

УДК 74.01/.09

DOI: 10.12731/IJASLC253

СОВРЕМЕННАЯ ЖИВОПИСЬ СЕ-И: ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Чжао Шаолу

Забайкальский государственный университет, г. Чита,
Российская Федерация

Целью этой статьи является углубленное изучение философской и культурной коннотации китайской живописи от руки, а также анализ ее статуса и роли в современном искусстве. Китайская живопись от руки – это не только техника живописи, но и культурные отношения и духовное стремление, которое находится под глубоким влиянием даосской мысли и подчеркивает естественное проявление эмоций и глубокое художественное настроение в стиле живописи. В этой статье прослеживается исторический фон живописи от руки, анализируется влияние ее культурных факторов на современное искусство и обсуждаются основные философские идеи, влияющие на современную китайскую живопись от руки. Кроме того, в статье обсуждается влияние субъективности и индивидуальности на творчество художника, а также взаимосвязь искусства и философии в контексте живописи от руки. Философский и культурный анализ живописи от руки раскрывает важность живописи от руки в современном искусстве, а также исследует ее эволюцию и развитие в контексте глобализации.

Ключевые слова: живопись в свободном стиле; следование естеству; гармония человека и природы; художественный замысел и дух; индивидуальное выражение

CONTEMPORARY FREEHAND PAINTING: PHILOSOPHICAL AND CULTURAL ANALYSIS

Zhao Shaolu

Transbaikal State University, Chita, Russian Federation

The purpose of this paper is to explore the philosophical and cultural connotations of Chinese freehand painting, and to analyze its status and

role in contemporary art. Chinese freehand painting is not only a painting technique, but also a cultural attitude and spiritual pursuit, which is deeply influenced by Taoist thought, emphasizing the natural expression of emotions and far-reaching artistic conception in the style of painting. This paper traces the historical background of freehand painting, analyzes the influence of its cultural factors on contemporary art, and discusses the main philosophical ideas that influenced modern Chinese freehand painting. In addition, this paper discusses the influence of subjectivity and individuality in the artist's creation, as well as the relationship between art and philosophy in the context of freehand painting. Through the philosophical and cultural analysis of freehand painting, the importance of freehand painting in modern art is revealed, and its evolution and development in the context of globalization are discussed.

***Keywords:** freehand painting; taoism is natural; unity of man and nature; artistic conception and verve; personalized expression*

Введение

Китайская живопись от руки является одной из форм искусства традиционной китайской культуры, это не только техника живописи, но и культурное отношение и духовное стремление. Китайская живопись от руки возникла из даосской философской мысли, подчеркивая проявление естественных эмоций и глубокую художественную концепцию. Целью данной статьи является изучение философской основы, культурной значимости и влияния кисти от руки на современное искусство. Анализируя историческое развитие и современную трансформацию живописи от руки, он показывает, как эта форма искусства может помочь нам понять современное китайское искусство и его будущую эволюцию в контексте глобализации.

Исторический контекст живописи от руки и ее культурные факторы

Исторический фон и культурные факторы живописи от руки являются важной частью ее духовного ядра, они не только несут глубокий гуманистический дух, но и являются источником художественных инноваций. Происхождение живописи от руки восходит

к династии Тан, когда она появилась в основном в форме пейзажной живописи, а затем стала популярным стилем во времена династии Сун и распространилась на различные темы, такие как цветы, птицы и персонажи. Литераторы и живописцы династии Юань, такие как Ван Вэй и Сюй Си, сыграли ключевую роль в формировании и развитии живописи от руки. Они подчеркивали свободное использование пера и чернил и проявление художественного настроения картины. Это художественное стремление воплощает в себе дух ученых и чиновников и высокую степень уточнения и выражения природы и эмоций литераторами.

Во времена династий Мин и Цин в Китае развитие живописи от руки достигло своего расцвета и стало основным направлением живописи того времени, делая упор на « божественное подобие », а не на « форму подобия », и стремясь к внутреннему очарованию и эмоциональному выражению, выходящему за рамки образа. Это стремление не только отражает духовную сущность китайского искусства, но и демонстрирует то значение, которое китайское искусство придает художественному настроению и аллегорическому выражению. Этот гуманистический дух живописи от руки, то есть глубокое понимание индивидуальных эмоций и естественного духа, является одной из наиболее заметных особенностей его культурных факторов. В современную эпоху живопись от руки сочетает в себе влияние модернизма и западного искусства, формируя разнообразные стили и техники. Наследуя традицию, современная живопись от руки также постоянно исследует и вводит новшества, и эта инновация отражается в переосмыслении традиционных методов и внедрении новых материалов и идей. Это делает живопись от руки более разнообразной и современной в выражении.

