Золотой век» китайской исторической живописи. Следующие этапы относятся к эпохе Культурной революции (1966 - 1976), а также периоду Реформ и открытости (1976 – 2022). Важно отметить главенствующую роль государственной идеологии в формировании жанра, однако в ряде случаев историческая живопись Китая становилась полем для творческих поисков и экспериментов.

Важно отметить, что исключительную роль в становлении и развитии китайской масляной живописи и европейской жанровой системы в целом сыграли художественные традиции, пришедшие из стран Запада, прежде всего Франции, в нач. XX в. Особая роль принадлежит влиянию культуры СССР, которое усилилось с 1949 г., когда главным заказчиком произведений исторической живописи становится государство, а роль идеологии в создании образа героя существенно усиливается.

Работа прослеживает изменение мотивов, творческого метода, основных концепций и типичных сюжетов китайской реалистической живописи исторического жанра в XX – нач. XXI вв. Выделены и изучены наиболее значимые мастера и направления, в том числе возникшие совсем недавно.

Принимая во внимание факторы, влияющие на изобразительное искусство - культурные, политические, социальные - данная работа выстраивает теоретическую модель эволюции китайской исторической живописи XX – нач. XXI столетий.

Методологическую основу исследования составляют несколько основных подходов, традиционных для искусствоведческих исследований. Историко-культурный метод позволил воссоздать социокультурный контекст развития реалистической живописи Китая в 1919 – 2022 гг. Кроме того, историко-культурный метод позволил выявить отдельные периоды в истории художественной культуры. При детальном изучении художественного наследия выдающихся мастеров был применен метод формально-стилевого анализа, позволивший отметить их художественное своеобразие и отличительные признаки, а также оценить их творчество с точки зрения художественных достижений. Особо следует отметить необходимость использования иконографического метода, помогающего проследить параллели и взаимовлияния в творческой практике художников различных национальных школ, особенно советской, российской и китайской. Исключительное значение в данном исследовании имеет иконологический метод, использованный для выявления литературных, идейных и

идеологических программ, легших в основу многих произведений исторического жанра.

К источниковой базе исследования относится ряд архивных материалов, а также литературные мемуары и интервью деятелей искусства, художественных критиков и писателей. Помимо того, источниковую базу составили произведения изобразительного искусства – живописи и эскизной графики из крупнейших музеев КНР.

Положения, выносимые на защиту:

В результате проведенного исследования мы выносим на защиту следующие научные положения:

1. Китайская масляная историческая живопись 1919 – 2022 гг. - самобытное, яркое явление в истории мирового современного искусства.

2. В эволюционном развитии исторического жанра китайской живописи выделяются следующие периоды:

- Становление новой школы китайской живописи эпохи Китайской республики (1919 – 1949);

- Живопись КНР периода «Золотого века» исторической живописи (1949 - 1966);

- Историческая живопись КНР периода Культурной революции (1966 - 1976);

- Историческая живопись КНР периода Реформ и открытости (1976 – 2022).

3. Отмечена роль Сюй Бэйхуна в становлении новой школы китайской масляной живописи и ее исторического жанра.

4. Исторический жанр китайской живописи представлен в особенной взаимосвязи с традициями реалистического искусства XX в., в котором прослеживается многообразие влияний западноевропейской, советской и российской художественных культур.

5. Выявлен культурно-исторический контекст отдельных периодов в истории Китая, повлиявший на специфику сложения исторической картины.

6. Историческая картина представляется важным источником в

изучении национальной истории и культуры китайского общества.

7. Исторический жанр живописи представлен как средоточие идеологических, мировоззренческих и культурных парадигм современного Китая (1919 - 2022).

8. Исторический жанр является важнейшим индикатором всех стилевых и идейных перемен в истории китайского искусства.

9. Введен в научный оборот целый ряд имен китайских художников и их произведений, оказавших значительное влияние на развитие исторической картины.

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты исследования могут быть использованы в составлении обновленных учебных курсов по истории китайского искусства XX века. Важно отметить, что исследование является принципиально новой теоретической базой изучения китайской исторической живописи для российских исследователей. Диссертация дополняет и значительно расширяет и систематизирует другие тематические исследования китайской масляной живописи исторического жанра в XX – нач. XXI в.

Апробация результатов исследования:

Основные положения диссертации были изложены автором в докладах на научных конференциях: «Синтез искусства в пространстве современной жизни». 8 ноября 2017 г.; «НАУЧНАЯ ВЕСНА». 18 апреля 2018 г.; «Современное искусство и традиционная художественная культура». 19 апреля 2018 г.; «Museum-Stroganov-2018. Музеи декоративного искусства, художественной промышленности и дизайна: вчера, сегодня, завтра» 23 ноября 2018 г.

