

**А. О. ЛЕВЧУК
С. Ф. СВИЛАС**

ФРАНЦИЯ И РАЗВИТИЕ ИЗОБРА- ЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КИТАЯ В XX– XXI ВВ.

В статье посредством биографий и творчества ряда китайских художников рассмотрено влияние искусства, учреждений образования и культуры Франции на развитие изобразительного искусства Китая XX и XXI вв. Выделены ключевые фигуры, художественные движения и выставки, отмечен кросс-культурный характер диалога и его влияние на мировую арт-сцену. Подчеркнуто влияние Движения 4 мая, культурной революции, политики реформ и открытости на возможности индивидуального уровня китайско-французского культурного диалога.

Ключевые слова: Франция; Китай; культурный диалог; изобразительное искусство; кросс-культурный обмен; модернизм; Движение 4 мая; культурная революция.

**A. O. LEVCHUK
S. F. SVILAS**

FRANCE AND THE DEVELOPMENT OF FINE ARTS IN CHINA IN THE XX-XXI CENTURIES

The article examines the influence of French art, educational and cultural institutions on the development of fine arts in China in the 20th and 21st centuries on the example of biographies and works of a number of Chinese artists. Key figures, art movements and exhibitions are highlighted, the cross-cultural nature of the dialog and its influence on the world art scene are emphasized. The influence of the May 4 Movement, cultural revolution, reform and openness policy on the possibilities of individual level of the Sino-French cultural dialog is emphasized.

Keywords: France; China; cultural dialog; fine arts; cross-cultural exchange; modernism; May 4 Movement; cultural revolution.

Начало XX века в Китае было временем глубоких политических и социальных перемен. Движение Четвертого мая (1919) сыграло решающую роль в перестройке интеллектуальной и художественной жизни Китая. Вызванное протестами против иностранного влияния и империализма, оно подчеркнуло необходимость модернизации, реформ и отхода от традиционных конфуцианских ценностей. Китайская интеллигенция обратилась к Западу за новыми идеями, в том числе в области искусства. В этот период особенно заметным стало влияние искусства Франции [10].

В начале XX века Париж был культурной столицей мира, домом для представителей таких направлений в искусстве, как фовизм, кубизм, сюрреализм и абстрактный экспрессионизм. Поскольку китайские интеллектуалы и художники стремились модернизировать свои собственные творческие мето-

ды, многие отправлялись во французскую столицу, чтобы изучать авангардизм [7]. Город превратился в центр для китайских художников, которые хотели расширить свои горизонты за пределы традиционной живописи и перенять западные техники.

Ключевой фигурой в диалоге художников стал Линь Фэнмянь (1900–1991), который жил в Дижоне и Париже (1921–1922) и объединил китайскую технику мазка с западными методами масляной живописи и западной абстракцией, что привело к созданию нового стиля, соединившего Восток и Запад. Его работы отражают слияние французского модернизма с китайскими культурными темами (например, использование каллиграфических мазков и французской абстракции) [5].

Еще одним известным китайским художником, переехавшим в Париж (1948), был Зао Воу_Ки (Чжао Уцзи, 1921–2013). Он получил известность благодаря своим абстрактным работам, в которых западные модернистские стили сочетались с китайским наследием. На его творчество оказали сильное влияние фовизм (особенно смелое использование цвета), абстрактный экспрессионизм и сюрреализм. В произведениях художника, ставшего французским гражданином в 1964 году, часто сочетаются западная абстракция и восточная философия [12].

Влияние западного искусства особенно сказывалось на развитии масляной живописи в Китае. Традиционная китайская живопись (в частности, го-хуа) продолжала развиваться и пользовалась успехом, однако художники все чаще экспериментировали с западными стилями. Взаимодействие западных техник масляной живописи и традиционных китайских методов приводило к созданию новой формы выражения.

После Второй мировой войны политический ландшафт Китая претерпел кардинальные изменения. «Культурная революция» (1966–1976), инициированная Мао Цзэдуном, была направлена на устранение «старых» культурных элементов и продвижение социалистического реализма. Этот период характеризовался жестким контролем над художественным самовыражением. После «культурной революции» китайское искусство стало вновь открываться западному влиянию, художники обратились за вдохновением к Европе и Франции. Сюрреализм и абстрактный экспрессионизм начинают проникать в китайскую художественную практику.

