

УДК 7.08

DOI: 10.12731/IJASLC244

КУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО КИТАЙСКОГО ИСКУССТВА СЕ-И

Ли Чжоуи

Забайкальский государственный университет, г. Чита,
Российская Федерация

Искусство се-и Китая является традиционной формой китайского искусства, которое развивалось на протяжении тысяч лет и продолжает эволюционировать в контексте современного искусства. В этой статье рассматриваются три культурных измерения – культурное наследие, социальное развитие и глобализация – для анализа того, как современное искусство се-и сохраняет традиционные основные ценности, одновременно проводя инновации и развитие в условиях глобализации и межкультурных взаимодействий. Цель статьи – продемонстрировать через различные культурные измерения многозначность и вклад китайского искусства се-и в глобализационный процесс, а также в межкультурное наследие и обмен между традицией и современностью, Востоком и Западом.

Ключевые слова: искусство се-и; культурные измерения; культурное наследие; социальное развитие; глобализация; инновации и развитие

CULTURAL DIMENSIONS OF CONTEMPORARY CHINESE XIE-YI ART

Li Zhuoyi

Transbaikal State University, Chita, Russian Federation

Chinese Xie-yi art, a traditional form of Chinese art that has developed over thousands of years, has seen new advancements in contemporary artistic creation. This paper explores contemporary Chinese Xie-yi art through three cultural dimensions: cultural heritage, social development, and globalization. It discusses how contemporary Xie-yi art in modern society not

only preserves the core values of tradition but also innovates and evolves in the context of globalization and cross-cultural exchange. The aim is to demonstrate, through multiple cultural dimensions, the multifaceted cultural significance and contribution of Chinese Xie-yi art in the process of globalization, particularly in the cross-cultural transmission and interaction between tradition and modernity, and between the East and the West.

Keywords: *Xie-yi art; cultural dimensions; cultural heritage; social development; globalization; innovation and development.*

Культурные основы искусства се-и. Искусство се-и – это одна из основных форм традиционного китайского искусства, противоположная «реалистичному» стилю. Се-и использует кисть, тушь и краски как инструменты для изображения различных образов на рисовой бумаге или шелке. Перевести термин «се-и» на другие языки очень трудно, особенно слово «и», которое невозможно перевести буквально. Западные синологи часто переводят его как «идея» [1], однако это не передает его полное содержание. В сущности, «и» – это квинтэссенция искусства се-и, которая выражается через использование мазков, тональность туши, сочетание пустоты и заполненности пространства в композиции, создающих некую «поэтическую атмосферу».

Художники часто стремятся не к внешнему реализму образов, а подчеркивают внутреннее духовное содержание через художественные приемы. Рисуя цветы, животных, пейзажи, фигуры и другие объекты, они извлекают характерные черты этих образов, подвергают их абстрагированию, деформации и преувеличению, чтобы выразить собственные чувства и мысли. Таким образом, искусство се-и представляет собой знаковый художественный язык с особым смыслом, где «и» служит основным посредником для выражения этой идеи. Это напоминает китайскую поэзию, где язык лаконичен, но передаваемые эмоции обширны, а акцент сделан на философских размышлениях художника о мире и духовном поиске, на субъективных ощущениях природы и жизни.

Эстетическое развитие китайской живописи и концепции «поэтической атмосферы» глубоко связаны с традиционными фило-

софскими учениями Китая: конфуцианством, буддизмом и даосизмом. Несмотря на различия этих учений, в традиционной китайской культуре они взаимопроникают и сливаются, что позволяет искусству се-и выходить за рамки выражения одной философской системы и становиться многомерным культурным феноменом, обладающим богатым выразительным потенциалом и множеством духовных смыслов. Это придает китайскому искусству се-и глубокую культурно-идеологическую основу.

В древнем Китае вопрос о связи человека и природы был основополагающим для всей китайской философии. Конфуцианство ценит человека, даосизм – природу, и хотя каждая школа по-разному трактует мироздание, все придерживаются логики «единства человека и природы», подчеркивая гармонию «естественного порядка» и «человеческого порядка», «природного» и «человеческого» [2]. Это сформировало эстетическую форму и духовное ядро искусства се-и, превратив живопись в визуальное выражение китайской традиционной культуры.

