

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КИТАЙСКОГО ИСКУССТВА И ЕВРОПЕЙСКОГО МОДЕРНИЗМА

Цинь Гои, аспирант

Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина
(Россия, г. Санкт-Петербург)

DOI:10.24412/2500-1000-2023-9-1-33-36

Аннотация. Европейский модернизм возник как реакция на традиционные нормы, а китайская эстетика, философия и методы вдохновили европейских художников исследовать простоту, баланс и духовность. В статье исследуется динамика взаимообмена китайского искусства и европейского модернизма. Отмечается ключевая роль данного межкультурный обмена в обогащении глобального художественного ландшафта, осуществлении культурного синтеза и расширении художественного словаря. В статье подчеркивается важность изучения межкультурных влияний в истории искусства.

Ключевые слова: модернизм, китайское искусство, китайская эстетика, межкультурный обмен, художественные традиции.

Появление европейского модернизма как реакции на традиционные художественные нормы стало поворотным моментом в истории искусства [1]. Оно представляло собой радикальный отход от устоявшихся художественных условностей и ознаменовало сдвиг в сторону инноваций, экспериментов и пересмотра классических взглядов на искусство. Художники начали сомневаться в необходимости реалистичного изображения, поскольку фотоснимок может точно передать реальность. Знакомство с западным искусством, включая искусство Африки, Океании и Азии, вызвало интерес к альтернативным способам выражения, которые контрастировали с западными художественными условностями. Художники-модернисты углублялись в сферу субъективности и психологии, исследуя темы, связанные с внутренним «я», бессознательным. Это привело к развитию таких движений, как экспрессионизм и сюрреализм, которые сосредоточились на передаче эмоций и переживаний новыми, абстрактными способами.

Европейские художники находились под глубоким влиянием китайского искусства в различные периоды истории. Межкультурный обмен оказал глубокое влияние на европейские художественные движения и развитие современного искусства. Китайское искусство подчеркивало простоту, ба-

ланс и гармонию. Европейских художников, привыкших к сложным и витиеватым стилям, привлекала минималистская красота китайского искусства. Китайская живопись часто использует негативное пространство и пустоту как неотъемлемые компоненты композиции. Концепция «у вэй» или «неделания» в даосской философии была принята на вооружение европейскими художниками. Анри Матисс, например, интегрировал негативное пространство в свои композиции находясь под влиянием идеи об использовании пустых пространств для передачи глубины и баланса в китайском искусстве. Его картина «Танец» и коллажи, вырезанные из бумаги, такие как «Улитка», отражают влияние китайской живописи в своих ритмичных, плавных линиях.

Акцент китайской каллиграфии на манере письма и выразительность линии оказали воздействие на подход европейских художников к рисунку и живописи. Импрессионисты, например, переняли более спонтанный стиль письма, на который повлияла плавность и динамизм китайской каллиграфии [2]. Китайская эстетика сыграла значительную роль в развитии европейского модернизма. Такие художники, как Пабло Пикассо и Жорж Брак, были заинтересованы абстракцией формы и переоценкой пространственных отношений в китайской каллиграфии. Кубистское дви-

жение находилось под сильным влиянием фрагментации и абстракции, наблюдаемых в китайском искусстве. Европейские художники не просто копировали китайское искусство, но и по-новому интерпретировали его элементы, создавая свои собственные уникальные стили. Они заимствовали мотивы, техники и философию, чтобы обогатить свой художественный словарь. Европейские художники экспериментировали с китайскими материалами и техниками, будь то традиционные китайские чернила или рисовая бумага. Эти материалы позволили создать новые текстуры и эффекты, редко встречающиеся в западном искусстве.

Густав Климт, будучи членом Венского сецессиона, движения, находился под влиянием неевропейского искусства, включая китайские мотивы [3]. Его картина «Поцелуй» отличается узорами и орнаментом, напоминающими азиатское искусство. Между использованием сусального золота в его работах можно провести параллели с использованием золота в китайском искусстве. Эгон Шиле известен своими экспрессионистскими работами, включал в свои произведения китайские культурные элементы. Особенно это проявлялось в использовании извилистых линий и стилизованных фигур. Его картина «Автопортрет с физалисом» отражает эти влияния. Василий Кандинский, пионер абстрактного искусства и ключевая фигура в развитии экспрессионизма, восхищался китайской каллиграфией [4]. Этот прослеживается в такой работе, как «Композиция VII», отражающая его исследование цвета, формы и внутреннего выражения. Пьер Огюст Ренуар, ведущая фигура импрессионизма, был вдохновлен китайской керамикой и интегрировал ее узоры и мотивы в свои картины. «Бал в мулен де ла Галетт» содержит элементы, напоминающие китайский фарфор.

Перечисленные художники не только интегрировали китайские элементы в свои работы, но и переосмыслили их уникальным образом. Данное слияние восточных и западных художественных традиций обогатило мир искусства и способствовало развитию новаторских движений, таких

как импрессионизм, кубизм и экспрессионизм.

