

СОВРЕМЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ЖИВОПИСЬ КИТАЯ: НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

Токуренова Бальжит Нимаевна

Кандидат педагогических наук, доцент, Забайкальский
государственный университет, г. Чита
tok-balzhit@mail.ru

Луань Тяньсян

Аспирант, Забайкальский государственный
университет, г. Чита
446782957@qq.com

MODERN OIL PAINTING OF CHINA: NEOCLASSICAL STYLE

**B. Tokurenova
T. Luan**

Summary: This article discusses the Chinese oil painting market in the context of China's reforms and openness to Western culture. The market positioning of neoclassical painting and its development trends in the Chinese painting market are also analyzed. Contemporary neoclassical style painting pays special attention to understanding and respecting traditional culture and history, and incorporates new painting art forms and modes of expression, creating more colorful works of art. Neoclassical style painting not only has traditional aesthetic characteristics, but also incorporates modern aesthetic concepts and expressions, and has a strong sense of modernity and spirituality.

The article presents the reasons and features of the formation of painting in the neoclassical style in China. Through the analysis and research of neoclassical style paintings, this paper deepens the understanding of the development of contemporary Chinese art, the characteristics of the fusion and dialog between Chinese and foreign culture and art, which is especially important in the modern era.

Keywords: modern Chinese painting, neoclassical style, Western culture, traditional culture, new painting art forms, Chinese market of oil painting.

Аннотация: В этой статье рассматривается китайский рынок масляной живописи в контексте реформ и открытости Китая Западной культуре. Также анализируется рыночное позиционирование неоклассической живописи и тенденция ее развития на китайском рынке живописи. Современная живопись в неоклассическом стиле обращает особое внимание на понимание и уважению традиционной культуры и истории, а также включает в себя новые формы искусства живописи и способы выражения, создавая более красочные произведения искусства. Живопись в неоклассическом стиле обладает не только традиционными эстетическими характеристиками, но и включает в себя современные эстетические концепции и выражения, имеет сильное чувство современности и духовности. В статье представлены причины и особенности формирования в Китае живописи в неоклассическом стиле. Посредством анализа и исследования картин в неоклассическом стиле эта статья углубляет понимание развития современного китайского искусства, особенностей слияния и диалога китайской и зарубежной культуры и искусства, что особенно важно в современную эпоху.

Ключевые слова: современная китайская живопись, неоклассический стиль, Западная культура, традиционная культура, новые формы искусства живописи, китайский рынок масляной живописи.

Неоклассическая живопись, как важный жанр в истории западного искусства, также демонстрирует уникальное очарование на китайском рынке масляной живописи благодаря своему художественному стилю и техническим характеристикам. Возьмем, к примеру, неоклассические работы на китайском рынке масляной живописи. Художники не только заимствовали навыки композиции и формирования персонажей европейских классических мастеров, но и умело интегрировали в них традиционные китайские элементы, создавая неоклассический стиль с китайской спецификой. С точки зрения технических особенностей неоклассические художники уделяют особое внимание созданию световых и теневых эффектов [7]. Согласно рыночным данным, неоклассические масляные картины с правильной обработкой света и тени и богатыми цветовыми уровнями часто пользуются большей популярностью у покупателей. Это в полной мере иллюстрирует уникальное очарование и рыночную ценность неоклассической живописи с точки зрения техники.

Кроме того, неоклассическая живопись подчеркивает деликатное изображение эмоций персонажей. Художники глубоко копаются и раскрывают внутренний эмоциональный мир персонажей с помощью мимики, языка тела и других деталей. Это глубокое понимание и деликатное выражение эмоций персонажей делают неоклассическую масляную живопись более заразной и художественной. «Живопись — это прямой язык души» — упоминает Шэнь Чжуньцзян, китайский критик и искусствовед [10].

В условиях глобализации тенденция китайского рынка масляной живописи соответствовать международным стандартам становится все более очевидной. Неоклассическая живопись, как мост, соединяющий восточное и западное искусство, получила широкое признание международных коллекционеров за ее уникальное художественное очарование и коллекционную ценность. Как сказал известный искусствовед Роберт Хьюз: «Неоклассическая живопись — это художественный диалог, который проходит через пространство и время и позво-

ляет зрителям разных культур почувствовать резонанс и силу искусства» [1].

В последние годы китайский рынок масляной живописи демонстрирует динамичную тенденцию развития, размер рынка продолжает расширяться, а тенденция роста значительна. Согласно отчету, опубликованному авторитетным исследовательским институтом художественного рынка, совокупные годовые темпы роста рынка масляной живописи в Китае превысили 10%, что свидетельствует о сильной жизнеспособности рынка и огромном потенциале развития. Эта тенденция роста обусловлена быстрым ростом китайской экономики и непрерывным повышением уровня доходов населения, а также растущим спросом на культурное потребление.

