

ДИН ЧЖИВЭЙ

Аспирант РГПУ им. А.И. Герцена

e-mail: silk_way@mghpu.ru

DING ZHIWEI

*Post-graduate student of the Russian State Pedagogical University
named after A.I. Herzen*

e-mail: silk_way@mghpu.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_2_1_378_384

ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НАЧАЛА ХХІ ВЕКА НА ТВОРЧЕСТВО И ЖИВОПИСЬ КИТАЙ- СКИХ ХУДОЖНИКОВ

THE INFLUENCE OF ARTISTIC LIFE OF ST. PETERSBURG AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY ON THE CREATIVITY AND PAINTING OF CHINESE ARTISTS

Исследование посвящено глубокому влиянию художественной среды Санкт-Петербурга на творческое восприятие и стили живописи китайских художников. Изучая культурные обмены, художественное сотрудничество и захватывающий опыт китайских художников в ярком гобелене художественной экосистемы Санкт-Петербурга, данная работа раскрывает преобразующий путь творческих исследований и межкультурного обогащения. Также, данная статья способствует более глубокому пониманию сложного взаимодействия между культурным наследием и творческими инновациями в глобальном художественном ландшафте. Пролывая свет на симбиоз между художественной жизнью Санкт-Петербурга и искусством китайских художников, это работа подчеркивает трансцендентную силу искусства, позволяющую преодолевать географические границы и способствовать взаимопониманию во все более взаимосвязанном мире.

The study is devoted to the profound influence of the artistic environment of St. Petersburg on the creative perception and painting styles of

Chinese artists. By exploring cultural exchanges, artistic collaborations, and the immersive experiences of Chinese artists in the vibrant tapestry of St. Petersburg's artistic ecosystem, this work reveals a transformative path of creative exploration and cross-cultural enrichment.

Also, this article contributes to a deeper understanding of the complex interaction between cultural heritage and creative innovation in the global artistic landscape. Shedding light on the symbiosis between the artistic life of St. Petersburg and the art of Chinese artists, this work highlights the transcendental power of art to transcend geographic boundaries and promote mutual understanding in an increasingly interconnected world.

Ключевые слова: Санкт-Петербург, китайская живопись, художественная жизнь, современное искусство, международный опыт, культурный обмен.

Keywords: St. Petersburg, Chinese painting, artistic life, contemporary art, international experience, cultural exchange.

Санкт-Петербург является маяком художественных инноваций и культурного обмена, имея легендарную историю художественных движений и интеллектуального дискурса. В начале XXI века этот оживленный город служил тиглем для художественных экспериментов, привлекая творческих людей со всего мира. Среди них были китайские художники, чьи встречи с художественной жизнью Санкт-Петербурга вызвали возрождение их творческого самовыражения, что привело к слиянию культурных влияний и эстетических чувств.

Формированию художественного мировоззрения китайских художников под влиянием художественной жизни Санкт-Петербурга способствуют несколько факторов:

1. Культурный обмен и знакомство. Китайские художники погрузились в разнообразный культурный ландшафт Санкт-Петербурга, сотрудничая с его музеями, галереями и художественными сообществами. Знакомство с русским искусством, литературой и историей расширило их культурный кругозор и бросило вызов их художественным предубеждениям.

Художественное образование занимает важное место в системе высшего образования Китая, художественные программы предлагаются во многих университетах по всей стране, а также в учреждениях,

специализирующихся исключительно на искусстве. Примечательно, что современная система художественного и педагогического образования в китайских университетах построена на основе стандартизированной учебной программы, введенной в 2004 году для художественных факультетов педагогических университетов [6].

Зародившаяся в конце XX и получившая должное развитие в начале XXI века советская модель, стала основой китайской системы художественного образования. Данная система развивалась на основе учебных программ советских педагогических университетов с учетом китайских национальных особенностей. Заметной тенденцией в этой системе является формальная стандартизация образовательных структур, при которой учащиеся сначала изучают общие художественные дисциплины, а затем, после освоения базовых программ, переходят к специализированным областям.

2. Историческое наследие и архитектурные чудеса: знаменитые достопримечательности Санкт-Петербурга, такие как Эрмитаж и храм Спаса-на-Крови, служили источниками вдохновения для китайских художников. Богатое архитектурное и историческое наследие города наполнило их работы существенным историческим резонансом.

Эрмитаж, один из крупнейших и старейших музеев мира, хранит обширную коллекцию произведений искусства и артефактов, охватывающую тысячелетия. Для китайских художников Эрмитаж служит сокровищницей художественного вдохновения, которая предлагает заглянуть в свою обширную историю культурного наследия предшествующих эпох.