Автором диссертационного исследования были опубликованы научные статьи в изданиях, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, утвержденных ВАК РФ.

Структура и объем исследования.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и отдельного тома приложений (альбома с иллюстрациями).

Во введении поставлены основные проблемы исследования, обоснована актуальность исследования, определены цели и задачи, методология, географические и хронологические рамки исследования, сформированы положения, выносимые на защиту. Кроме того, во введении рассмотрена степень научной разработанности темы и представлена ее историография.

Первая глава **«Сюй Бэйхун и становление новой школы китайской живописи (1919 – 1949)»** посвящена зарождению и периоду расцвета реалистического искусства в Китае, связанного с личностью Сюй Бэйхуна (1895-1953), величайшего художника и наставника живописцев Нового Китая, который внес большой вклад в распространение реалистических идей художественного творчества. Исторические полотна Сюй Бэйхуна являются наиболее показательными произведениями этого жанра периода Китайской Республики, но исследование охватывает также и других мастеров. Например, Гао Цзяньфу (1879-1951) использует традиционную технику живописи в картине «Дворец Афанг в огне», однако в передаче объема, художник выходит за границы традиционных приёмов китайской живописи. Печальная участь дворца Афанг становится символом свержения императорской династии. Эта работа считается первым историческим полотном, созданным китайским художником в XX веке. Лян Динмин (1895-1959), любимый художник президента Китайской Республики Чан Кайши, стремился запечатлеть современную военную историю Китая. Ли Тефу (1869-1952) – первый китайский художник, который систематически изучал масляную живопись на западе. Его единственная историческая картина, «Жертва героя-революционера Цай Жуйтина», написана под впечатлением от социальной несправедливости. Кроме того, рассматривается творчество Чжан Аньчжи (1911-1990), Фу Баоши (1904-1965) и других, подробно анализируется их значимость, а также предпосылки формирования «школы Сюй Бэйхуна» в китайском искусстве. Художники обращаются к истории Древнего Китая (как

реальной, так и мифологической), выбирая сюжеты, которые созвучны событиям современности и потому находят живой отклик у зрителя. Сюй Бэйхун, Фу Баоши, Чжан Аньчи ведут разговор с народом, стремясь пробудить гордость и ответственность за страну, поднять уровень национального самосознания.

После Опиумных войн, начатых Великобританией в 1840 году было разгромлено цинское правительство, Китай вступает в столетие унижения, снова и снова переживая военные поражения, соглашаясь на территориальные уступки и контрибуции. С 1840 по 1945 год происходил слом сознания китайского народа: стало ясно, что Китай не является центром мира и стремится наладить отношения с западными державами. «Век унижения» привёл к недовольству народом своего правительства (будь то династия Цин или Китайская Республика). По мнению автора, именно это объясняет выбор сюжетов для исторических картин. Художники обращались к событиям древней истории - эпохе великих свершений.

Вторая глава «Историческая живопись КНР с 1949 по 1976 год: пути обновления» знакомит с искусством периода правления Мао Цзэдуна, когда соцреализм советского образца устанавливается в Китае в качестве основного творческого метода. После основания КНР в 1949 г. во все сферы жизни китайского общества проникли новые веяния. Основные принципы развития искусства были сформулированы Мао Цзэдуном в «Выступлении на совещании по вопросам литературы и искусства в Яньане» в 1942 году. Одной из основных задач искусства была провозглашена адаптация к новой политической системе. Художники стали прославлять руководство страны, революцию и победу в войне с Японией, построение социализма и новаторские преобразования. Все это в сумме сформировало облик революционного искусства Нового Китая.

К концу 1950-х годов основным направлением в китайском искусствознании стало изучение теории советского соцреализма. Политическая система и идеология превратили индивидуальную эстетику

искусства в инструмент поддержания исторических мифов, политической преданности и доверия к системе, заставили идти рука об руку с социальными преобразованиями. Концепция художественной независимости постепенно сошла на нет.

Подобные изменения требовали от художников выбрать китайскую реалистическую живопись своего рода «путеводным маяком». На первый план вышла тема развития общества, воплотившаяся в изображении рабочих, крестьян и военных, трудящихся во благо развития страны.

