ЛИ ДАНИН
Аспирант. ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет (МПГУ)»
e-mail: 416016626@qq.com

В.Д. УВАРОВ
Доктор искусствоведения, профессор. Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: artuwaroff@yandex.ru

LI DANING
PhD student. Moscow Pedagogical State University (MPGU)
e-mail: 416016626@qq.com

V.D. UVAROV
Doctor of Art History, Professor. Russian State University A.N. Kosygin (Technology. Design. Art)
e-mail: artuwaroff@yandex.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2026_1_1_425_434

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДУНЬХУАНСКОЙ ФРЕСКИ НА СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ КИТАЙСКОЙ СИЭ-И МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ В XXI ВЕКЕ

A STUDY OF THE INFLUENCE OF DUNHUANG FRESCO ELEMENTS ON THE MODERN STYLE OF CHINESE XIEYI OIL PAINTING IN THE XXI CENTURY

Дуньхуанские фрески, являющиеся сокровищем древнекитайского искусства, с их уникальным художественным стилем и культурным подтекстом, послужили источником вдохновения и откровения для создания современной Сиэ-и масляной живописи. В XXI веке, с углублением изучения дуньхуанских пещер, графические элементы дуньхуанских фресок оказали глубокое влияние на современную китайскую Сиэ-и масляную живопись

с точки зрения цвета, линии и композиции. В данной статье анализируется воплощение элементов дуньхуанской фрески в современной Сиэ-и масляной живописи, исследуется их специфическое применение в визуальной текстуре, цветовом решении, символическом выражении и т. д., а также в сочетании с исследованиями XXI века раскрывается ценность и значение традиционных художественных элементов в создании современной масляной живописи, обеспечивая теоретическую поддержку и практическое вдохновение для инновационного развития современной Сиэ-и масляной живописи.

Dunhuang frescoes, a treasure of ancient Chinese art, with their unique artistic style and cultural connotation, have served as a source of inspiration and revelation for the creation of modern Xieyi oil painting. in the XXI century, with the deepening of the study of Dunhuang Caves, the graphic elements of Dunhuang frescoes have had a profound influence on modern Chinese Xieyi oil painting in terms of color, line and composition. This article analyzes the embodiment of Dunhuang fresco elements in modern Xieyi oil painting, explores their specific application in visual texture, color solution, symbolic expression, etc., and, combined with 21st century research, reveals the value and significance of traditional artistic elements in the creation of modern oil painting, providing theoretical support and practical inspiration for the innovative development of modern Xieyi oil painting.

Ключевые слова: Дуньхуанские фрески, современная Сиэ-и масляная живопись, художественный стиль, влияние.
Keywords: Dunhuang frescoes, Modern Xieyi oil painting, Artistic style, Influence.

Введение

Дуньхуанская настенная живопись является важным представителем древнего китайского искусства, ее художественная ценность не только отражается в уникальном цвете, линии и композиции, но и содержит богатый культурный подтекст. Начиная с XX века, изучение и копирование дуньхуанской настенной живописи постепенно возникло, и многие

художники, такие как Чан Шухонг, Дун Сивэнь и так далее, ввели элементы Дуньхуана в создание картин маслом и исследовали уникальный путь «китайского стиля в масляной живописи» [1]. Эта практика не только способствовала национализации китайской масляной живописи, но и заложила прочный фундамент для создания Сиэ-и масляной живописи в XXI веке.

Цель данной работы — изучить воплощение и влияние элементов дуньхуанской фрески в современной китайской Сиэ-и масляной живописи, проанализировать их специфическое применение в цвете, линии, композиции и т. д., а также раскрыть ценность и значение традиционных художественных элементов в современной масляной живописи в свете исследований, проводимых с XXI века. С помощью этого исследования мы надеемся обеспечить теоретическую поддержку и художественное вдохновение для инновационного развития современной Сиэ-и масляной живописи.

— Метод исследования литературы: путем обзора соответствующей литературы в стране и за рубежом, и прочесывания состояния исследований дуньхуанских фресок и современной живописной масляной живописи, чтобы обеспечить теоретическую поддержку для данной работы.

— Метод тематического исследования: выбрать репрезентативные современные Сиэ-и картины маслом, проанализировать использование элементов дуньхуанской фрески и изучить их роль в формировании стиля произведения.

— Метод сравнительного анализа: дуньхуанские фрески сравниваются с современной Сиэ-и масляной живописью с точки зрения цвета, линии и композиции, чтобы выявить влияние дуньхуанских фресок на Сиэ-и свободную масляную живопись.

