МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННО­ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. С.Г.СТРОГ АНОВА»

На правах рукописи

ЮЙ ВЭЙ

ОБРАЗЫ ЖЕНЩИН В **ЖИ**ВО**ПИ**СИ КИТАЯ И РОССИИ:
ИКОНОГРАФИЯ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ И
ГЕНДЕРНЫХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX -
НАЧАЛА XXI ВЕКА. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И ХУДОЖЕСТВЕННО-
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени кандидата искусствоведения

Специальность 5.10.3 Виды искусства (изобразительное и декоративно-
прикладное искусство и архитектура)

Научный руководитель - кандидат искусствоведения П. П.Козорезенко

Москва 2023

ВВЕДЕНИЕ 4

[**Глава I. СПЕЦИФИКА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ В ЖИВОПИСИ КИТАЯ И РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 17**](#bookmark7)

1. **Женский образ в социально-исторической жизни общества и**

художественной культуре 17

1. **Гендерный подход к изучению репрезентаций женского образа в**

искусстве 23

1. **Теоретические труды, посвященные образу женщины в живописи**

Китая 27

1. **Исследования женских образов в живописи современной России и**

Советского Союза 43

[**Глава II. ИКОНОГРАФИЯ И ТИПОЛОГИЯ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В ЖИВОПИСИ РЕАЛИЗМА СССР И КНР ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 53**](#bookmark13)

1. **Влияние советского искусства на художественную культуру молодой**

Китайской народной республики 53

1. **Г ероический образ женщины-труженицы в эпоху социалистического**

строительства в Китае и Советском Союзе 59

1. **Г ероическое прошлое Советского Союза и Китая. Образ женщины-**

[**героини 75**](#bookmark21)

Глава III. ПСИХОЛОГИЗМ И РЕФЛЕКСИЯ В ЖЕНСКИХ ОБРАЗАХ

[**ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ ХХ ВЕКА 80**](#bookmark25)

* 1. Посттравматический синдром в женских образах китайского и советского искусства
	2. Образ новой надежды в «весенней» живописи Китая и женском

портрете СССР 1970-х и 1980-х гг 89

* 1. **Полифония эмоциональных типов и состояний в постсоветской и**

китайской живописи последней четверти ХХ века 94

* 1. **Дисгармония, карикатура и сатира в создании женских образов**

последней четверти ХХ века 112

[**Глава IV. НА ПОРОГЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ. ПОЛИФОНИЯ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ ХХІ ВЕКА 118**](#bookmark39)

1. [**Некоторые тенденции современной живописи Китая и России 118**](#bookmark41)
2. **Концепция прекрасного в традициях Китая и России. Культурные**

[**архетипы и социальные стереотипы современности 119**](#bookmark43)

1. **Поиски современного идеала женской красоты в живописи ХХІ века123**
2. **Социальные карикатуры и фрики в женских образах китайских и**

российских художников 137

1. **Цитаты из мирового художественного наследия в поисках**

современного образа женщины 140

1. [**Образ матери в живописи России и Китая ХХІ века 142**](#bookmark51)
2. **Портреты женщин в национальных костюмах как реакция на**

процессы глобализации 149

1. [**Поэтизация телесности в женском образе 156**](#bookmark59)

[**ЗАКЛЮЧЕНИЕ 167**](#bookmark64)

БИБЛИОГРАФИЯ 173

[**ПРИЛОЖЕНИЕ 194**](#bookmark69)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящее исследование позволило осветить значимую и малоизученную научную проблему женской образности в живописи Китая и России второй половины XX - начала XXI в. Комплексное рассмотрение проблематики позволило проследить развитие женского образа в ту или иную эпоху под влиянием культурной и социально-исторической среды, установить пересечения и различия между женскими образами в живописи двух стран, а также между процессами их исторической трансформации.

Рассмотрение существующих на сегодняшний день подходов к изучению женского образа в творчестве русских и китайских художников, проведенное в первой главе диссертации, позволило сформировать надежную концептуальную основу для последующей систематизации и анализа художественных произведений. На следующем этапе исследования было рассмотрено и обобщено сравнительно большое число картин, написанных китайскими и русскими художниками во второй половине XX - начале XXI в.; применение формального и иконологического анализа позволило выявить специфику женских образов, отображенных в этих произведениях; исторический и историко-культурный анализ позволил определить специфику женских образов того или иного периода, установить характер их трансформации в контексте исторического и социального развития общества двух стран. В исследовании был проведен сравнительный анализ, проведено исследование работ отдельных художников и живописцев.