Исторические полотна, представленные в этой главе в основном разделены на три периода: «золотой век» исторической масляной живописи в ранней истории Китайской Народной Республики (1949 - 1966), трагический перелом в искусстве десятилетия Культурной революции (1966 – 1976) и работы Дун Сивэня, а также особенности так называемого «Красного искусства». Рассматривается влияние историко-культурного контекста на развитие китайского искусства, проявлявшегося в сильной идеологизации, издании специальных правительственных указов относительно искусства, накладывающих на него многочисленные ограничения (формальные, тематические и т.д.), зависимости от главенствующего политического курса, не позволяющая искусству устойчиво развиваться.

Третья глава «Историческая живопись КНР периода Реформ и открытости (1976 – 2022)» вводит читателя в дискурс Китая в новом веке. После того, как правительство КНР начало проводить политику реформ и открытости, страна испытала на себе влияние различных западных идей. Основным вектором общественной мысли стало освобождение умов и поиск истины. Живопись переживала глубинные трансформации, оставляя в прошлом жёсткие идеологические условности и становясь всё более разнообразной.

Новая тенденция исторической живописи - период «Живописи шрамов», фокусируется на критике Культурной революции, переосмыслении её концепции и результатов. Слова «шрам, увечье» пришли в живопись из новой

китайской литературы. Художники уходили от традиционных форм художественного творчества, исторические картины больше не ограничивались рамками реализма, особенно, советского соцреализма и искусства Культурной революции. Живопись ушла от героики и начала изображать простых людей в непритязательной обыденности, лишенной героического пафоса. Этот переход изменил художественное мышление китайских живописцев и разрушил повторяющуюся модель политизации искусства, обогатил современный художественный язык.

Однако, в 1980-е годы интерес публики был сфокусирован на западных тенденциях искусства, что привело к упадку реализма и временному угасанию исторической живописи. Художники постепенно уходили от грандиозных сюжетов и политических тем, обращаясь к гуманистическим проблемам и формальным задачам.

В 1990-е годы в связи с ускоренным развитием экономики, в Китае возник рынок искусства и сформировались частные коллекции, в которых сконцентрировалось огромное количество работ китайских художников. Однако историческая картина находилась в упадке, т.к. ее создание требует много времени, а эта особенность не соответствует тенденции быстро ускоряющейся эпохи рыночной экономики.

Кроме того, правительство начало разработку госпрограммы поддержки искусства, что отчасти вернуло реализму господствующие позиции. Несколько современных государственных проектов по поддержке искусства исторической тематики, позволили китайским художникам создать значительное количество исторических картин в технике масляной живописи, а жанру в целом войти в еще один «золотой век».

Заключение. Историческая картина в Китае прошла интересный путь становления и развития. На всех этапах своей длительной эволюции она находилась в тесной зависимости от идеологии, выбор сюжетов был обусловлен актуальными тенденциями в политической жизни. Вместе с тем, без государственной поддержки этот жанр вряд ли получил бы столь мощную,

глубокую и содержательную историю в китайской художественной культуре. Жанр, обогащенный новаторской техникой масляной живописи, распространившейся в Китае еще в начале XX в., получил возможности нового формально-стилевого воплощения, быстро воспринятого китайской культурой.

Являясь существенной частью истории искусства Китая XX в., масляная историческая живопись имеет исключительное, непреходящее значение. Этот жанр, пришедший извне, получил национальное своеобразие, заняв прочное место в мировом искусстве.

Наша диссертация представляет первый опыт монографического исследования становления и развития всей китайской исторической масляной живописи за последние сто лет и разделен нами на периоды:

1. Становление новой школы китайской живописи эпохи Китайской республики (1919 – 1949);
2. Живопись КНР периода «Золотого века» исторической живописи (1949 - 1966);
3. Историческая живопись КНР периода Культурной революции (1966 - 1976);
4. Историческая живопись КНР периода Реформ и открытости (1976 – 2022).

Кроме того, выделена роль выдающихся мастеров исторического жанра, оказавших огромное влияние на развитие живописи и национальной художественной школы, в их числе Сюй Бейхун, Дун Сивэнь и Джан Хуннянь.

Помимо того, выявлена роль не только западноевропейских, но и советских, и российских влияний на развитие тенденций и направлений исторического жанра китайской живописи. Отмечена роль ряда выдающихся мастеров советской живописи, оказавших глобальное влияние на изобразительное искусство Нового Китая (1949 - 2022). В их числе - В. М. Максимов (1844–1911), В. К. Мельников (1914–2006), и Г. М. Коржев (1925 -

2012), имевшие множество учеников и последователей. В этой связи нельзя не учесть блестящий опыт русской исторической живописи второй пол. XIX в., представленной именами таких мастеров как Н. Н. Ге, В. И. Суриков и И. Е. Репин – особенно почитаемые китайскими художниками.