В частности, масштабы китайского рынка масляной живописи совершили качественный скачок за последнее десятилетие. От первоначального размера в несколько сотен миллионов юаней до сегодняшнего дня он превысил отметку в 10 миллиардов юаней и продолжает двигаться на более высокий уровень. В этом процессе не только появилась группа художников и работ масляной живописи с международным влиянием, но и привлекает все больше внимания отечественных и зарубежных покупателей и инвесторов. Например, на крупных аукционах искусства в последние годы китайские масляные картины часто продавались по высоким ценам и стали центром внимания рынка [3].

Анализируя причины этой тенденции к росту, мы можем обнаружить ряд факторов, работающих вместе. Во-первых, быстрый экономический рост Китая обеспечивает прочную экономическую основу для процветания рынка масляной живописи. С повышением уровня доходов жителей все больше и больше людей начинают обращать внимание и инвестировать в области культуры и искусства, и масляная живопись, как важная часть, естественно, принесла большую пользу. Во-вторых, растущий потребительский спрос на культуру также является важным фактором, способствующим росту рынка масляной живописи. С повышением культурной грамотности и эстетического уровня людей спрос на оценку и коллекцию произведений искусства, таких как масляная живопись, постоянно растет.

Кроме того, быстрое развитие интернета и электронной коммерции также дало новый импульс росту рынка масляной живописи. Благодаря онлайн-платформам покупатели могут более удобно просматривать и покупать масляные картины, нарушая географические и временные ограничения. В то же время онлайн-платформа предоставляет художникам более широкое пространство для демонстрации и продажи, что облегчает обращение покупателей к произведениям искусства и торговлю ими.

При обсуждении доли неоклассической живописи на китайском рынке масляной живописи исторические материалы дают нам ценную перспективу. Оглядываясь назад на последнее десятилетие, показатели неоклассической живописи на китайском рынке масляной живописи демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Согласно отчету, опубликованному авторитетным исследовательским институтом художественного рынка, с 2010 года годовая оборот неоклассической живописи постепенно вырос с примерно 5% от общего объема рынка до диапазона от 15% до 20% в последние годы, что свидетельствует о том, что ее привлекательность и признание рынка постоянно растут [4].

Что касается конкретных случаев, то в 2015 году на известном аукционе произведений искусства, проведенном в Пекине компанией Hua Chen произведения, созданные известным отечественным неоклассическим художником, были проданы за более чем 10 миллионов юаней, что не только обновило аукционный рекорд личных работ художника, но и ознаменовало значительное повышение позиций неоклассической живописи на рынке классического искусства Китая. С тех пор случаи подобных сделок по высоким ценам стали частыми, что еще больше способствовало процветанию рынка неоклассической живописи [6].

В аналитической модели мы можем использовать проникновение на рынок для измерения популярности неоклассической живописи на китайском рынке масляной живописи. Проникновение на рынок относится к доле продаж определенного произведения искусства на конкретном рынке. Сравнивая данные о проникновении на рынок в разные годы, мы можем четко увидеть траекторию роста неоклассической живописи на китайском рынке масляной живописи. В последние годы, по мере диверсификации эстетических предпочтений потребителей и повышения осведомленности об инвестициях в произведения искусства, проникновение неоклассической живописи на рынок продолжает расти, что сигнализирует о том, что в будущем у нее все еще есть широкие возможности для развития.

Кроме того, цитирование мнений авторитетных людей в мире искусства также может повысить убедительность нашего анализа. Известный искусствовед Цзянь Чжаокай однажды отметил: «Неоклассическая живопись с ее уникальным художественным очарованием и глубоким культурным наследием постепенно становится силой, которую нельзя игнорировать на рынке масляной живописи в Китае. Это не только удовлетворяет стремление людей к классической эстетике, но и отражает слияние современных художников с традициями и современностью» [8]. Эта точка зрения глубоко раскрывает важную позицию и потенциал развития неоклассического стиля на китайском рынке масляной живописи.

С точки зрения аналитической модели, рост доли неоклассической живописи на рынке масляной живописи в Китае может быть объяснен сочетанием многих факторов. Во-первых, по мере того, как китайская экономика продолжает расти и уровень доходов населения повышается, все больше среднего класса и богатых людей начинают обращать внимание на рынок произведений искусства и инвестировать в него, а неоклассическая живопись стала для них одним из важных выборов благодаря своему уникальному художественному очарованию и глубокому культурному наследию. Во-вторых, неоклассическая живопись стремится к изысканности и совершенству в технике, а также к наследию и инновациям истории и культуры в предмете. Этот традиционный и современный художественный стиль как раз соответствует эстетическим потребностям и культурной самобытности современных китайцев.

В последние годы потребительские предпочтения на китайском рынке масляной живописи претерпевают значительные изменения, и эта тенденция оказывает глубокое влияние на долю торговли неоклассической живописью и ее положение на рынке. С ростом уверенности в национальной культуре и повышением эстетического уровня потребители больше не довольствуются простым подражанием и следованием западным формам искусства, а более склонны к произведениям с глубоким культурным наследием и уникальным художественным стилем. Неоклассическая живопись с ее наследованием и инновациями соответствует этой тенденции потребления.