Обоснован тезис о том, что схожие исторические условия, эстетические идеалы, политические и социальные установки, и прочие социокультурные факторы развития общества порождают пересечения в живописных образах женщин и в творчестве художников обеих стран в целом. Так, сравнительный анализ женских образов в русской военной живописи и китайской «живописи шрамов» обнаружил национальную специфику образа женщины-героини, формирующуюся в контексте событий Великой Отечественной войны в Советского Союза и культурной революции в Китае. Сравнительный анализ архетипического образа женщины-матери в живописи двух стран второй половины XX - начала XXI в. также выявил в нем национальные черты. Об этом, например, свидетельствует несовпадение образа в сюжетах «мать и дитя» в России и «мать и сын» в Китае. По сравнению с китайской живописью большое развитие в русском изобразительном искусстве получил образ обнаженной женщины, тогда как в работах китайских живописцев эта тема не нашла широкого распространения.

По результатам анализа были сформулированы следующие выводы:

* В целом эстетика женского образа развивалась в Китае и России второй половины XX - начала XXI в. в близком направлении. Период сближения двух стран и установление коммунистической системы привели к утверждению социалистического реализма как доминирующего художественного метода искусства.
* Эта эпоха сменяется разочарованностью и поиском новых идеалов, постепенно клишированные, типизированные образы женщин наполняются новым содержанием, существенно обогащаются, выходя за рамки политического заказа и идеологии.
* Современное искусство двух стран пришло к полифонии женской образности, предлагая все новые и новые интерпретации образа женщины путем эксперимента, доказывающего безграничность художественных методов репрезентации данной темы.
* На волне интереса к социальной роли женщины и ее идентичности как объекту художественного исследования активизируется творчество женщин- художниц. Их картины вносят свежий личностный, субъективный взгляд на женщину, порождая яркие и необычные образы.
* С начала XXI в. ввиду усиления процессов глобализации, дальнейшего движения Китая и России к открытости формируется новая художественно-

эстетическая концепция образа женщины. Китайские и российские художники стремятся отобразить дух времени, воплотить знаковые концепции эпохи, не теряя при этом интерес к субъективному миру человека, создавая выразительные и запоминающиеся психологические образы.

* Последние тенденции говорят об усложнении художественной выразительности в воплощении женского образа. Героические образы женщин уходят в прошлое, остаются неизменно актуальными образы матерей, соблазнительниц, раскрывающих темы прекрасного (в духовном и в телесном плане). Отдельно стоит отметить растущий интерес к национальной культуре, который возникает как реакция на процессы глобализации. Возникает дихотомия образов «городская женщина»/ «сельская жительница», повышается значение образа представительницы национальных меньшинств.
* Сходства в специфике женской образности в живописи Китая и России второй половины XX - начала XXI в. объясняются сходством историко­культурного развития стран, а также аспектом влияния советской живописной традиции на китайское искусство.
* Основные различия в специфике женских образов в живописи Китая и России второй половины XX - начала XXI в. обуславливаются отличиями в аспекте национальной культуры, разными философскими и эстетическими представлениями о прекрасном и о способах его репрезентации в искусстве.
* Сравнивая женские образы китайского и русского искусства с точки зрения

их типологии, можно говорить как о фундаментальном сходстве между ними, которое обуславливается влиянием универсальных общечеловеческих архетипических представлений/образов (например, образ Матери) и сходных историко-культурных условий (например, образы эпохи

соцреализма), так и о различиях, поскольку каждая отдельная эпоха привносит особые условия, в которых развивается культура и искусство

страны (например, различия в массовой культуре образов красавиц современной России и Китая).