Китайские художники, участвовавшие в европейском модернизме, также внесли значительный вклад в мировое искусство, соединив свое культурное наследие с современными западными художественными тенденциями. Сюй Бэйхун, китайский художник-новатор, сыграл ключевую роль в соединении китайских и западных художественных традиций. В его работах традиционные китайские техники рисования тушью сочетаются со стилями западного искусства. Линь Фэнмянь учился во Франции и находился под глубоким влиянием европейских модернистских движений, включая фовизм и кубизм. Искусство Линь Фэнмяня сочетало в себе китайскую технику рисования тушью с западной абстракцией и цветом [5]. Данное сочетание демонстрируется в его работе «Бесконечная Ци». Цзао Воу-Ки, выдающийся китайско-французский художник соединил китайскую каллиграфию с абстрактным экспрессионизмом и живописью цветового поля, создав уникальный стиль. Работы Цзао иллюстрируют слияние его восточного и западного художественного восприятия. Чу Дэ Чун был китайско-французским художником-абстракционистом, черпавшим вдохновение как в традиционной китайской живописи тушью, так и в западной абстракции. Его работы исследовали взаимодействие цветов и форм, отражая его знакомство с европейским модернизмом.

Китайские художники не только внесли вклад в европейский модернизм, но и обогатили мировой художественный ландшафт, продемонстрировав культурно-художественного диалога. Их способность синтезировать влияние Востока и Запада создала уникальные и влиятельные произведения, которые продолжают вдохновлять художников по всему миру.

Обмен между китайскими и европейскими художественными стилями внес значительный вклад в более разнообразный и глобальный художественный ландшафт по нескольким причинам:

1. Культурный синтез. Художники разных традиций объединились, чтобы создать новые формы искусства. Это привело

к развитию гибридных стилей, которые бросают вызов традиционным художественным нормам и усиливают культурное разнообразие.

2. Расширение художественного словаря. Художники получили доступ к более широкому спектру техник и стилей, позволяющих проявлять больше творчества и экспериментировать в своем творчестве.

3. Межкультурный диалог. Обмен способствовал межкультурному диалогу, побуждая художников исследовать и взаимодействовать с различными культурными точками зрения. Это способствовало более глубокому пониманию культурного разнообразия и способности передавать сложные идеи через искусство.

4. Обмен между китайским и европейским искусством повысил глобальное осознание взаимосвязи художественных традиций. Он подчеркнул универсальные темы и эмоции, которые искусство может передать, преодолевая культурные и географические границы.

5. Художественные инновации. Взаимодействие стимулировало художников отойти от устоявшихся норм и условностей. Оно вдохновило новые движения, стили и

подходы к искусству, которые продолжают развиваться и формировать мир современного искусства.

Таким образом, взаимодействие между китайским искусством и европейским модернизмом является свидетельством преобразующей силы межкультурных влияний в мире искусства. Оно существенно обогатило глобальный художественный ландшафт. От слияния китайской эстетики с европейскими художественными стилями до новаторского вклада художников, принявших обе традиции, этот обмен привел к созданию разнообразного множества произведений искусства, которые переосмыслили традиционные подходы, расширили художественный словарь и способствовали межкультурному диалогу. Признание межкультурных влияний в истории искусства подчеркивает важность культурного обмена, исторического контекста и взаимосвязи обществ. Исследуя взаимодействие разнообразных художественных традиций, мы получаем ценную информацию о сложности человеческого творчества, идентичности и непреходящего культурного наследия.

Библиографический список

1. Murawska-Muthesius K. The place of Modernism in Central European art // *Journal of Art Historiography*. – 2022. – № 26. – С. 1-9.
2. Inaga S. Classical Chinese Aesthetic Ideals meet the West // *Japan Review*. – 2022. – Vol. 37. – P. 7-28.
3. Синь Ч. Влияние элементов традиционного китайского искусства на живопись клим-та // *Universum: филология и искусствоведение*. – 2021. – № 5 (83). – С. 8-11.
4. Аганина Н.С., Филоненко Д.Ю. Пространственность иероглифа и абстрактной композиции у ВВ Кандинского и П. Клее: поиск общих оснований // *Академический вестник УралНИИпроект РААСН*. – 2020. – № 2. – С. 82-87.
5. Шунейко Е.Ф. У истоков китайского модернизма. творчество художника-новатора Линь Фэнмяня. – Минск: РИВШ, 2013. – С. 352-356.

INTERACTION OF CHINESE ART AND EUROPEAN MODERNISM

Qin Guoyi, *Postgraduate Student*

Ilya Repin St. Petersburg Academy of Arts

(Russia, St. Petersburg)

***Abstract.** European modernism arose as a reaction to traditional norms and Chinese aesthetics, philosophies, and techniques have inspired European artists to explore simplicity, balance, and spirituality. The article examines the dynamics of the interchange between Chinese art and European modernism. The key role of this intercultural exchange in enriching the global artistic landscape is noted, implementation of cultural synthesis and expansion of the artistic vocabulary. The article emphasizes the importance of studying intercultural influences in the history of art.*

***Keywords:** modernism, Chinese art, Chinese aesthetics, intercultural exchange, artistic traditions.*