

Люй Чао

аспирант кафедры культурологии
и социально-культурной деятельности
Уральского федерального университета

**АССОЦИАЦИИ ХУДОЖНИКОВ
В ПЕРИОД КИТАЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНЫХ
И КУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ***

Аннотация:

В статье анализируется феномен общественных объединений китайских художников, их генезис, развитие, а также эстетические концепции, порождаемые в этой среде. Появление ассоциаций живописцев в Китайской Республике было результатом сочетания различных факторов, относящихся к социальной, политической, экономической сферам, а также связанных с интеграцией и противостоянием китайского и западного искусства. Подобные образования стали следствием трансформации общества Поднебесной в период республики. Увеличение их количества и особенности развития свидетельствуют о метаморфозах в традиционной живописи Китая и аккумулировании ассоциаций в себе богатой исторической и культурной информации страны. Объединения стали результатом духовного перелома в обществе, следствием демократизации китайской культуры и других сфер, продуктом нового этапа в развитии страны. Изучение феномена ассоциации художников имеет особое значение для более глубокого понимания традиционной китайской культуры.

Ключевые слова:

ассоциация живописи Китая, художественная концепция, визуальная эстетика, социальная трансформация

Lyu Chao

PhD student, Department of Culturology
and Socio-Cultural Activities,
Ural Federal University

**ASSOCIATIONS OF ARTISTS
DURING THE PERIOD
OF THE REPUBLIC OF CHINA
IN THE CONTEXT OF SOCIAL
AND CULTURAL TRANSFORMATIONS****

Summary:

The paper analyzes the phenomenon of public associations of Chinese artists, their genesis, development, as well as aesthetic concepts generated in this environment. The emergence of associations of painters in the Republic of China was the result of a combination of various factors related to the social, political, economic spheres, as well as associated with the integration of Chinese and Western art. The associations are the result of the transformation of Chinese society during the period of the Republic. The increase in their number and development features testify to the metamorphosis in the traditional painting of China and the accumulation of associations in itself of the rich historical and cultural information of the country. The associations were the result of a spiritual breakthrough in society, a consequence of the democratization of Chinese culture and other spheres, the product of a new stage in the development. Exploring the unique phenomenon of the association of artists during the Republic of China is essential for a deeper understanding of traditional Chinese culture and the development of modern culture.

Keywords:

Chinese painting association, artistic concept, visual aesthetics, social transformation

Любая ассоциация – это вид социальной организации и один из способов групповой деятельности людей, который позволяет им аккумулировать в ней элементы культуры страны. Феномен подобных объединений живописцев представляет собой интерес для культурных и социально-исторических исследований периода Китайской Республики, который позволяет изучить традиционное наследие художественной культуры и проследить его изменения. Данное обстоятельство имеет неоспоримую ценность для обогащения современной китайской культурной истории.

Появление и широкое распространение ассоциаций художников в Поднебесной – чрезвычайно важное явление в истории китайской культуры XX в. Такие объединения стали выражением особого социального и культурного контекста современности, сосредоточив в своем творчестве разнообразие исторических, социальных и культурных черт китайской цивилизации.

Ученые, изучающие историю искусства Китая, в той или иной степени рассматривают в своих исследованиях деятельность ассоциаций художников. Например, Жуань Жунчунь и Ху Гуанхуа в книге «История искусства Китайской Республики» также обратились к описанию данного феномена в истории живописи, изучив его влияние на художественное искусство. В книге «Всеобщая история китайской живописи» другого исследователя – Ван Бомина – подчеркивается, что «возникновение такого количества ассоциаций художников – явление, которого никогда до этого не было в истории Китая» [1, с. 358].

* Работа поддержана Стипендиальным советом Китая и выполнена под руководством Т.А. Кемеровой.

** This study was supported by the Chinese Scholarship Council and carried out under the guidance of T.A. Kemerova.

Однако, на наш взгляд, научное сообщество все же уделило данному явлению недостаточное количество внимания. Очевидно, что социальная функция и культурная ценность объединений художников не были изучены должным образом, поскольку междисциплинарных исследований политической и экономической истории, истории культуры и других отраслей науки, связанных с изучением подобных ассоциаций, недостаточно. Большинство предпринятых исследований остаются в рамках изучения истории живописи. Кроме того, в подавляющем их числе акцентируется внимание только на описании художественных практик и стилей. Это в основном общая информация или субъективная художественная критика, а многомерные академические исследования единичны.

Ассоциации живописцев являются продуктом особого социального и культурного контекста истории. Они содержат в себе глубокие социальные и культурные коннотации. В связи со сказанным мы считаем необходимым рассмотреть феномен распространения объединений художников периода Китайской Республики в контексте масштабных аксиологических сдвигов, которые происходили в обществе и культуре страны.