Значение данного исследования заключается в следующем:

— Академическая ценность: обогатить исследование взаимосвязи между дуньхуанскими фресками и современной Сиэ-и масляной живописью, а также предоставить новую перспективу для искусствоведческих исследований.

— Практическая ценность: предоставить ссылку для создания современной Сиэ-и масляной живописи, а также способствовать инновационному применению традиционных художественных элементов в современном искусстве.

— Культурная ценность: содействие наследованию и развитию китайского традиционного искусства и культуры, а также усиление его влияния на международной художественной сцене.

Глава 1. Художественные особенности и культурный подтекст графических элементов в дуньхуанских фресках

Являясь выдающимся представителем древнекитайского искусства, графические элементы дуньхуанских фресок не только демонстрируют уникальный художественный стиль, но и содержат богатый культурный подтекст. Уникальное исполнение этих элементов с точки зрения цвета, линии и композиции служит важным источником вдохновения для создания современной Сиэ-и масляной живописи.

Линии дуньхуанских фресок плавны и ритмичны, они способны ярко выразить позы и движения персонажей. Использование таких линий не только усиливает динамизм картины, но и придает произведению внутреннюю жизненную силу. Линии на дуньхуанских фресках, в основном, представляют собой плавные изгибы и мягкие повороты, демонстрируя естественную, динамичную эстетику. Такой способ выражения линий служит богатым образцом для современной Сиэ-и масляной живописи, позволяя художникам добиваться более свободного и выразительного использования мазков в своих работах [2].

Дуньхуанские фрески ярки и символичны, в них часто используются красный, зеленый, синий и другие контрастные сочетания цветов для создания сильного визуального эффекта. Эти цвета не только усиливают визуальный эффект картины, но и передают богатый культурный подтекст. Например, красный цвет символизирует благоприятствование и процветание, зеленый — жизнь и надежду, а синий — безмятежность и тайну. Способ использования цветов в дуньхуанских фресках служит важным источником вдохновения для современной Сиэ-и масляной живописи, позволяя художникам передавать более глубокие эмоции и более глубокие мысли через цвета в своих работах [3].

Дуньхуанские фрески написаны различными способами, часто нарушая традиционные правила перспективы, используя композицию с несколькими точками зрения, которая показывает грандиозную повествовательную сцену. Такая композиция не только обогащает пространственное восприятие картины, но и дает новые идеи для современной масляной живописи. Дуньхуанская настенная живопись, в основном, отличается открытой композицией, через сочетание нескольких точек зрения демонстрируя более богатое содержание и глубинный смысл. Этот вид композиции служит важным ориентиром для современной Сиэ-и масляной живописи, позволяя художникам достичь более свободного и разнообразного композиционного выражения в своих работах [4].

Глава 2. Элементы дуньхуанской фрески в современной китайской масляной живописи XXI века

Начиная с XXI века элементы дуньхуанских фресок все шире используются в современной китайской Сиэ-и масляной живописи. Опираясь на графические элементы дуньхуанских фресок, многие художники проводят инновационные исследования в области цвета, линии и композиции, создавая произведения с уникальным стилем. В рамках этой главе мы рассмотрим конкретное воплощение элементов дуньхуанской фрески в современной Сиэ-и масляной живописи, проанализировав работы Хуан Цзина и Чэнь Вэйгуо.

Хуан Цзин — современный художник, работающий в XXI веке, чьи работы находятся под глубоким влиянием дуньхуанских фресок, особенно в плане визуальной текстуры, использования цветов и символического выражения, демонстрируя глубокий отпечаток дуньхуанских фресок.

Работы Хуан Цзина часто демонстрируют пеструю и рваную визуальную текстуру дуньхуанских фресок. Эта текстура не только обогащает иерархию картины, но и придает работам ощущение исторической тяжести и культурного осадка. Благодаря имитации и новаторству традиционной текстуры фресок Хуан Цзин успешно интегрирует текстуру древнего искусства в Сиэ-и масляную живопись, так что зрители, наслаждаясь работами, могут почувствовать культурный диалог между временем и пространством.