С конца 1970-х – начала 1980-х годов ряд китайских художников проходили обучение и выставляли свои работы за границей. Одной из самых заметных групп, возникших в 1980-х годах, стали «Звезды» – коллектив авангардных художников, стремившихся освободиться от традиционного китайского искусства и перенять более распространенный в мире художественный язык [8]. Многие члены этой группы, среди которых Ван Кепин (1949 г.р.) и Ма Дешэн (1952 г.р.), находились под влиянием европейских модернистских течений, в том числе экспрессионизма [6; 11].

Экономические реформы, начатые Дэн Сяопином в конце 1970-х годов, открыли Китай для внешнего мира. Этот период ознаменовался частичным переходом к «интернациональной» художественной сцене. Французское искусство продолжало играть важную роль: художники отправлялись в Париж, чтобы приобщиться к французским институциям современного искусства, галереям и авангардным движениям.

Одна из ключевых фигур этого периода – Чжан Сяоган (1958 г.р.), исследовавший в своем творчестве тему памяти и идентичности. В серии «Родословная» художник опирался как на традиционные подходы китайских портретистов, так и на западные новации [13]. Его портретная живопись и скульптуры часто выставлялись и выставляются в галереях по всему миру, подтверждая глубокое влияние западного сюрреализма.

Другая значительная фигура конца XX века, Цай Гоцян (1957 г.р.), соединил китайский символизм с современными западными техниками. Он известен прежде всего своими инсталляциями (в частности, с использованием пороха). Художник сотрудничает с музеем Соломона Гуггенхайма, Метрополитен-музеем, Центром Помпиду, его работы представлены на крупных выставках в Париже и других европейских городах [3].

К XXI веку Китай стал одним из центральных игроков на мировой арт-сцене, с быстро развивающимся рынком искусства и растущим числом китайских художников с мировой известностью. Французские художественные институции и галереи стали активнее сотрудничать с современным китайским искусством, а обмен между художниками получил заметный динамизм.

По мере развития мирового арт-рынка расширился обмен идеями и взаимодействием между китайскими и французскими художниками. Китайские художники участвуют в крупных международных выставках (Венецианская биеннале и Парижская ярмарка искусств).

Ай Вэйвэй (1957 г.р.), один из самых признанных в мире современных китайских художников, основатель упомянутой выше арт-группы «Звезды». В 1981–1993 гг. он жил в США, где изучал дизайн, поп-арт, концептуализм. После возвращения на родину участвовал в дизайнерском оформлении Олимпийских игр (Пекин, 2008), однако тремя годами позже эмигрировал в Западную Европу. Его работы, в которых часто затрагиваются вопросы прав человека, взаимоотношений между Востоком и Западом, регулярно выставляются во Франции [1]. Инсталляция «Семена подсолнуха» (2010) была представлена в галереях Тейт Модерн в Лондоне, Мэри Бун в Нью-Йорке, а затем в Центре Помпиду. Способность художника объединять традиционные китайские мотивы с современным концептуальным искусством сделала его ключевой фигурой как в китайской, так и в мировой живописи.

Сюй Бин (1955 г.р.) известен работами, исследующими язык и значение символов (его «Книга с неба», 1991) [2]. Творчество Сюя, сочетающее китайскую каллиграфию с концептуальным западным искусством, представлено в престижных французских культурных центрах (например, в Музее современного искусства Вилле-де-Пари).

В XXI веке китайские художники все чаще экспериментируют с новыми медиа, инсталляционным искусством и видеоартом, часто интегрируя эти формы с традиционными китайскими элементами и авангардными тенденциями французского искусства.

Взаимообогащение французской и китайской культур сказалось на моде: Ив Сен-Лоран и Жан-Поль Готье черпали вдохновение в китайской эстетике, например, в традиционных шелковых тканях, узорах и мотивах [4]. В то же время китайские дизайнеры начали перенимать технику французской высокой моды.