Подготовка к восприятию западной культуры началась в Китае в конце XIX – начале XX в. Это было связано с деятельностью китайских интеллектуалов Янь Фу, Ван Говэя, Ху Ши, которые познакомили жителей Поднебесной с западными идеями эволюционизма, прагматизма, философией И. Канта, Ж.-Ж. Руссо, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше. Как отмечается в многотомной «Истории Китая...», вышедшей в 2013 г., «активное освоение китайцами достижений западной науки стало стимулом для обновления их представлений о мироздании в целом. Китайские мыслители стремились преодолеть кризис традиционных этических ценностей и совместить национальную традицию с западными влияниями» [2, с. 182]. Результатами восприятия западных идей стали изменения эстетических программ, появление «новой литературы», перспективной градостроительной концепции, актуальных направлений в живописи, отвечавших задачам создания народной, реалистической и социальной художественной культуры.

С концом феодальной династии Цин традиционная китайская культура стала объектом критики, и новые интеллектуалы Кан Ювэй и Чэнь Дусю – два духовных лидера в идеологических и культурных кругах Китайской Республики – заявили о необходимости революции в искусстве. В 1917 г. Кан Ювэй отметил, что китайская живопись до сих пор копирует работы художников династии Цин: «Как ее можно передать будущим поколениям? Если традиционная китайская живопись останется на прежнем уровне, она исчезнет» [3]. Важно сказать о том, что и Кан, и Чэнь не являлись художниками, их главной целью была политика, обновление китайской культуры и просвещение народа.

Нужно отметить также, что из-за социальных трансформаций материальная основа и культурный контекст для сохранения традиционного китайского искусства были утрачены, поэтому оно оказалось в сложном положении. Данное обстоятельство побудило художников объединиться, чтобы совместно решать задачи возрождения китайской живописи и искусства каллиграфии. Появились сотни творческих ассоциаций. Согласно неполным статистическим данным, которые приведены в книге Сюй Чжихао «Интересные записи китайских художественных обществ», в первой половине XX в. в Китае и за рубежом существовало более 300 художественных ассоциаций различных типов [4, с. 23]. Такое количество объединений живописцев стало беспрецедентным в истории китайской живописи за тысячи лет.

Ассоциации художников оказали решающее влияние на формирование современной живописи Поднебесной. По этой причине исследование китайского искусства и культуры не может обойтись без изучения такого важного явления, как объединения художников. Возникновение, развитие, процветание и упадок этих ассоциаций отражают изменения в китайском обществе и культуре. Кроме того, эстетические поиски подобных групп особым образом сказываются на творческих идеях и произведениях художников, входящих в ее состав.

Современное художественное объединение имеет очевидные «модернизационные» характеристики с точки зрения особенностей работы, организационной структуры и функций. В то время как исторический фон изобразительных искусств в Китайской Республике формировался, когда ее общественное устройство меняло ориентированность с сельского хозяйства на индустриализацию. Одновременно с этим китайская традиционная культура также преобразовывалась, вбирая в себя модель развития западных стран, которые первыми завершили промышленную революцию. В этом контексте следует упомянуть слова известного российского культуролога А.Я. Флиера, который отмечал, что «культура – это исторически сложившийся способ взаимодействия и коммуникации людей, который обеспечивает конструктивный и позитивный социальный результат их групповой активности» [5].

Ассоциации художников выполняли целый ряд социальных функций: поддерживали отношения между людьми и обществом, играли важную роль посредника между культурой и обществом. К примеру, в июле 1923 г. художественное объединение «Утренний свет» провело третью выставку живописи, где было сказано следующее: «Все выставленные работы красиво оформлены и прекрасны во всех формах и цветах. Цена указана рядом с картиной – от одного юаня до пятисот юаней. Заказ может сделать любой желающий». Установление разного уровня цен позволяло удовлетворить потребности ценителей искусства и эстетики всех категорий общества. Ассоциация изобразительных искусств, проводя подобные выставки, способствовала распространению работ своих мастеров в обществе. Объективно это не только увеличило популярность самих участников названной ассоциации, но и повышало интерес людей к каллиграфии и живописи, а также способствовало формированию художественного рынка в новых условиях.

Деятельность ассоциаций художников в значительной степени отражала социальные, исторические и культурные изменения, а, кроме того, и сама оказывала влияние на процессы культурной модернизации страны.

Согласно «теории культурной функции» Б. Малиновского культура представляет собой набор инструментов, цель которых – удовлетворить различные физические и психологические потребности людей. Культурные элементы переплетаются и постоянно меняются для обеспечения эффективности. Таким образом, существует набор принципов работы в различных культурах, которые тесно связаны с основными функциями общества [6, с. 17]. Очевидно, что ассоциация живописцев – пример объединения, использующего в своей деятельности принципы работы в различных отраслях.