Церковь Спаса-на-Крови, с ее яркими луковичными куполами и замысловатыми мозаичными узорами, — еще одна архитектурная жемчужина. Для китайских художников Храм Спаса-на-Крови служит символом православного культурного наследия, вдохновляющего произведения китайских художников темами истории и духовности.

Помимо этих знаменитых достопримечательностей, архитектурный ландшафт Санкт-Петербурга наполнен дворцами, соборами и историческими зданиями, отражающими его богатое имперское прошлое и культурное разнообразие. От величественного Зимнего дворца, бывшей резиденции русских царей, теперь являющегося частью музейного комплекса Эрмитаж, до элегантного Исаакиевского собора с позолоченным куполом и величественным фасадом в неоклассическом стиле — город предлагает множество архитектурных сокровищ, ожидающих своего изучения и интерпретирования художниками.

Для китайских художников историческое наследие и архитектурные чудеса Санкт-Петербурга служат чем-то большим, чем просто предметом художественного представления, они являются символами российской и православной культур, преодолевающими время и пространство. В своих картинах и творческом самовыражении китайские художники отдают дань уважения красоте и значимости достопримечательностей Санкт-Петербурга, наполняя свои работы оттенками исторического резонанса, а также значительным культурным разнообразием местной архитектуры [5].

3. Авангардные движения и тенденции современного искусства: авангардный дух художественной сцены Санкт-Петербурга, характеризующийся экспериментированием и новаторством, нашел отклик у китайских художников, стремящихся освободиться от традиционных художественных ограничений. Их привлекли тенденции современного искусства города, и они использовали в своей практике новые техники и стилистические подходы.

В начале XXI века Санкт-Петербург стал свидетелем возрождения авангардных движений и растущей ценности современного искусства. Художники и любители искусства стекались в городские галереи, студии и пространства альтернативного искусства, привлеченные обещанием творческой свободы и возможностью использовать передовые идеи и методы. Для китайских художников авангардный дух арт-сцены Санкт-Петербурга стал источником освобождения от ограничений традиционных художественных практик, преобладающих на их родине. Вдохновленные динамичной творческой энергией города и его экспериментальным духом, они использовали новые техники, стилистические подходы и концептуальные основы в своей художественной практике [5].

От абстрактного экспрессионизма до концептуального искусства — китайские художники погрузились в разнообразный и эклектичный спектр течений современного искусства, процветающих в Санкт-Петербурге. Они охотно участвовали в выставках, семинарах и совместных проектах, налаживая связи с местными художниками и обмениваясь идеями о передовых художественных инновациях.

Авангардные движения и тенденции в современном искусстве Санкт-Петербурга предоставили китайским художникам платформу для изучения и переопределения своей художественной идентичности, раздвигая границы своего творческого самовыражения и бросая вызов устоявшимся

нормам. Приняв дух экспериментирования и инноваций, присущий художественной среде города, китайские художники обогатили свою практику и внесли свой вклад в яркое полотно мирового современного искусства.

4. Культурный диалог и сотрудничество: взаимодействие с российскими художниками и программы культурного обмена способствовали конструктивному диалогу и сотрудничеству между китайскими и российскими творческими людьми. Эти обмены способствовали взаимопониманию и развивали творческий процесс, приводя к взаимному обогащению идеями и художественными приемами.

Анализируя изображение Санкт-Петербурга в творчестве китайских художников, на примере произведений Гу Цзуна «На берегу Невы» (1996 г.) и «Под впечатлением от Невы» (2000 г.), мы видим, как раскрывается слияние художественных влияний и личного повествования. «На берегу Невы», масляный пейзаж 1996 года, который перекликается с особенностями русской реалистической живописи, отражая знакомство автора с советскими художественными учениями [2].

Его умелое использование цвета и мастерство изобразительной техники ярко передают чарующие пейзажи Невы, демонстрируя близость к природе. И наоборот, «Под впечатлением от Невы» 2000 года (рис. 1), написанная через два года после возвращения Гу Цзуна в Китай, изображает Неву через призму памяти, отражая изменения в его художественном выражении и эмоциональном состоянии. Творчество Гу Цзуна охватывает жанры портрета, натюрморта и пейзажа, а его пейзажные работы находятся под влиянием советского реализма, в частности, основополагающих учений системы П.П. Чистякова в Российской Академии художеств [4].

Китайские художники, вдохновленные художественной жизнью Санкт-Петербурга, проявляют в своих работах несколько творческих аспектов:

1. Интеграция культурных мотивов: китайские художники органично интегрируют русские культурные мотивы и символы в свои картины, создавая гармоничное слияние Востока и Запада. Сопоставление

Рис. 1. Гу Цзун, «Под впечатлением от Невы», 2000 год [3]

китайской живописи с русской иконографией наполняет их работы ощущением культурной гибридности.