Цифровое искусство и новые медиа открывают перед представителями китайского и французского изобразительного искусства широкие возможности для экспериментов с технологиями. Китайская цифровая художница Цао Фэй (1978 г.р.) сочетает элементы традиционной китайской эстетики с передовыми цифровыми технологиями [9].

В условиях усиления процесса глобализации диалог между французским и китайским искусством продолжит свое развитие. Слияние китайской философии, истории и эстетики с французским модернизмом, современной экспрессией и цифровым искусством будет оставаться источником творческих инноваций. В условиях глобального культурного обмена художники обеих стран продолжают исследование общих тем идентичности, истории и будущего, используя новые средства и подходы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ai Weiwei: According to What? [Electronic resource] - Perez Art Museum Miami. Mode of access: <https://www.pamm.org/en/exhibition/ai-weiwei-according-to-what/> Date of access: 15.01.2025
2. About. [Electronic resource] - Xu Bing. Mode of access: <https://www.xubing.com/en/about> Date of access: 15.01.2025
3. Cai Guo-Qiang: I Want to Believe. [Electronic resource] - Guggenheim Museum. Mode of access: <https://www.guggenheim.org/exhibition/cai-guo-qiang-i-want-to-believe-2> Date of access: 15.01.2025
4. Grela-Chen, M. Relacje: Contemporary Art and Globalization. *Akademicka Journal* / M. Grela-Chen // [Electronic resource] - *Akademicka Journals*. - 2020. Mode of access: <https://journals.akademicka.pl/relacje/article/view/2515/3460> Date of access: 15.01.2025
5. Lin Fengmian: The Original Chinese Modernist – Unconventional Master of Ink and Colour. [Electronic resource] - Sotheby's. - 2025. Mode of access: <https://www.sothebys.com/en/articles/lin-fengmian-original-chinese-modernist-unconventional-master-of-ink-and-colour> Date of access: 15.01.2025
6. Ma Desheng: Artist Profile [Electronic resource] - 3812 Gallery. Mode of access: <https://www.3812gallery.com/artists/323-ma-desheng/> Date of access: 15.01.2025
7. Norval, S. France–China Relations: Paris Asian Art Museum Marks 60 Years of Diplomatic Ties [Electronic resource] / S. Norval // *France24*. - 14 May 2024. Mode of access:

- <https://www.france24.com/en/tv-shows/perspective/20240514-france-%E2%80%93-china-relations-paris-asian-art-museum-marks-60-years-of-diplomatic-ties> Date of access: 15.01.2025
- 8.Stars Art Group: China's Artistic Freedom Fighters Celebrate 40th Anniversary. [Electronic resource] - The Art Newspaper. - 29 March 2019. Mode of access: <https://www.theartnewspaper.com/2019/03/29/stars-art-group-chinas-artistic-freedom-fighters-celebrate-40th-anniversary> Date of access: 15.01.2025
- 9.Studio Visit: Cao Fei. [Electronic resource] - IGNANT. - 7 June 2017. Mode of access: <https://www.ignant.com/2017/06/07/studio-visit-cao-fei/> Date of access: 15.01.2025
- 10.Sullivan, M. The Arts of China [Electronic resource] / M. Sullivan // University of California Press. - 1984. - 248-263 pp. Mode of access: https://archive.org/details/bub_gb_CzdICSqnELkC/page/n247/mode/2up Date of access: 15.01.2025
- 11.Wang Keping: Biography [Electronic resource] - Wang Keping. - 2019. Mode of access: https://www.wangkeping.com/wp-content/uploads/2019/08/wangkeping_biography_en.pdf Date of access: 15.01.2025
- 12.Zao Wou-Ki: Artist Profile. [Electronic resource] - The Art Story. Mode of access: <https://www.theartstory.org/artist/zao-wou-ki/> Date of access: 15.01.2025
- 13.Zhang Xiaogang: Artist Profile. [Electronic resource] - Saatchi Gallery. Mode of access: https://www.saatchigallery.com/artist/zhang_xiaogang Date of access: 15.01.2025

Информация об авторах:

Левчук Анастасия Олеговна – студент 4 курса факультета международных отношений Белорусского государственного университета, г. Минск, Республика Беларусь;

Свилас Светлана Францевна – доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений Белорусского государственного университета, г. Минск, Республика Беларусь.