Также выявлена роль масштабных государственных музейно-выставочных программ в развитии целых направлений китайской исторической живописи. Мощные государственные заказы, обеспеченные финансированием, способствовали созданию десятков огромных картин-панно на темы национальной истории, украсивших различные типы общественных зданий, пробуждавших национальное самосознание после многих десятилетий доминирования унифицированной идеологии.

Тесная связь исторического жанра с задачами государственного строительства и идеологического развитие обеспечили ему не только процветание, но и перспективу дальнейшего развития. Этой тенденции способствуют оживление интереса к национальной истории и художественной культуре среди населения, а также организация и строительство огромных и многочисленных образовательных учреждений, и музеев не только художественной, но и археологической, этнографической, исторической направленности.

Воспитание нравственности изначально является важнейшей функцией китайской исторической живописи. Особенно это касается искусства начала XX в., большинство работ указанного периода пропитаны патриотизмом и национальным духом на фоне борьбы с колониальными притязаниями западных стран. Историческая живопись стала холстом, на котором с помощью выразительных средств реалистического искусства художники показывают выдающихся героев и события прошлых эпох, отображая особый путь борьбы китайской нации.

В 1990-е гг. в целях общего развития литературы и искусства правительство установило политику «основной темы» и «диверсификации стилей». Позднее, в 2005 г. власти приступили к реализации «Национального

проекта создания исторических произведений искусства», благодаря которому произошло возрождение исторической живописи. Организация правительством данного проекта и крупные инвестиции в него дали художникам возможность свободно творить, что стимулировало появление большого количества выдающихся произведений. Затем правительством были организованы такие проекты, как «Проект создания произведений искусства китайской цивилизации» и «Национальный проект создания произведений искусства важных тем – Коммунистическая партия Китая и великое возрождение китайской нации». Исключительно важными они стали после проведения Коммунистической партией Китая 18 октября 2017 г. XIX Всекитайского собрания народных представителей, на котором утверждалось: «...творческие методы, основанные на реализме, снова были выбраны в качестве основных»⁴⁴, это неразрывно связало историческую живопись и реализм. По нашему мнению, прямо сейчас вновь наступает следующий период расцвета исторической живописи Китая.

Именно по причине поддержки правительства, тема революции заняла господствующее место в исторической живописи, остальным событиям, как правило, отводилась меньшая роль. Тем не менее, в любом государстве художник в процессе создания исторического полотна не может избежать политического и общественно-идеологического дискурсов. «Ограничительная позиция» правительства в данном вопросе понятна и естественна.

Однако, быстрое экономическое развитие Китая и повышение культурного уровня населения, приводят к постепенному повышению уровня интеллектуальных запросов общества, что, в конечном счете, приводит к тому, что одна лишь мейнстримная тематика революции уже не способна удовлетворить эстетические потребности людей. Вся длительная и богатая на события история Китая, его культура постепенно становятся основной темой

⁴⁴ Хоу Чжимин. Глубоко изучить дух Девятнадцатого Всекитайского съезда Коммунистической партии и усилить создание реалистических тем// Литературные круги современности. 2018 г, номер 1. - с. 1.

в искусстве исторической тематики. С помощью исторической живописи можно показать великую историю Китая, образы героев, принесших огромные жертвы для страны и народа, повысить уровень культуры общества, привить народу чувства самоуважения, уверенности и гордости. С опорой на неё можно производить патриотическое воспитание народа, повышая его уровень эстетических запросов в искусстве.

Широта исторической тематики создает глубину духовного мира произведений, определяя также способы визуальной выразительности. «Тема исторического полотна – история, но дух его – современный и может быть только лишь современным»⁴⁵. «История» в искусстве не есть простое изображение личностей или событий, но прикосновение и чувство творца к ней.

В 2017 г. во время празднования 70-летия основания КНР и 100-летия основания Коммунистической партии Китая, Министерство культуры Китая организовало «Национальный проект создания произведений искусства важнейшей тематики – Коммунистическая партия Китая и великое возрождение китайской нации». Кроме того, подобные масштабные тематические выставки были запланированы на 2019 и 2021 гг. Новые работы будут выставляться вместе с классическими произведениями в Центральном музее изобразительных искусств Китая (г. Пекин). Отдельные выдающиеся работы будут позже добавлены в коллекцию Музея изобразительных искусств Китая. У художников, принимающих участие в этом проекте, будет пять лет, на создание произведений на две темы: первая – реалистическое описание крупных достижений социалистического строительства, больших изменений в социальной жизни и позитивного духовного мировоззрения народа, проявившихся за 40 лет с момента внедрения политики реформы и открытия в 1978 г. Вторая тема, которая продолжает традицию двух предыдущих проектов, – важные исторические события и фигуры в истории КНР.