Дуньхуанские фрески славятся своими яркими и гармоничными цветовыми сочетаниями, и этот способ использования цветов служит важным источником вдохновения для современной Сиэ-и масляной живописи. Хуан Цзин впитал цветовые характеристики дуньхуанских фресок, особенно несколько несколько характерных цветов, таких как зеленый, землисто-желтый, землисто-красный и ультрамарин. Эти цвета не только усиливают визуальное воздействие картины, но и передают древнюю и спокойную атмосферу. В работах Хуан Цзина из серии «Храм грота Гунъи» (рис. 1) отчетливо прослеживается влияние использования цветов в дуньхуанских фресках. Он опирается

Рис. 1. Хуан Цзин, «Храм грота Гунъи, №5», 2018. 60×80 см, холст, масло

на распространенные в дуньхуанских фресках тона, такие как земляной красный, ультрамариновый синий и т. д. Использование этих цветов придает картине ощущение исторической серьезности и культурной глубины. В то же время Хуан Цзин сочетает современную теорию цвета с новаторством, благодаря чему работы приобретают спокойный, и поэтический характер, что еще больше усиливает многослойность картины. Во многих пейзажах Хуан Цзина также используется много каменно-зеленого, каменно-зеленого и черного цветов, похожих на цвета Дуньхуана. Это уникальное сочетание цветов не только отражает современное понимание традиционной культуры, но и делает его картины маслом весьма узнаваемыми среди современных Сиэ-и картин маслом [5].

Рис. 2. Хуан Цзин, «Медитация в лесу», 2019. 80×100 см, холст, масло

Рис. 3. Чэнь Вэйгуо, «Дуньхуан», 2019. 140×195 см, холст, масло

В работах Хуан Цзина также присутствуют символические элементы с дуньхуанских фресок, которые несут в себе сильный дзэнский смысл и придают работам культурную глубину и философское мышление. Например, в работах «Медитация в лесу» (рис. 2), «Откровение леса», «Дифракция деревьев» и других Хуан Цзин ловко использует некоторые геометрические символы силуэта Будды. Эти символы не только обогащают визуальные элементы картины, но и вводят зрителей в медитативный эстетический опыт, так что работы передают традиционную культуру и одновременно демонстрируют современный дзен [6].

Чэнь Вэйгуо — один из влиятельных художник XXI века, чьи работы, серия «Дуньхуан» и серия «Дух Желтой реки», демонстрируют глубокое влияние дуньхуанских фресок.

Работа Чэнь Вэйгуо «Дуньхуан» (рис. 3) демонстрирует эффект пестрой и рваной визуальной текстуры дуньхуанских фресок, благодаря использованию смешанных материалов. Он использует рогожу, конопляную бумагу и песчаные материалы, чтобы подчеркнуть грубую текстуру песчаника в районе Дуньхуана. В процессе создания он сначала создает базовый цвет и текстуру картины, на которую наклеивает рогожу ручной работы, конопляную бумагу и т. д., и, наконец, пишет маслом основной объект. Эти пестрые следы символизируют глубину истории и отдают дань уважения Дуньхуану.

Рис. 4. Чэнь Вэйгуо, «Дуньхуан — Чан Шухонг», 2022. 150×120 см, холст, масло

Чэнь Вэйгуо использует в своих работах цветовые характеристики дуньхуанских фресок, особенно зеленый и землисто-желтый, которые не только усиливают визуальное воздействие изображений, но и передают атмосферу простоты и спокойствия. Кроме того, в его работах присутствуют символические элементы дуньхуанских фресок. Например, в картине «Дуньхуан — Чан Шухонг» (рис. 4) объединяет внешний образ господина Чан Шухонг с его духовным темпераментом, а через создание цветовых тонов и атмосферы демонстрирует всеохватность, открытость и тяжесть дуньхуанской культуры.

Работы Чэнь Вэйгуо находятся под глубоким влиянием дуньхуанских фресок в художественном исполнении мазка. Его работа «Дух Желтой реки — Генеральский столб» передает неугасающую духовную силу Желтой реки с помощью композиционных материалов, демонстрируя глубокое влияние дуньхуанских фресок на стиль мазка. Он пытается интегрировать различные современные методы выражения, такие как экспрессивная живопись и смешанные материалы, в выражение традиционных или исторических тем и переводит их на поэтический язык с помощью импровизации или экспериментов с абстрактным языком.

Работы господина Чэнь Вэйгуо демонстрируют глубокое влияние дуньхуанских фресок в своей композиции. В работе «Дуньхуан» он использует открытую и расширенную композиционную форму, эффективно расширяя визуальный опыт зрителя и глубину смысла картины. Главный образ картины — девятиэтажное здание, достопримечательность дуньхуанских пещер Могао — обретает новую выразительную силу. Чэнь Вэйгуо

отказался от прямого подражания конкретным формам в своих композициях, а вместо этого стремится передать «смысл», формируя особое выражение «Воображаемого Дуньхуана». Эта композиция не только обогащает пространственный смысл картины, но и отражает заимствование художником и новаторство композиционных элементов дуньхуанских фресок.