Художественные объединения Китайской Республики представляли собой организованные социальные группы, состоящие из людей, занимающихся созданием живописи, ее исследованиями, коллекционированием картин, выставками и публикациями. Художники использовали ассоциации для продвижения своих идей, обмена опытом, а также для защиты своих прав. Будучи в определенной степени детерминированы социальными системами и культурно-историческим фоном, такие художественные объединения играли особую роль в социокультурной системе, поскольку влияли на традиционный порядок в искусстве и способствовали развитию живописи, создавая в ней новые направления или отработывая актуальные способы художественной деятельности. «В общем, ассоциация – это группа, организованная некоторым количеством людей, у которых есть общая цель, общие отношения, общий статус и общее поведение» [7, с. 3]. Социокультурное сообщество должно было, во-первых, иметь четкую цель, согласованную со всеми членами группы, осуществлять деятельность определенного характера; во-вторых, установить правила и нормы, обязательные для всех его участников, иметь своего рода устав, положения которого определяли права и обязанности его членов; в-третьих, выстроить внутреннюю иерархию с четким разделением труда. В целом можно отметить, что ассоциации живописцев выполняли особую социальную роль, формируя определенные интерактивные отношения с социумом, экономическими структурами, пропагандируя те или иные идеологические и культурные концепции. Как только подобное художественное объединение приобретало признаки социальной группы, оно переставало быть изолированным общественным феноменом и получало богатое социально-культурное содержание. Таким образом, ассоциации художников служили маркерами социально-политических и культурных трансформаций своего времени.

Во времена Китайской Республики существовала относительно свободная культурная среда для взаимодействия литераторов и художников. Реформа политической системы шокировала идеологические и культурные круги общества: группа просвещенных интеллектуалов начала «открывать им глаза на мир». Революционер Тан Ситонг не только указал на то, что наука, сельское хозяйство, промышленность и бизнес должны иметь свои собственные «ассоциации», но и признал, что они могут характеризоваться особыми правилами организации и выполнять социальные функции соответственно специфике осуществляемой деятельности [8, с. 437].

Политические, экономические и культурные концепции Запада весьма активно внедрялись в общественную жизнь Китая начала прошлого столетия. Радикальные политические изменения привели в растерянность литераторов, ученых и художников, а непрерывные социальные потрясения заставили их почувствовать себя угнетенными и разочарованными в реальности. В среде художественных объединений возникло чувство ответственности за сохранение традиционной китайской культуры, желание художественно укрепить национальный дух. «Раскрепощение сознания» и освоение новых идей происходило в спорах со сторонниками культурного консерватизма о направлениях дальнейшего развития национальной культуры. Особенно выражен был конфликт между демократическими концепциями и феодальной культурой.

В период Китайской Республики возникло также большое количество ассоциаций живописцев, которые были сконцентрированы на определенной территории, что было обусловлено экономическими факторами. Статистические данные о региональном распределении подобных объединений свидетельствуют о том, что наиболее экономически развитые районы демонстрировали и самую активную культурную деятельность: здесь наблюдалась и высокая концентрация ассоциаций художников. Число объединений живописцев в нескольких прибрежных провинциях и некоторых городах, таких как Пекин и Шанхай, Цзянсу, Чжэцзян и Гуандун, составляло более 70 % от общего количества ассоциаций. В одном только Шанхае их насчитывалось больше ста. Этот город с международным влиянием и сейчас отличается процветающей экономикой, удобным транспортным сообщением и разнообразной культурной жизнью. Он привлекает большое количество ученых и художников со всей страны в поисках возможностей для развития.

Таким образом, благоприятная экономическая среда и культурная атмосфера, а также рыночный спрос на предметы искусства послужили причиной для возникновения ассоциаций художников. В острой конкуренции члены таких объединений учились создавать свои произведения, основываясь на новых принципах работы, помогали друг другу в их продвижении. Объективно рынку страны также был нужен институт, способный защитить интересы покупателей и продавцов предметов искусства. Поэтому ассоциации художников выступали связующим элементом между каллиграфами, художниками и потребителями их творчества [9]. Создание многочисленных ассоциаций сделало искусство каллиграфии и живописи частью популярной китайской культуры, хотя раньше оно относилось к привилегиям знати.

Масштабность распространения объединений художников – важное явление, которое тесно связано с культурной трансформацией китайского общества. В результате внутреннего кризиса и под влиянием западных идей вся традиционная культура Китая, в том числе и искусство живописи, испытывала негативные тенденции в своем развитии. В ходе тысячелетней истории Поднебесная создала особую цивилизацию в истории человечества. Однако приток иностранных культурных концепций нарушил темпы развития китайского общества и нанес сильный удар по древнему искусству каллиграфии и живописи. Конфликт между китайской и западной культурами становится все более интенсивным, поэтому новые доктрины, идеологические тенденции и эстетические программы быстро распространяются не только в среде китайских интеллектуалов и политиков, но и в народном сознании.

