

## Искусствоведение | Art Studies

DOI: <https://doi.org/10.37909/2542-1352-2025-3-3006>

# Китайская и российская масляная живопись в перспективе межкультурных связей

### Чжао Цисинь

Аспирант

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова  
zhaoqixin@mail.ru, [ORCID](#)

### Нина Панина

Профессор

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова  
pa.nina@mail.ru

## Аннотация

Масляная живопись, пришедшая в российское и китайское искусство с Запада, стала основой для формирования уникальных эстетических систем на двух культурных почвах, демонстрирующих различия как в художественном языке, так и культурных траекториях развития искусства масляной живописи. Используя в качестве отправной точки серию картин современного китайского художника Чэнь Ифэя «Наследие Сюньяна», мы рассматриваем сходства и различия между китайской и российской масляной живописью в культурном плане, в художественном языке и в путях развития, с целью углубления понимания сущности искусства двух стран и содействия межкультурному диалогу и интеграции творческих поисков в области искусства.

**Ключевые слова:** искусство живописи маслом; китайско-российские компаративные исследования; культурное выражение; «Наследие Сюньяна»

**Для цитирования:** Цисинь Ч., Панина Н.Л. Китайская и российская масляная живопись в перспективе межкультурных связей // Творчество и современность. 2025. № 3. С. 44–48.

DOI: <https://doi.org/10.37909/2542-1352-2025-3-3006>

# A Comparative Study of Chinese and Russian Oil Painting From a Cross-cultural Perspective

**Zhao Qixin**

Postgraduate

Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

zhaoqixin@mail.ru, [ORCID](#)

**Nina Panina**

Professor

Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

pa.nina@mail.ru

## Abstract

As an art form originating in the West, oil painting has developed distinctive aesthetic systems within diverse cultural contexts. Despite their close geographical and historical ties, China and Russia exhibit distinct regional characteristics and cultural connotations in the evolution of their oil painting traditions. This paper examines the similarities and differences in cultural expression, artistic language, and developmental trajectories between Chinese and Russian oil painting through the lens of contemporary Chinese painter Chen Yifei's series "Echoes of Xunyang." It aims to deepen understanding of the artistic essence in both nations and advance cross-cultural artistic dialogue and integration.

**Keywords:** oil painting art; Sino-Russian comparison; cultural expression; Echoes of Xunyang

**For citation:** Qixin Z., Panina N. (2025) A Comparative Study of Chinese and Russian Oil Painting From a Cross-cultural Perspective. *Creativity and modernity*. 29 (3). 44–48.

## Полученные результаты и их обсуждение

### 1. Сходство китайской и российской живописной культуры

#### 1.1. Живопись как отражение социокультурных процессов

Развитие китайской масляной живописи неотделимо от социальных изменений. С XX в. китайские художники активно работали над их интеграцией с традиционной китайской культурой, внедряя западные техники масляной живописи. Картина Чэнь Ифэй «Наследие Сюньяна» (рисунок 1) является выдающимся свидетельством этого поиска. Работа, вдохновленная произведением «Пипа Син» поэта династии Тан Бай Цзюи, воссоздает художественное настроение классической китайской литературы с помощью языка масляной живописи. Женщины в старинных костюмах, спокойная интерьерная сцена и туманный фон на картине являются не только воспроизведением жизни древних литераторов, но и отражением культурной идентичности и духовных поисков современного Китая. В своих работах Чэнь Ифэй сочетает западную классическую реалистическую технику с выражением художественного настроения китайской живописи, что отражает баланс между уверенностью в ценности собственной культуры и художественными инновациями китайских художников в постреформенную эпоху, в условиях открытости.



**Рисунок 1.** Чэнь Ифэй. Наследие Сюньяна. Холст, масло. 190 x 234 см. 1991 г.

**Figure 1.** Chen Yifei. The legacy of Xunyang. Canvas, oil. 190 x 234 cm . 1991

Русская масляная живопись также глубоко отражает социальные и культурные изменения. «Общество передвижных выставок» XIX в. отображает трудности крестьянского быта, социальную несправедливость и исторические события художественным языком критического реализма, например, «Бурлаки на Волге» Ильи Репина наглядно раскрывает социальные противоречия царской России. В советский период в XX в. масляная живопись стала важным инструментом пропаганды социалистических идеалов и духа коллективизма, а такие работы, как «Новая Москва» Юрия Пименова, сделали наглядными жизненные идеалы новой эпохи. Несмотря на то, что китайская и российская масляная живопись отличаются в плане предмета и стиля, обе фиксируют культурные преобразования и духовные поиски общества средствами искусства.