⁴⁵ Дай Шихэ. Об исторической живописи Чэнь Шудуна в письмах // Китайская масляная живопись, 2005(12), - с. 23.

Благодаря продолжительной и богатой на различные сюжеты истории Китая и акценте правительства на строительстве высокодуховного общества, историческая живопись по-прежнему будет иметь большое пространство для развития в будущем.

Проекты по созданию произведений искусства созвучны идеологическим требованиям, заданным XIX Всекитайским съездом народных представителей, созванным Коммунистической партией Китая в 2017 г., в ходе которого было утверждено предложение председателя Си Цзиньпина о том, что: «Необходимо вернуть на достойное место реалистический метод в литературе и искусстве, а также постоянно создавать шедевры во славу народа, Родины, героев и Коммунистической партии Китая»⁴⁶. Это обеспечило мощную политическую поддержку для будущего развития реалистической и исторической живописи в КНР.

Апробация результатов исследования: выводы и основные результаты исследования изложены в статьях в научных изданиях, в том числе включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, утвержденных ВАК РФ:

1. «Каменный барельеф династии Хан». // «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. ВЕСТНИК МГХПА» М. 2/2018 Часть 1. С.193-195. (0,3 п.л.)

2. «Анализ образовательной роли музейных работников на примере Национального Музея КНР». // Международная научная конференция «Museum-Stroganov-2018. Музеи декоративного искусства, художественной промышленности и дизайна: вчера, сегодня, завтра». 23 ноября 2018 г., Москва. С. 322 – 327 (0,3 п.л.)

3. «Развитие исторического жанра в КНР до культурной революции. Ранний период творчестве Дун Сивэна». // «Декоративное искусство и

⁴⁶ Хоу Чжимин. Глубоко изучить дух Девятнадцатого Всекитайского съезда Коммунистической партии и усилить создание реалистических тем// Литературные круги современности. 2018 г, номер 1. - с. 1.

предметно-пространственная среда. ВЕСТНИК МГХПА». 4/2018. Часть2. С.116-124. (0,5 п.л.)

4. «Историческая живопись, созданная в рамках музейных творческих объединений на начальном этапе истории КНР». // «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. ВЕСТНИК МГХПА».1/2019. Часть1. С.189-194. (0,3 п.л.)

5. «Красная Армия идёт степями» - непонятый шедевр Дун Сивэня. // «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. ВЕСТНИК МГХПА».1/2019.Часть1. С.195-200 (0,3 п.л.)

6. Гаврилин К.Н., Лу Сяонань. Творчество Гелия Коржева и живопись Нового Китая // Международная научно-практическая конференция «Россия-Китай. Диалог пластических искусств» Материалы международной научной конференции 25 марта 2022 г. 236-240 (0,25 п.л.)

7. Гаврилин К.Н., Лу Сяонань. Историческая живопись современного Китая: опыт периодизации // «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. ВЕСТНИК МГХПА».3/2022. Часть1. С.157-166 (0,6 п.л.)

8. Гаврилин К.Н., Лу Сяонань. «Золотой век» исторической живописи КНР (1949 - 1966): Истоки, поиски, достижения // Научно-аналитический журнал Дом Бурганова. Пространство культуры. 4.2022, С. 40 – 51 (0,6 п.л.)

Результаты диссертационного исследования были апробированы в докладах автора на научных конференциях:

1. «Китайский художник Сюй Бэйхун». Международная научная конференция аспирантов и преподавателей «Синтез искусства в пространстве современной жизни». 8 ноября 2017г, Москва. Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г.Строганова.

2. «Сюй Бэйхун и его роль в становлении современной». Международный форум молодых исследователей искусства «Научная весна».

18 апреля 2018 г, Москва. Министерство культуры Российской Федерации ГИИ.

3. «Традиционная культура Китая в исторической живописи Сюй Бэйхуна». Круглый стол «Современное искусство и традиционная художественная культура». 19 апреля 2018 г, Москва. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства.

4. «Анализ образовательной роли музейных работников на примере Национального Музея КНР». Международная научная конференция «Museum-Stroganov-2018. Музеи декоративного искусства, художественной промышленности и дизайна: вчера, сегодня, завтра». 23 ноября 2018 г., Москва. Московская государственная художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова

5. «Творчество Гелия Коржева и живопись Нового Китая». Международная научно-практическая конференция «Россия-Китай. Диалог пластических искусств» 25 марта 2022 г., Москва. Московская государственная художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова