Huang Weiwei
Lecturer at the School of Arts,
Xiamen University
Deputy Secretary General of Fujian Sculpture Society
e-mail: huang-555@163.com
Xiamen, China
ORCID: 0009-000-0070-1113

Maria A. Burganova
Full Member of the Russian Academy of Arts,
Doctor of Arts,
Professor,
Head of the Department of Monumental and Decorative Sculpture
at the Stroganov Russian State Art Industrial University
Deputy Director of the Moscow State Burganov House Museum
e-mail: dom.text@gmail.com
Moscow, Russia
ORCID: 0000–0002–8695–9743
ResearcherID: C-9437–2017

DOI: 10.36340/2071-6818-2025-21-2-19-26

SOME FEATURES OF REALISTIC SCULPTURE IN CHINA IN THE 20TH CENTURY

Summary: The development of Chinese realistic sculpture has always been strongly influenced by political factors, and its creative methods and social functions have manifested distinctively at different historical stages. This article examines how political programs, class consciousness, and social changes dominated the morphological evolution of realistic sculpture at various stages of its development in the 20th century – during the May 4 movement, according to the "Yan'an model" during the war, and already within the framework of the Soviet school after the founding of the PRC. Analyzing representative works and theoretical models from different stages, this article reveals the role of political movements in determining the direction of artistic creation, and considers the problems and significance of realistic sculpture nowadays.

Keywords: modern China; political factors; realistic sculpture; classes; Yan'an model; Soviet model.

The end of the 19th century saw Chinese society undergo radical changes. Realistic sculpture, as an art form that reflects social reality and resonates with the grassroots of society, and awakens civic consciousness and serves the political demands of both capitalism and communism, has always been linked to the fate of China. At all stages of its development, from the New Culture movement and the May the 4th movement, through revolutionary literature and art from the Yan'an period to the adoption of the Soviet model as a part of the construction of a socialist system, Chinese realistic sculpture was deeply influenced by political factors in terms of creative methods, choice of themes, and forms of expression. The purpose of this article is to analyze the three stages of the development of realistic sculpture in modern China, to analyze the political and historical factors that underlie this development, and to provide a context for understanding the characteristics of contemporary Chinese sculpture.

After the Opium Wars, China found itself in a deep national crisis, and as the country was seeking ways to transform its society and culture, the intellectuals of the May the 4th Movement proposed slogans like "democracy" and "science" to guide the

Ill. 1. Collective creation by teachers of Lu Xun Academy of Fine Arts «Harvest Celebration», october 1959, stone, China Agricultural Exhibition Hall Square.

country's development. Realistic art, inspired by the European Industrial Revolution, became a powerful tool for challenging feudal thinking and inspiring people. This art form allowed artists to portray the truth of society through their work, helping to mobilize people and promote change.

In the field of sculpture, a group of students who were educated abroad became the main driving force behind promoting realistic creativity. Such works as Zhang Chongren's «The Fisherwoman»

Ill. 2. Zhao Shutong, Wang Guangyi, students Li Shaorui, Long Xuli, Liao Dehu, Zhang Shaoxi, Fan Degao, as well as non-academic sculptors Li Qisheng, Zhang Fulun, Ren Yibo, Tang Shunan and people's artist Jiang Quangui «The House of the Tax Collector», 1965, cast copper, the exhibition hall of a landowner's Villa in Dai County, Sichuan Province.

(1931), Li Jinfa's «Deng Zhongyuan» (1934), and Liu Kaiqu's «Memorial to the Heroes of the War of Resistance to Japanese Aggression at Wusong and Shanghai» (1935), expressed national suffering. All of the sculptures in question were created using Western realistic techniques, which stands in stark contrast to the symbolic style of traditional Chinese sculpture. Although the Chinese industry at the time was imitating European techniques, it was still underdeveloped, materials were expensive, and there were not many skilled artists. As a result, few sculptures from this period have survived, and they do not fully reflect the full range of Chinese realistic sculpture of that time. Meanwhile, the emergence of these works marked the beginning of experimentation with the fusion of Chinese and Western sculptural techniques and laid the technical groundwork for the widespread adoption of realism in Chinese art.