#### 1.2. Живопись как демонстрация национального творческого потенциала

Суть художественного творчества заключается в создании трансцендентной реальности и стремлении к идеалам. Чэнь Ифэй в «Наследии Сюньяна» не только продемонстрировал превосходные навыки реалиста, но и создал поэтическую атмосферу, выходящую за рамки пространства и времени, благодаря тщательной проработке цвета, света и тени и композиции. Используя в своих работах мягкие оттенки и тонкие штрихи, он интегрировал традиционную китайскую эстетическую концепцию «виртуальность и реальность» в материальные характеристики масляной живописи, создавая художественный язык, который обладает как очарованием восточной традиции, так и современным звучанием. Эта творческая трансформация отражает не только личный талант художника, но и инклюзивность и инновационную силу китайской культуры.

Русская масляная живопись также известна своими творческими прорывами. Например, Василий Кандинский в начале XX века стал пионером абстрактного экспрессионизма, освободив цвет и форму от фигуративных оков и придав живописи музыкальный ритм и эмоциональное выражение. Илья Репин, представитель совершенно другого направления в живописи, создавал драматическую и психологическую глубину в исторических картинах и портретах, делая произведения не только воспроизведением реальности, но и глубоким проникновением в человеческую природу и общество. Хотя китайская и российская масляная живопись отличаются по форме выражения, они отражают творческий баланс художника между культурными традициями и современными требованиями [У Цзюэ, 2002].

### 1.3. Воплощение национального духа

На протяжении всего своего долгого развития китайская и русская живопись неизменно выполняли миссию передачи и возвышения национального духа. Серия Чэнь Ифэя «Эхо Сюньяна» предлагает современную интерпретацию традиционных китайских литературных тем, используя язык масляной живописи для воссоздания духовных поисков древних китайских ученых. Это поднимает эстетические идеалы «тонкой сдержанности» и «глубокой художественной концепции» на новый уровень. Спокойные, элегантно-фигурные и туманная, поэтическая глубина пространства не только воссоздают сцены повседневной жизни далекого прошлого, но и фиксируют четкую культурную идентичность китайской живописи маслом в глобальном художественном ландшафте.

Российская масляная живопись также подчеркивает выражение национального духа. Картина Виктора Васнецова «Три богатыря» вдохновлена народным эпосом и использует монументальную композицию, чтобы представить былинных героев как вечные символы национального мужества и силы. Как китайская, так и русская живопись прошли путь от подражания к творческой трансформации в ходе своего развития: так же как Чэнь Ифэй реконструирует традиционную эстетику с помощью уникальных цветовых отношений, присущих масляной живописи, современные русские художники, разрабатывают индивидуальные стили, укорененные в византийских традициях [Ба Си, 2012]. Эта способность сохранять культурные истоки и одновременно достигать художественных инноваций позволила живописи обеих стран достичь более высокого уровня духовного выражения, выходящего за рамки формальных поисков.

## 2. Различия китайской и российской живописной культуры

### 2.1. Различия в культурных корнях

Китайская масляная живопись испытала огромное влияние традиционной культуры и философии. «Красота нейтрализации», подчеркнутая конфуцианством, и «единство неба и человека», к которому стремятся даосы, в полной мере отражены в «Рифме Сюньяна» Чэнь Ифэя. Женский образ в произведении – это не просто реалистический объект. Это символ, несущий культурный символический смысл, его жест, одежда и окружающая среда вместе образуют гармоничное целое. Китайские художники в своем творчестве обращают внимание на единство

«смысла» и «границы», часто вызывая ассоциации и эмоциональный резонанс у зрителя с помощью неявного выражения.

Российская масляная живопись уходит корнями в православную культуру и традиции классического европейского искусства. Религиозные темы занимают важное место в русской масляной живописи, например, произведения художников второй половины 20 в. на темы иконописи символически выражают святость и трансцендентность веры. Кроме того, русская масляная живопись наполнена сюжетами критики и размышлений на тему социальной реальности, особенно в конце XIX в., когда художники часто выражали протест против социальной несправедливости в драматических сценах, наполненные сильными эмоциями. Это различие в культурных корнях диктует китайской и российской масляной живописи отличающиеся друг от друга подходы в выборе тем и сообщает им различные духовные коннотации.