В картине «Дуньхуан — Чан Шухонг» Чэнь Вэйгуо еще больше демонстрирует влияние дуньхуанских фресок на композицию. Он продолжает традиционные дуньхуанские элементы с точки зрения тона и атмосферы, пытаясь объединить духовный дух Чан Шухонга с терпимостью, открытостью и глуботою дуньхуанской культуры. Благодаря этим композиционным заимствованиям и новаторству, работы Чэнь Вэйгуо не только обогатили художественное выражение Сиэ-и масляной живописи, но и способствовали процессу национализации китайской масляной живописи. Его работы образуют визуальный диалог во времени и пространстве, привлекая внимание зрителя к более глубокому историческому и культурному фону. Благодаря этому, композиционному заимствованию и новаторству, работы Чэнь Вэйгуо открывают новые возможности для развития современной Сиэ-и масляной живописи [7].

Глава 3. Заключение

Дуньхуанские фрески как сокровища китайского традиционного искусства являются важной частью культурной сокровищницы Китая. Их богатые художественные элементы — цвет, линия, композиция и красота фактуры — служат неиссякаемым источником вдохновения для создания современной китайской Сиэ-и масляной живописи. Дуньхуанские фрески — это не только свидетели истории, но и краеугольный камень художественных инноваций. Их уникальная художественная ценность заключается в их жизнеспособности и адаптивности во времени и пространстве. В исследовании и интерпретации дуньхуанских фресок каждым поколением художников проявляются уникальные черты времени. Элементы дуньхуанских фресок не являются неизменными, а постоянно оживляются под влиянием эволюции времени и индивидуального понимания художника. Эта характеристика «часто используемое, всегда новое» делает дуньхуанские фрески неисчерпаемыми сокровищем в художественном творчестве и привносит неиссякаемый творческий импульс в современную Сиэ-и масляную живопись [8].

Художественная ценность дуньхуанских фресок проявляется не только в том, что они наследуют традиционное китайское искусство, но и в их вкладе в национализацию Сиэ-и масляной живописи. Элементы дуньхуанских фресок создают прочную основу для национализации китайской масляной живописи, благодаря чему она демонстрирует уникальный китайский стиль на международной художественной арене. В эпоху глобализации и стремительного технологического развития, особенно с ростом технологий искусственного интеллекта, художественное творчество сталкивается с беспрецедентными возможностями и вызовами. Элементы дуньхуанских фресок представляют собой уникальные ресурсы для создания современного искусства, а их глубокий культурный подтекст и художественная ценность могут быть использованы современными технологиями для придания новой жизненной силы развитию современного искусства. Элементы дуньхуанских фресок являются не только китайскими, но и глобальными, они внесли важный вклад в разнообразие мирового искусства и способствовали национализации китайской масляной живописи.

В будущем элементы дуньхуанских фресок будут продолжать оказывать важную поддержку инновациям и развитию современной китайской Сиэ-и масляной живописи и станут важным мостом, соединяющим традиции и современность, местное и международное.

Список литературы:

1. *У Ваньтао*. Утверждение национального стиля при взаимной адаптации Китая и Запада — исследование копирования фресок Дуньхуана Дун Сивэнем. — Сборник исследований по Дуньхуану, — 2025. — № 1. — С. 217–234.

2. *Чжу Линь*. О применении элементов дуньхуанской фрески в создании современной масляной живописи // [диссертация]. — Хэбэй: Хэбэйский университет экономики и торговли, 2022.

3. *Ху Синъюэ*. Исследование применения дуньхуанских настенных красок в современной китайской масляной живописи // [диссертация]. — Цзянсу: Университет Сучжоу, 2023.

4. *Чжан Цайся*. Использование элементов фресок пещеры Дуньхуан в масляной живописи // [диссертация]. — Ляонин: Ляонинский нормальный университет, 2021.

5. *Мэн Юань Бэйк*. Визуальные импликации письма — интерпретация масляных живописей Хуан Цзиня // Мир искусства. — 2015. — № 7. — С. 4–11.

6. *Ван Чжипин*. Художественная дегустация масляных живописей Хуан Цзиня // Изобразительное искусство. — 2017. — № 5. — С. 82–86.

7. *Чэнь Вэйгуо*. Родная земля — история — исследование творчества Чэнь Вэйгуо // [электронный ресурс]. Письменный мир, 12.04.2024. — URL: https://mp.weixin.qq.com/s/wgvQhFlN7_zDOnCq2QQA5g (дата обращения: 20.04.2025).

8. *Нин Чян*. Инновации искусства Дуньхуана и современного китайского изобразительного искусства [электронный ресурс] / Под ред. Бейджинского фонда искусства Цзинь Шаньяна. — Пекин, 30.09.2022. — URL: https://mp.weixin.qq.com/s/5AzxsKYbxgG38q2GxwvEkw (дата обращения: 20.05.2025).