2. Исследование городских пейзажей: многие китайские художники очарованы городскими пейзажами Санкт-Петербурга, запечатлевая на своих картинах величественную архитектуру города и шумные уличные пейзажи. Их интерпретации городского пейзажа Санкт-Петербурга отражают синтез художественного наблюдения и личной интерпретации. Одними из наиболее подходящих примеров проявления данного художественного аспекта китайскими художниками являются работы таких авторов, как Доу Фэнчжи и Чжэн Гуансюй.

Доу Фэнчжи получил художественное образование в России, что сформировало его художественное видение и подход. Работы Доу Фэнчжи, обучающегося у А.А. Мыльникова в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры, отражают глубокое влияние городских пейзажей и природы Санкт-Петербурга. Его акварель «Невский проспект» (2015 г.) предлагает индивидуальную интерпретацию знаковых достопримечательностей города, сочетая реализм с современным использованием цвета для создания насыщенных, запоминающихся изображений [6].

Чжэн Гуансюй, мастер-пейзажист, чей творческий путь напрямую связан с русскими пейзажами, наполнявшие его произведения импрессионистической свежестью и гармоничными цветовыми сочетаниями. Несмотря на то, что он живет и работает в Пекине, в его творческом репертуаре преобладают городские и сельские русские пейзажи, выполненные в традициях русской пейзажной школы.

3. Эмоциональная глубина и символизм: вдохновленные эмоциональной интенсивностью русской литературы и музыки, китайские художники наполняют свои картины элементами русского символизма. Темы любви, потери и тоски находят отклик в их вызывающей воспоминания манере письма и выразительном использовании цвета.

Размышляя о влиянии Санкт-Петербурга на китайских художников, можно сказать, что этот город становится символическим центром художественного вдохновения, воспитания талантов и содействия межкультурному диалогу. Используя разнообразные средства и индивидуальные интерпретации, китайские художники отдают дань уважения культурному наследию Санкт-Петербурга, подтверждая его статус почитаемой музы художественного самовыражения.

В заключение отметим, что влияние художественной жизни Санкт-Петербурга начала XXI века на творчество и живопись китайских художников глубоко и многогранно. Благодаря культурному обмену, знакомству с историческими достопримечательностями и сотрудничеству с российскими художниками, китайские художники проходят преобразующий путь творческого исследования и межкультурного обогащения. Их работы отражают синтез культурных влияний, художественных техник и тематического вдохновения, подчеркивая трансцендентную силу искусства, позволяющую преодолевать географические границы и способствовать взаимопониманию во взаимосвязанном мире.

Список литературы:

1. Ван Цзянь. Эволюция акварели: материалы и техники // Литература Северного Китая. Периодика Союза художников провинции Хэйлунцзян / Под ред. Тун Кунь. — 2015. — № 2. — С. 230–234. (北方文学: 黑龙江省作家协会主出版期刊/王建, 主编: 佟堃, 第 2 期, 从水彩画材料和技法的发展演变思考当代水彩画, 2015, 234).

2. Грачева С.М. Творческие взаимовлияния современных петербургских и китайских художников // Искусство Евразии [Электронный журнал]. 2021. № 4 (23). С. 86–101.

3. Гу Цзун. Автобиография впечатлений // Искусство Китая. — 2013. — 98 с. (古棕. 《心中的印象 自述》[N]. 艺术中国, 2013.11.21. — 98.)

4. Цзинь Лихуа. Влияние и роль Санкт-Петербургской академической художественной школы в формировании и развитии современной китайской реалистической живописи: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения / РГПУ им. А.И. Герцена. СПб.: [б. и.], 2019. 24 с.

5. Цзинь Лихуа. Творческий путь Ван Теню (Ван Теню и его историческая монументальная живопись) // Война, беда, мечта и юность! Искусство и война: Материалы международной науч. конф. / Ред. С.М. Грачева. Москва: БуксМАрт, 2015. С. 587–592.

6. Чжу Ди. От «акварели» до «китайской акварели»: история искусства китайской акварели // Изобразительное искусство. Ежемесячник Союза художников Китая / Под ред. Союза художников Китая. — Пекин, 2015. — № 8. — С. 192–194. (美术: 中国美术家协会(北京)出版月刊/诸迪, 主编: 中国美术家协会, 第 8 期, 从“水彩“到”中国水彩” - 中国水彩的历史与叙事, 2015, 192–194).

7. Яковлева Е.П., Нин Бо. Китайские студенты учебной живописной мастерской под руководством профессора В.М. Орешникова // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 2. Искусствоведение. Филологические науки. 2017. № 4. С. 56–62.