Влияние философских и культурных основ на современную кисть от руки

Философская и культурная основа культуры от руки глубоко укоренилась в традиционных китайских конфуцианских, даосских и буддийских философских мыслях, которые не только сформировали духовное ядро живописи от руки, но и предоставили богатые идеологические ресурсы и творческое руководство для со-

временной живописи от руки. Руководствуясь такими философскими и идеями, как « единство неба и человека», « существование и отсутствие » и « сочетание формы и бога», живопись от руки подчеркивает гармоничное единство человека и природы, поиск художественного баланса между похожим и непохожим, единство формы и бога, эти идеи оказали глубокое влияние на создание и развитие современной живописи от руки.

В современной китайской живописи от руки эти традиционные философские и культурные основы также сочетаются с философией деконструкции, которая создала новое влияние и значение. Деконструкция ставит под сомнение и деконструирует традиционные структуры и нормы, раскрывая их внутренние противоречия и сложности, которые перекликаются с духом трансцендентных форм и передачи художественной концепции и очарования, преследуемых живописью от руки. Деконструкция побуждает художников критически интерпретировать традиционное искусство, копаться в глубоком смысле и реализовывать индивидуальное и инновационное выражение, что дает новые перспективы и методы исследования для современной трансформации живописи от руки.

Влияние культурных традиций на современную живопись от руки и ее восприятие

Влияние культурных традиций на современную живопись от руки глубокое и сложное, оно включает в себя не только наследование форм искусства, но и глубокое слияние философских идей. Влияние конфуцианских, даосских и буддийских философских идей в традиционной китайской культуре на современную живопись от руки в основном проявляется в глубоком понимании и проявлении природного ландшафта, а конфуцианская идея «единства неба и человека» побуждает художника передать диалог и слияние с природой через ручку и чернила, стремиться к единству картины и духа природы. Даосская «даосская природа» подчеркивает соответствие законам природы, а современная живопись от руки наследует это эстетическое стремление, подчеркивая «божественное подобие», а не «форму подобия», стремясь к естественному раскрытию картины и выражению внутреннего духа. Буддийская

«эфирная» эстетика воплощается в современной живописи от руки в умелом использовании белого пространства картины, а также в художественном исследовании «из ничего». Это эстетическое стремление делает живопись от руки богатой в простоте, а пустые места демонстрируют художественное настроение. Современная живопись от руки, наследуя традиционные техники, также сталкивается с вызовами современности. Художники ищут баланс между традицией и современностью, сочетают традиционные символы с современным значением и создают произведения искусства с характеристиками времени. Эта трансформация не только обогащает выразительность живописи от руки, но и позволяет ей продемонстрировать уникальные культурные особенности в контексте глобализации.

Культурный фон и философские мысли также играют жизненно важную роль в восприятии рисунка от руки. На аудиторию и восприятие произведений искусства глубоко влияет культурный контекст, и культурная уникальность каждой эпохи обеспечивает уникальный стиль и тему для художественного творчества. Пейзажная живопись в традиционной китайской живописи показывает, что китайцы восхищаются природой и отделяются от мирского эстетического вкуса, и этот эстетический вкус перекликается с конфуцианской идеей «гармонии между человеком и природой». Культурное происхождение аудитории, эстетический опыт и личные склонности оказывают влияние на интерпретацию произведений искусства, и одно и то же произведение может иметь разное понимание и оценку в глазах людей разных культур. Это различие и разнообразие культурного происхождения не только обогащает значение искусства и уровень интерпретации, но также делает восприятие и понимание художественных произведений сложным процессом межкультурного общения и понимания. Таким образом, восприятие современной живописи от руки-это не только интуитивное ощущение картины, но и понимание и опыт глубоких философских идей и культурных традиций, лежащих в основе произведения.

Слияние традиционных символов и современных значений, таких как переинтерпретация и инновации традиционных сим-

волов, таких как дракон и феникс, в современной живописи от руки, демонстрирует диалог и столкновение между традицией и современностью. Слияние этих культурных традиций не только обогатило выразительную силу современной живописи от руки, но и придало ей больше значения времени и международного видения, а также внесло огромный вклад в наследование и развитие китайской культуры.