Именно поэтому многие знаменитые мастера живописи се-и в Китае были тесно связаны с буддизмом и даосизмом. Например, Бада Шаньжэнь (дословно художник Восьми Великих Гор, другое имя Чжу Да, 1626-1705), который вначале был монахом, а затем даосом, благодаря своему уникальному стилю и индивидуальному художественному языку стал одним из самых значительных мастеров се-и в эпоху Цин (1644–1912). Его стиль сочетал пустотность дзен-буддизма, даосскую природу и конфуцианское величие. Через искусство се-и художник выражал одиночество, протест и философию отрешенности от мира, став выдающимся представителем китайской традиционной культуры в искусстве се-и.

Художники се-и всегда стремились к сосуществованию с природой, используя её облик для отражения своего внутреннего состояния и культурной системы. Это не только форма выражения изобразительного искусства, но и культурный символ, который воплощает уникальные эстетические ценности и философскую систему китайского искусства се-и.

Рис. 1. Се-и картина известного китайского мастера живописи Бада Шаньженья (Чжу Да)

Искусство се-и в контексте социального развития. Се-и – это личное осмысление жизненного опыта, выражение эмоций, которое в разные эпохи социального развития обладает своей уникальной культурной ценностью. Отвечая на социальные изменения, политические потрясения и культурные течения, оно сохраняет свою внутреннюю эмоциональную глубину и философскую сущность. В эпоху Мин (1368–1644), художник Сюй Вэй через экспрессивный язык мазков и туши выразил своё глубокое размышление о судьбе личности и гнев по поводу социального угнетения. В современную эпоху Ци Байши (1864–1957) привнёс в се-и внимание к современной жизни, выразив заботу о судьбе личности и её жизненной силе. Это во многом отражает призыв художников к уважению человеческого достоинства.

В современном обществе стремительное развитие технологий и значительное обогащение материальной жизни часто сопровождаются усилением духовного напряжения и эмоциональной отчужденности. Этот феномен влияет не только на психологическое здоровье отдельного человека, но и оказывает глубокое воздействие на эмоциональную структуру общества и культурную экосистему в

целом. Хотя развитие технологий сделало общение между людьми более удобным, такой способ общения с «высокой частотой и низким качеством» скрывает в себе риск эмоционального отчуждения. Суть искусства се-и заключается в передаче «и» (смысла), а не в воспроизведении «формы». Эта особенность придаёт искусству се-и духовное измерение, которое выходит за пределы объектов, позволяя ему напрямую воздействовать на человеческий дух. Оно становится своего рода регулятором для современного беспокойного образа жизни и эмоциональной отчужденности, предоставляя душевное утешение и духовный приют.

Рис. 2. Слева: Сюй Вэй «Черный виноград». Справа: Ци Байши «Голуби мира»

Что касается темы и формы, то современное искусство се-и уже не ограничивается изображением цветов, птиц, горных пейзажей и других природных сцен. Художники, интегрируя элементы современной эпохи, выражают своё отношение к социальным проблемам,

таким как урбанизация, разрушение окружающей среды, утрата культурного наследия и другие, что глубоко отражает быстрые изменения в китайском обществе и культурные трансформации. В то же время, с поддержкой современных технологий, всё больше современных художников се-и используют межмедийные способы творчества, прибегая к цифровым технологиям, видеоматериалам, инсталляциям и другим разнообразным методам, что позволяет традиционному искусству се-и расширяться и получать новую интерпретацию.

Искусство се-и в условиях глобализации. В условиях глобализации современное искусство се-и, как культурный символ, вышло на международную арену и стало важным окном для демонстрации китайской культуры миру. В глобализованном художественном контексте западные современные художественные концепции (конструктивизм, абстрактный экспрессионизм, минимализм и другие) и технические приемы (например, цифровое искусство, инсталляции) попали в поле зрения китайских художников, что вызвало глубокий диалог между китайским искусством се-и и западными современными художественными формами.

С точки зрения духовного ядра искусства, китайское искусство се-и и западный абстрактный экспрессионизм в определенной степени имеют сходство, при этом сохраняя свои индивидуальные художественные особенности [3].