The fall of the Manchu Qing dynasty and the national crisis caused by foreign invasion led to a call for the «salvation» of China by intellectuals and cultural figures. Realistic sculpture, influenced by the West, was seen as a bearer of «progressive, scientific, and democratic» ideas. It was entrusted with a political mission to educate people and criticize feudalism and social decline.

In 1942, at a meeting on literature and art in Yan'an, Mao Zedong delivered a speech in which he stated very clearly that literature and art should serve workers, peasants, and soldiers. He emphasized the importance of political criteria in art over artistic ones, asserting that the creation of art should be based on the needs of the revolutionary struggle. This speech had a significant impact on Chinese culture and led to the development of a new style in sculpture, which focused on creating "typical images" that represented the interests of the proletariat. This approach elevated the status of realism in Chinese art and became the dominant trend in official Chinese art since then.

The Yan'an period, which lasted from 1937 to 1949, was a time of intense war in China, both with external enemies and internal conflicts. Due to the lack of suitable conditions for artistic creation, only a small number of sculptures were produced during this period, mostly in the form of woodcuts that were easy to produce and distribute. However, the Luxun Institute in Yan'an (the predecessor of the Chinese Central Academy of Fine Arts and the Luxun Academy of Fine Arts) was already established at

that time, and a team of sculptors was assembled. They mostly produced a series of badges with Mao Zedong, as well as relief portraits of Marx, Engels and Mao. The surviving mentions of the sculptural works indicate the existence of a singular theme. Liu Kaiqu's relief "Worker-Peasant Family" (1945), and "Militia" (1947), "Mao Zedong" of the 1940s and "Liu Hulan" (1951) by Wang Chaowen create a great image of workers and revolutionaries in a simple and realistic way, strengthening the political and educational function of art.

Sculptors of the New Fourth Army, who fought against Japan, working under artillery fire during the battle. created two memorials for the soldiers and officers who fell at Yanba and Huaibei. These memorials are pillars with images of the soldiers cast in bronze and iron. The images are powerful, expressive, the modeling is accurate, the author of the project was Lu Man. In 1965, a group of teachers, including Zhao Shutong and Wu Mingwan, from the Sichuan Academy of Fine Arts, led a group of students and folk artists in creating a group sculpture called «The House of the Tax Collector», in accordance with their ideals of «class education». Despite being created in a later period, this work is a logical continuation of the Yan'an model. The Yan'an model centered on the idea of mobilizing the masses through dramatic narratives of class struggle and a realistic approach. Therefore, this sculpture is considered the most representative work on the theme of the revolutionary struggle of the Chinese proletariat.

The CCP consolidates ideology through art and literature. Realistic art and politics achieve a high degree of unity, and sculpture becomes a means of class struggle.

After the founding of the People's Republic of China, socialist realism became the official artistic program. The main characteristics of realistic works from this period were their reflection of the times and their service to society. Public urban sculpture was actively developed. The need for stronger social unity led to new demands for the quantity and quality of talent in the field of realistic sculpture. As part of the «Plan for the Assistance of Soviet Specialists in China», the Soviet sculpting school, based on courses in anatomy and clay sculpting, began to be systematically introduced in China. Sculptors, such as Nikolai Klindukhov, taught at the Central Academy of Fine Arts, while Chinese students studied at the Ilya Repin Academy and other

Ill. 3. Wang Chaowen «Mao Zedong», 1942, plaster, unknown location.

prominent Soviet art universities with programs in sculpture. These students, who went through the «Soviet school» in one form or another, subsequently had a profound influence on realistic sculptural creativity in China. The trend of the 1950s was collective creativity. One of the most notable examples is the «Monument to People's Heroes» (1958), created by Liu Kaiqu, Ceng Zhushao, Wang Bingzhao, Fu Tianqiu, Tian Tianyu, Wang Linyi, Xiao Chuanju, and Zhang Songhe. It uses grandiose historical plots and strict Western realistic techniques to create images of revolutionary heroes. The collaborative work of a team of authors from the Lu Xun Academy of Fine Arts, «Harvest Celebration» (1959), clearly has the hallmarks of Soviet realistic monumental sculpture. Sculptors such as Qian Shaou and Cao Chunsheng, who returned to China after studying in the USSR, helped to further strengthen the «Soviet school» of sculpture in China and contributed to the convergence of themes in creativity and political propaganda.