Сравнительный анализ женских образов китайской и русской живописи второй половины XX - начала XXI в. позволил выявить тенденции в развитии женской образности как квинтэссенции представлений эпохи о женской красоте. В связи с этим был сделан ряд заключений:

* Картины китайских и русских художников 50-х-70-х гг. XX вв. соответствии со стереотипами эпохи в основном показывают образы полнотелых розовощеких молодых женщин, сильных и крепких тружениц. Основными темами являются женщины-героини труда, социалистического строительства, женщины интеллектуальных профессий, быт женщин и их социокультурное окружение, идеалы и идеи коллективного труда на всеобщее социальное благо.
* Воспетый художниками соцреализма образ женщины постепенно претерпевает изменения. С конца 70-х гг. на фоне жесткой критики культурной революции в Китае и с началом перестройки с середины 80-х гг. в России постепенно завоевывает популярность образ женщины стройной и легкой. Легкость присуща молодости. Образ женщины нового времени формируется вне контекста с ее трудовой деятельностью, вкладом в коллективное дело на благо общества, а потому она может изображаться в свободных позах, обычных бытовых ситуациях, не связанных с работой.
* Существование в живописи военного (Советский Союз) и революционного (Китай) тематического направления порождало отдельный тип женской красоты — красоты высокодуховной сильной женщины, способной противостоять ужасам и потрясениям, вдохновлять на подвиги своим примером, нести и сохранять память о важных исторических событиях эпохи.
* Творчество художников последней четверти ХХ века развивается в условиях переосмысления темы женской красоты, исследуется тема роли женщины в обществе, намечается тенденция сопротивления навязанным стереотипам, идеологиям и прочим инструментам давления над личностью. Особенно в творчестве женщин-художниц усиливаются мотивы отчуждения и психоэмоциональной блокады по отношению к социокультурным установкам.
* Мастера современной живописи стремятся постичь сущность женской красоты как таковой, выявить чистое естество женского начала без какой- либо социальной, смысловой или личностной нагрузки, что пораждает целую галерею исключительно красивых, но эмоционально безликих женских образов на рубеже веков.
* В живописи художников двух стран неизбежно происходит обращение к традиционным формам восприятия женщины в искусстве и в культуре в целом, используются метафора и символизм, отличающиеся традиционным национальным характером, что, казалось бы, было утрачено в эпоху соцреализма. Так, характерной для китайского искусства нового периода чертой является раскрытие женского образа за счет фруктовой или цветочной метафоры.
* Живопись Китая и России с начала 2000-х гг. обнаруживает тенденцию к изучению различных проявлений женской красоты. Утверждается новый идеал, сформированный актуальной социокультурной ситуацией, массовой культурой и СМИ. Основными стереотипами в массовом сознании России и Китая являются борьба естественности и искусственности, а также стремление к вечной молодости и превосходства внешней красоты над ее духовным содержанием.
* В современном образе женщины Китая доминирует эстетическая концепция каваи, в России — представления о женской красоте, сформировавшиеся под влиянием западной культуры и феминизма, при распространении идеалов модельной внешности. Представления о «милых» красавицах китайцев противоречат эстетическим императивам русских о сильной, стильной, уверенной в себе, независимой женщине.
* Художники, как России, так и Китая во все времена ищут женский идеал красоты в образах матери, этнических образах, подмечая, насколько прекрасной женщину делает материнство или национальная одежда.
* На протяжении всей истории развития китайской и русской живописи середины XX - начала XXI в. сохраняется интерес к мотиву национальной традиции, а женский образ становится основным средством его выражения. Многие китайские и русские художники воплощают в живописи женский образ, в котором акцентируется глубинная связь женского естества с национальной культурой. Имеет место многообразие интерпретации образа женщины, облаченной в национальный костюм. Если китайские мастера скорее стремятся к любованию этим образом, раскрытию через него быта и культуры регионов Китая, знакомя с национальной традицией и подчеркивая ее уникальность, то русские художники в большей степени вкладывают в этот образ ностальгию по прошлому, противопоставляя его как воплощение традиционной культуры разрушающему воздействию современной эпохи, актуализируя архитипические образы сказочных героинь.
* Творчество российских и китайских художников середины XX - начала XXI в. свидетельствует о постепенном формировании тенденции к раскрытию женской образности через сопоставление с мужской. Актуальность приобретает тема взаимоотношений полов, мужчины и женщины, а также соотношения мужского и женского, в контексте чего женский образ приобретает новое прочтение.
* Смещение гендерных ролей женщины и мужчины, представленное в искусстве двух стран, свидетельствует о сильной трансформации образа женственности в современной культуре.
* Китайские и русские художники используют многообразие форм выразительности, чтобы показать естество и красоту обнаженного женского тела, раскрыть специфику национальной культуры через поэтизацию телесности.

Представленные выше результаты станут надежным концептуальным фундаментом для анализа образов в китайской и русской живописи. Широкий круг рассмотренных научных проблем, итоги диссертации позволяют говорить о перспективности дальнейшего изучения данной проблематики