Работы от руки и их философско-культурное значение

Прежде всего, живопись от руки, как важная часть китайской живописи, является внешним проявлением духа кисти от руки. Происходит от влияния древней китайской философии, особенно даосской мысли. Даосизм выступает за «даосизм и природу», подчеркивает гармонию и единство человека и природы и стремится к духовной свободе и отделению. Эта мысль полностью отражена в работах от руки. Его творческая форма не ограничивается внешним видом объекта, но стремится к свободному раскрытию пера и чернил и истинному выражению эмоций. Он выражает эмоциональный мир художника через чрезвычайно лаконичные и обобщенные пера и чернила и сильный контраст цвета чернил. Это духовное стремление придает кисти от руки уникальное художественное очарование и глубокую философскую коннотацию. «Мо Мэй» Сюй Вэй ярко изображает гордый жест цветения сливы с лаконичными мазками и оттенками чернил. В произведениях форма цветения сливы не ограничивается деталями, а передает высокий и стойкий дух через выражение образов. Этот метод выражения воплощает даосскую мысль о «даосской природе» и подчеркивает истинность и внутренний дух природы. Сюй Вэй внедрил личные эмоции в свое творчество. Цветение сливы является не только символом природы, но и его философским размышлением о жизни, отражающим гуманистический дух «одинокого самооценения». Этот дух в социальном контексте того времени демонстрировал важность индивидуальных ценностей и внутренних стремлений, имел глубокое культурное значение. Во-вторых, живопись от руки подчеркивает выражение субъективной воли и эмоций художника и стремится к единству «значения» и «изображения», то есть к

сочетанию внутренних эмоций художника с естественными объектами. Это стремление не только отражает духовную сущность китайского искусства, но и демонстрирует то значение, которое китайское искусство придает художественному настроению и аллегорическому выражению. «Бамбуковый камень» Бадашаньжэня демонстрирует диалектическую взаимосвязь упорства и гибкости через контраст бамбука и камня. Бамбук символизирует чистоту и честность, в то время как камень олицетворяет стойкость и устойчивость. В работе бамбук колеблется на ветру, демонстрируя жизненную силу и жизненную силу, в то время как камень стабилен и неподвижен, символизируя стойкость и непреклонность. Этот контраст не только отражает философскую коннотацию конфуцианской мысли «золотой середины», но и отражает глубокое понимание художником природы и размышления о философии жизни. С помощью этого символического приема люди Бадашань выражают свое восприятие жизни и размышления о своем отношении к жизни, подчеркивая сохранение внутренней твердости в условиях изменений. Наконец, философское и культурное значение живописи от руки также отражается в ее влиянии на современный художественный дизайн. Уникальное очарование традиционной китайской культуры обеспечивает богатое вдохновение и основу для современного художественного дизайна. Благодаря анализу этих ключевых работ мы можем не только понять художественное очарование живописи от руки, но и глубоко почувствовать традиционную китайскую культуру.

Выводы

Посредством философского и культурного анализа живописи от руки мы можем сделать следующий вывод: живопись от руки является не только формой художественного выражения, но и носителем культурной и философской мысли. Он отражает личность и субъективный опыт художника, а также тесно связан с социальными и политическими реалиями. Философский и культурный анализ дает нам глубокую перспективу для понимания современного искусства. Они помогают нам раскрыть глубокий смысл произведений искусства и то, как они взаимодействуют с нашими

культурными и философскими представлениями. Перспективы дальнейших исследований в этой области. Изучение живописи от руки – это постоянно развивающаяся область, которая требует от нас постоянного исследования и углубления. Будущие исследования могут дополнительно изучить пересечение живописи от руки с другими формами искусства, а также ее эволюцию и развитие в контексте глобализации.

Список литературы

1. Томас К. Искусство и культура: философский анализ. М.: Издательство «Наука», 2005.
2. Сен-Симон К. Искусство и общество: культурологический подход. СПб.: Издательство «Алетейя», 2008.
3. Котляр А. Современная живопись: традиции и нововведения. М.: Издательство «Искусство», 2019.
4. Скворцов П. Культурологический анализ современного искусства. М.: Издательство «Гуманитарное знание», 2015.
5. Хан С. Искусство в эпоху постмодерна. СПб.: Издательство «Летний сад», 2020.

References

1. Thomas K. Art and Culture: A Philosophical Analysis. Moscow: Nauka Publ., 2005.
2. Saint-Simon K. Art and society: a culturological approach. SPb.: Aleteia Publ., 2008.
3. Kotlyar A. Modern Painting: Traditions and Innovations. Moscow: Art Publ., 2019.
4. Skvortsov P. Cultural analysis of contemporary art. M.: Humanitarian knowledge Publ., 2015.
5. Khan S. Art in the epoch of postmodernity. St. Petersburg: Letny Sad Publ., 2020.