Изменение потребительских предпочтений также проявляется в стремлении к эмоциональной ценности произведений искусства. Благодаря своему глубокому историческому наследию и богатому эмоциональному выражению неоклассическая живопись стала идеальным выбором для многих коллекционеров и любителей искусства, чтобы доверить свои эмоции и продемонстрировать свой вкус.

В области неоклассической живописи постоянные инновации художников и работ являются важной движущей силой для того, чтобы занять место на китайском рынке масляной живописи. В последние годы, с участием художественными обменов между Китаем и зарубежными странами, неоклассические художники постоянно впитывают в себя сущность традиций и в то же время интегрируют современные эстетические элементы, создавая произведения, которые обладают классическим ритмом и не теряют ощущения времени [5]. Согласно неполным статистическим данным, за последние пять лет количество художников, участвующих в неоклассическом творчестве, выросло примерно на 30%, среди которых есть известные художники, получившие неоднократные международные награды.

Возьмем, к примеру, художника Чжана, который умело интегрировал художественное настроение традиционной китайской живописи тушью в неоклассическую живопись и создал серию произведений с большим восточным очарованием. Эти работы в последние годы неоднократно добивались хороших результатов на аукционном рынке, а средняя цена сделки примерно на 20% выше, чем у традиционных неоклассических работ. Успех Чжана заключается не только в его виртуозном овладении традиционными техниками, но и в том, что он осмелился прорваться через рутину, идеально сочетать элементы восточного и западного искусства и вдохнуть новую жизнь в неоклассическую живопись.

Кроме того, инновации произведений отражаются в разнообразии тем и приемов выражения. Все больше и больше неоклассических художников начинают обращать внимание на современные темы, такие как социальная реальность, природная экология, и демонстрируют эти темы с уникальной перспективой и методом [2]. Например, городские ландшафтные работы художника Ли, использующие деликатные мазки и богатые цветовые уровни, умело сочетают шумную суету современного города со спокойной гармонией классического искусства и завоевали широкое признание рынка. Это нововведение не только обогатило содержание неоклассической живописи, но и расширило ее аудиторию.

Судя по отзывам рынка, неоклассические произведения с инновационными элементами часто больше привлекают внимание коллекционеров. Данные известной платформы аукционов произведений искусства показывают, что за последние три года доля сделок с неоклассическими произведениями с очевидными инновационными характеристиками была почти на 15 процентных пунктов выше, чем с традиционными произведениями. Это в полной мере показывает, что на быстро меняющемся рынке искусства инновации художников и произведений являются ключом к сохранению конкурентоспособности [9].

Как сказал один из исследователей китайского неоклассицизма Ян Чунши: «Причина, по которой неоклассическая живопись может занять место на китайском рынке масляной живописи, неотделима от постоянных исследований и инноваций художников. Они не только унаследовали сущность классического искусства, но и сделали смелые попытки и прорывы на этой основе, чтобы вдохнуть новую жизненную силу в эту форму искусства» [11].

Подводя итог нашего исследования, хочется отметить, что для неоклассической живописи в Китае постоянные инновации художников и произведений станут основной движущей силой ее будущего развития.

ЛИТЕРАТУРА

1. Роберт Хьюз, Оуян Ю. Абсолютная критика: комментарии об искусстве и художниках // Журнал Нанькинского университета (философия, гуманитарные и социальные науки). – 2016. – Т 53. – № 4. – С. 162.
2. Сяо Иян. После постмодернизма. После визуального искусства. Шанхай: Издательство Шанхайского народного изобразительного искусства. - 2008.
3. Сяо Тин. Анализ рынка китайского живописи // Талант. – 2015. - № 4. – С. 6.
4. Сю Вэньцюань. Анализ модели управления художественным рынком и стратегии его расширения: Тяньцзиньский университет. - 2013.
5. Уанг Руйюн. Шестнадцать лекций об эстетике современного западного искусства. Пекин: Народное издательство изобразительного искусства. – 2013. – 143с.
6. Фан Си Мин. Обзор китайского рынка картин маслом // Китайская национальная выставка. - № 9. – 2015.
7. Фэн Цзяньлан. Начальное обсуждение эволюции и влияния: от Западного классицизма в живописи к Новому классицизму. Сямьнь: Университет Сямьня. – 2018.
8. Цзянь Чжаокай. Современные трудности искусства // Наблюдение за изобразительным искусством. – 2018. – № 3. – С. 135-142.
9. Чжан Вэй. Операции на рынке китайской живописи в контексте экономического развития // Журнал экономических исследований. – 2017.- № 26.
10. Шэнь Чжуньцзян. Беглый анализ неоклассического духа в живописи // Исследование художественного образования. – 2014. - № 21.
11. Ян Чунши. Современное национальное государство и китайский неоклассицизм // Исследования теории литературы и искусства. – 2004. - № 3. – С.36-42.

© Токуренова Бальжит Нимаевна (tok-balzhit@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»