Период существования Китайской Республики – это эпоха, в которой рождалось множество новых идей. Например, «Движение за новую культуру четвертого мая» пропагандировало развитие демократии и науки, чем серьезно повлияло на традиционную культуру Поднебесной: принятие западных ценностей стало востребованной тенденцией социальной мысли государства. В то же время консервативность живописной индустрии рассматриваемого временного отрезка также вызывала критику. Идея революции в искусстве предполагала необходимость смены мировоззренческих парадигм и эстетических принципов, что спровоцировало споры о будущем китайского искусства. Все это имело чрезвычайное значение для истории Китая, так как упадок традиционной культуры, каллиграфии и живописи, столкновение и интеграция культур Китая и Запада выступили еще одной причиной возникновения ассоциаций китайской живописи [10, с. 10].

Изменение национальной культуры тесным образом связано с процессами общественных трансформаций. Часто их взаимодействие выступает одновременно причиной и следствием социального развития [11]. Хорошо иллюстрируют это утверждение интерактивные отношения между ассоциациями художников и средствами массовой информации. Сведения о новейших произведениях искусства и результатах научных изысканий членов творческих объединений могут быть незамедлительно распространены в обществе через газеты и телевидение. Например, после того как шанхайская газета «Шен» однажды опубликовала материал о каллиграфии и живописи, а затем – отчеты о деятельности ассоциаций художников, остальная пресса последовала ее примеру: «Восточный журнал» выпустил статью «Колонна изящных искусств», в которой сохранились важные теоретические исследовательские данные, а газеты «Утренние новости», «Дагонг», «Новости» опубликовали подробные материалы, касающиеся объединений сторонников каллиграфии и живописи. Таким образом, рост и развитие современной издательской и полиграфической промышленности обеспечили материальные гарантии распространения информации об ассоциациях живописцев [12, с. 107].

Следует сказать о том, что теоретическим ядром философии культуры является принцип культурного творчества. Сыма Юньцзе, культуролог, считает, что «люди создают культуру, а культура помогает им осознать свою сущность» [13, с. 49]. Формирование человеческой духовности и ее развитие достигаются через создание и накопление культуры. Другими словами, культурное творчество – это деятельность, направленная на раскрытие ценности и смысла человеческой жизни [14, с. 125].

Мысли и эмоции, концепции и мнения художников материализуются в их произведениях искусства. Члены ассоциаций живописцев совместно создали красочный культурный мир. Подобная творческая практика сама по себе представляет собой многогранное социокультурное явление. Мы считаем, что возникновение и успешное развитие ассоциаций художников в период Китайской Республики стало результатом сочетания различных факторов – социально-экономических, политических, культурных, а также следствием духовного перелома в обществе, демократизации китайской культуры и других сфер жизни, продуктом нового этапа в развитии страны.

Ссылки:

1. Ван Бомин. Всеобщая история китайской живописи. Пекин, 2000. 1241 с.
2. История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. Т. 7. М., 2013. 863 с.
3. Кан Ювэй. Собрание соломенных коттеджей Ван Му. Шанхай, 1918. 207 с.
4. Сюй Чжихао. Записи Ассоциации китайского искусства. Шанхай, 1994. 297 с.
5. Флиер А.Я. Избранные работы по теории культуры. М., 2014. 556 с.
6. Malinowski B. A Scientific Theory of Culture. Beijing, 2002. 97 p.
7. Ян Хунчэн. Теория культурных моделей литературных и художественных ассоциаций – исследование культуры современных литературных и художественных ассоциаций Китая. Хэфэй, 1998. 314 с.
8. Тан Ситун. Собрание сочинений. Пекин, 1981. 561 с.
9. Цяо Чжицян. Географическое распространение и социальное происхождение современной ассоциации каллиграфии и живописи // Журнал Нанкинского университета искусств. 2004. № 3. С. 49–51.
10. Линь Му. Исследования китайской живописи в XX веке. Наньнин, 2000. 717 с.
11. Featherston M. Cultural Theory and Cultural Change: An Introduction// Theory, Culture & Society. 1992. Vol. 9, iss. 1. P. 7–8. <https://doi.org/10.1177/026327692009001001>.
12. Цзян Даньшу. Обзор современного китайского художественного образования. Ханчжоу, 1991. 443 с.
13. Сыма Юньцзе. Теория культурной ценности. Цзинань, 1996. 332 с.
14. Woods C. Cultural Change (Elements of Anthropology). Kunming, 1989. 126 p.

Редактор: Ситникова Ольга Валериевна
Переводчик: Кочетова Дарья Андреевна