### 2.2. Различия в предмете и способе выражения

С точки зрения темы, китайская масляная живопись часто основана на идее о важности художественного настроения, сформулированной художниками-литераторами, на интересе к природным ландшафтам и на традиционных культурных символах. Она уделяет особое внимание выражению внутренних эмоций и философских идей. «Наследие Сюньяна» Чэнь Ифэя является выражением воспоминаний и реконструкцией духа традиционной культуры через обращение к классическим темам. С точки зрения художественной выразительности, китайская масляная живопись подчеркивает движение «от руки», уделяет внимание ловкости штриха и тонким изменениям цвета, стремится к художественному эффекту «как формы, так и содержания».

Русская масляная живопись склонна более прямо выражать конфликт между социальной реальностью, историческими событиями и человеческими эмоциями. С точки зрения техники русские художники обращают внимание на строгость композиционной структуры и контрастные цветовые решения, используют свет, тень и композицию для создания драматических эффектов. Например, пейзажная живопись Исаака Левитана отличается глубокими эмоциями и невероятной повествовательной насыщенностью, а его работа «Над вечным покоем» через изображение природных ландшафтов выражает глубокие размышления носителя русской культуры о жизни и смерти.

### 2.3. Различия в путях развития

Путь развития китайской масляной живописи отражает исторические особенности «слияния Китая и Запада» [Ван Сяоцзюань, 2016]. С начала XX в., когда Сюй Бэйхун и другие художники внедрили в китайскую живопись реализм западноевропейской живописи, и вплоть до современных художников, таких как Чэнь Ифэй, которые ищут баланс между традициями и современностью, китайская масляная живопись всегда исследует пути соединения исторических национальных особенностей и вызовов эпохи. «Наследие Сюньяна» Чэнь Ифэя является плодом этого поиска, его работы сохраняют материальные свойства масляной живописи и интегрируют в ее художественный язык духовное ядро китайской эстетики.

Развитие российской масляной живописи в большей степени зависит от политических и социальных изменений. Русская масляная живопись всегда развивалась в тесном взаимодействии с государственной идеологией, начиная с европейских реформ петровского времени и заканчивая социалистическим реализмом советского периода. Хотя в конце XX в. русская масляная живопись начала активно осваивать опыт современного западного искусства, глубокие национальные традиции и чувство социальной ответственности художника всегда оставались силами, направляющими ее развитие.

## Выводы

Китайская и российская масляная живопись, как две формы художественного выражения глубоких культурных традиций, не только имеют общие черты в отражении социокультурных явлений и выражении творческого потенциала своих культур, но и демонстрируют яркие различия в культурных корнях, выборе тем и путях развития. Являясь важным представителем китайской масляной живописи, серия Чэнь Ифэя «Наследие Сюньяна» не только отражает инновационные усилия китайских художников в межкуль-

турном контексте, но и открывает богатые возможности для китайско-российского художественного диалога.

В условиях глобализации сравнительное исследование китайской и российской масляной живописи не только помогает углубить понимание сущности искусства двух стран, но и дает важный ориентир для развития творческого взаимодействия. Укрепление обменов и сотрудничества российских и китайских художников на основе взаимного уважения к культурным различиям поможет совместной выработке новых путей внедрения художественных инноваций и будет содействовать общему прогрессу цивилизации.

## Список литературы

1. Ба Си. Культура китайского и русского живописного искусства // Молодые литературные деятели. 2012. № 24. С. 105–106.
2. Ван Сяоцзюань. Краткое обсуждение влияния китайского живописного искусства на русскую живопись // Панорама изобразительного искусства. 2016. № 1. С. 58–60.
3. У Цзяюэ. Культурное сравнение различий в китайском и западном живописном искусстве // Журнал Университета Сичан. 2002. №16(4). С. 45–48.

## References

1. Ba Si. Kul'tura kitajskogo i russkogo zhivopisnogo iskusstva *Molodye literaturnye dejateli*. 2012. № 24. Pp. 105–106.
2. Van Sjaoczjuan'. Kratkoe obsuzhdenie vlijanija kitajskogo zhivopisnogo iskusstva na russkuju zhivopis' *Panorama izobrazitel'nogo iskusstva*. 2016. № 1. Pp. 58–60.
3. U Czjajuje. Kul'turnoe sravnenie razlichij v kitajskom i zapadnom zhivopisnom iskusstve *Zhurnal Universiteta Sichan*. 2002. №16(4). Pp. 45–48.

Материал передан в редакцию 27.10.2025.