The construction of socialism required art to serve as a tool for shaping the image of the country. The Soviet school provided technical standards for artistic creativity and teaching, as well as the export of ideology.

Despite the fact that realistic sculpture dominates contemporary Chinese art, its repetitive themes and forms have long been criticized by artists. Nowadays artists critique realistic sculpture, arguing that excessive political influence leads to strict limitations on artistic expression and hinders diversity.

Nevertheless, realism remains the primary focus of sculpture due to several reasons:

- deep connection between realism and the historical narrative of national salvation and revolutionary struggle;

- intuitive narrative approach allows to easily convey core values. At the same time, the sculptures conform to the popular aesthetic preferences of their time.

- Soviet-style teaching system dominates the Chinese education system. It has changed the traditional approach to sculptural modelling and shaped the thinking of Chinese sculptors, who have passed on this approach from generation to generation.

The evolution of realistic sculpture in modern China has, in fact, been a process of regulation of this art form by political forces. Realism, which at various stages was an instrument of enlightenment during the May Fourth Movement and a political tool within the «Yan'an Model» and a normative system since the formation of the Soviet school in the PRC, has always served the will of the state and the demands of society. Under the influence of globalization and multiculturalism, Chinese realistic sculpture has inevitably transformed, but its historical and political value still ensure its continuation. In the future, a significant challenge for the development of Chinese sculpture will be to use the language of contemporary art while maintaining the essence of realism.

REFERENCES

1. Mao Zedong. 1942. Talks at the Yenan forum on literature and art. 毛泽东，《在延安文艺座谈会上的讲话》，1942.
2. Liu Kaiqu. 1985. The History of Modern Chinese Sculpture, Publishing House «Folk Fine Arts». 刘开渠，《中国现代雕塑史》，人民美术出版社，1985.
3. Wang Shouzhi, The History of Modern World Art, Chinese Youth Publishing House, 2002. 王受之，《世界现代艺术史》，中国青年出版社，2002.
4. Lu Peng. 2006. The History of Chinese Art in the 20th Century, the Publishing house of Beijing University. 吕澎，《20世纪中国艺术史》，北京大学出版社，2006.

Хуан Вэйвэй
Преподаватель Школы искусств
Университета Сямынь
Заместитель Генерального секретаря
Фуцзяньского скульптурного общества
e-mail:huang-555@163.com
Сямынь, Китай
ORCID: 0009-000-0070-1113

Мария Александровна Бурганова
Доктор искусствоведения
Профессор
Действительный член Российской академии художества
Зав. кафедрой Монументально-декоративная скульптура
Российского государственного
художественно-промышленного
университета им. С. Г. Строганова
Директор по науке
Московского государственного музея «Дом Бурганова»
e-mail: dom.text@gmail.com
Москва, Россия
ORCID: 0000–0002–8695–9743
ResearcherID: C-9437–2017

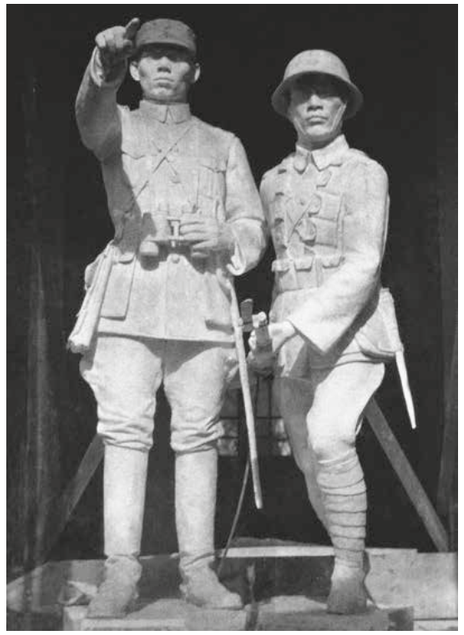
DOI: 10.36340/2071-6818-2025-21-2-19-26

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ В КИТАЕ В XX В.