Оба направления акцентируют внимание на субъективном выражении эмоций, преодолевая ограничения объективной «формы», используя символизм и преувеличенные художественные приемы для выражения мыслительного процесса художника и его понимания материального мира. Однако китайское искусство се-и, будучи под сильным влиянием традиционной китайской философии, более сдержано и обычно предпочитает использовать тушь (черный и белый цвета) в качестве основного средства, а цвет – как дополнение. В то время как абстракционизм более прямолинеен, акцентируя внимание на самой привлекательности художественного языка, часто более страстно и ярко выражая эмоции.

Современный художник Чжао Уцзи, используя язык западного абстрактного экспрессионизма, объединяет китайскую эстетиче-

скую концепцию и западные современные художественные формы. Через абстрактные символы, линейную композицию и пространственные формы он соединяет китайскую традиционную культурную значимость с западным современным искусством [4], переосмысляя традиционную китайскую живопись в терминах «气韵» (циюнь) и «笔势» (биши). Это позволило ему создать художественный язык, который имеет международное звучание.

Используя «западные» выразительные техники, он представил духовное содержание китайского искусства международной аудитории, при этом не утратив связи с корнями китайской традиции. Этот «кросс-культурный синтез» сделал работы Чжао Уцзи классикой мировой арт-сцены.

Рис. 3. Чжао Уцзи «Без названия»
34 см × 34 см, 1971 год, частная коллекция.

Несмотря на то, что глобализация принесла множество возможностей для межкультурного обмена и взаимодействия, уникальность и национальная идентичность китайского искусства остаются его основным фундаментом. Искусство се-и неизбежно подвергается влиянию современного арт-рынка и глобальных художественных тенденций. Такое влияние может привести к тому, что художники будут чрезмерно стремиться соответствовать меж-

дународным эстетическим ожиданиям, игнорируя культурное ядро искусства се-и. Национальное культурное ядро, являющееся важным аспектом развития китайской литературы и искусства, по-прежнему требует большого внимания и должно постоянно передаваться и переосмысляться в контексте глобализации. Такой межкультурный процесс развития не только обогащает художественный язык се-и, но и наделяет его современностью и универсальной эстетической значимостью.

Заключение

Культурные аспекты современного искусства се-и демонстрируют его уникальную ценность в условиях наследования традиционной культуры, осмысления социальной реальности и глобализации. Уважая историческую классику, художники продолжают развивать искусство се-и, способствуя созданию новых культурных символов и преобразованию форм. Как инструмент культурного осмысления в эпоху социальных перемен, се-и позволяет художникам через свои уникальные формы выражения отвечать на социальные проблемы, демонстрировать национальную идентичность и передавать индивидуальные эмоции. С расширением глобального художественного контекста искусство се-и распространяет свой уникальный культурный язык на мировой арене, усиливая своё культурное влияние. Эти три культурных аспекта вместе формируют содержание современного китайского искусства се-и, подчеркивая его многогранность и уникальное значение в современной культуре.

Список литературы / References

1. Arthur Waley. An Introduction to the Study of Chinese Painting. New York: Grove Press, 1923. 245 p.
2. 李忻峰. 中国传统绘画的哲学意蕴. // 东方艺术, 2013. № 14. P. 35-55.
3. 张悦. 试论中国文人画与西方表现主义之异同. // 收藏与投资, 2024. № 15(06). P. 167-169. <https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=NK8hpUzgeRV8G52mF5o3by9AJ-WeCVw-7EYWLDPy9LYu0YG3MUsO5mqbPmsHXOF82DqgOZhV>

DqR-TKime7e11dZ9Vy5gMvxNzsI-u3CnDdxP_YCPkOE9nl0_GyyiKY9udih-1Z3IYCuzzmJqJf9zIPLEGH_HcOyoBPPxiOhqJI=&uniplatform=NZKPT

4. 陈芸,童威. 抽象的抒情——赵无极绘画的视觉形式与中国艺术精神. 美术, 2023. №12. P. 133-139. https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=NK8hpUzgeRX_qKfAK8qhjCMJfydK-ljdHi-UKGjgQ3CGZqKzX2S_IVIHXBS-mu7uT4D7_h9J1ThBkS835YJB5myrqKqVNgw3tquZbBxbASCiK-PZBZOkquVXqjcrqM3Sp8UwUUAJfa1Ahiu-xhLwAPOBFdfS91ncjxPfhDfQgSk=&uniplatform=NZKPT