Аннотация: Развитие китайской реалистической скульптуры всегда находилось под сильным влиянием политических факторов, а ее творческие методы и социальные функции проявляли свои особенности на разных исторических этапах. В данной статье рассматривается, как как политические программы, классовое сознание и социальные изменения доминировали в морфологической эволюции реалистической скульптуры на разных этапах ее развития в XX веке - во время движения 4 мая, по "яньаньской модели" в военное время, и уже в рамках советской школы после основания КНР. Анализируя репрезентативные работы и теоретические модели разных этапов, эта статья раскрывает роль политических движений в определении направления художественного творчества, а также осмысляет проблемы и значение реалистической скульптуры в современности.

Ключевые слова: реалистическая скульптура; классовость; Яньаньская модель; советская модель, взаимодействие организаций высшего образования творческой направленности с профессиональным сообществом.

Конец XIX в. стал временем, когда китайское общество пережило радикальные изменения. Как вид искусства, отражающий социальную реальность, находящий отклик в низах общества, пробуждающий гражданское сознание и служащий политическим требованиям капитализма и коммунизма, реалистическая скульптура всегда была тесно связана с судьбой китайской нации. На всех этапах своего развития, от движений за новую культуру и 4 мая 1919 г., революционной литературы и искусства яньаньского периода, и до заимствования советской модели в рамках строительства социалистической системы, творческие методы, выбор тематики и формы выра-



Ill. 4. Liu Kaiqu «Memorial to the Heroes of the War of Resistance to Japanese Aggression at Wusong and Shanghai», 1942, unknown material, Xihu Lake, Hangzhou. The original work was destroyed during the Cultural Revolution. It was restored in 2003 by Shen Wenxiang, a student of Liu Kaiqu, and still stands on the bank of Lake Xihu in Hangzhou.

жения китайской реалистической скульптуры были глубоко обусловлены политическими факторами. Цель данной статьи – разобрать три этапа развития реалистической скульптуры в Китае в новейшее время, проанализировать политическую логику и исторические мотивы, лежащие в ее основе, и дать контекст для понимания особенностей современного китайского скульптурного искусства.

Находясь в состоянии глубокого национального кризиса в период после Опиумных войн, Китай ищет пути к преобразованию себя и своего общества через культуру. Так, интеллектуалы движения за 4 мая выдвигают лозунги «демократия» и «наука». Реалистическое искусство, порожденное европейской промышленной революцией, стало важным инструментом критики феодального мышления и мобилизации людей, как искусство, которое показывает правду общества.

В области скульптуры группа студентов, получивших образование за рубежом, стала главной движущей силой в продвижении реалистичного творчества. «Рыбачка» Чжан Чунжэня (1931), «Дэн Чжунъюань» Ли Цзиньфа (1934), «Мемориал павшим под Усунем и Шанхаем героям войны сопротивления японской агрессии» Лю Кайцюя (1935) и другие работы выражают национальные страдания. Все они выполнены в западных реалистических техниках, что резко контрастирует с символическим стилем традиционной китайской скульптуры. Несмотря на подражание Европе на данном этапе, китайская промышленность в это время была мало развита, материалы были дорогие, а подготовленных людей – мало. Поэтому сохранившихся произведений скульптуры, относящихся к этому периоду, мало, и они не отражают в полной мере всю картину китайской реалистической скульптуры того времени. Между тем, появление этих работ положило начало экспериментам по синтезу китайской и западной скульптуры и заложило техническую основу для широкого распространения реализма в Китае.

Крах маньчжурской династии Цин и национальный экзистенциальный кризис, вызванный иностранным вторжением, спровоцировали призыв передовых интеллектуалов и деятелей культуры к «спасению» Китая. Реалистическая скульптура, заимствуемая с Запада, рассматривалась как носитель «передового, научного, демократического» духа. На него была возложена политическая миссия просвещать народ и критиковать феодализм и упадок общества.

В 1942 году на совещании по вопросам литературы и искусства в Яньани Мао Цзэдун в своей речи очень прямо сформулировал, что литература и искусство служат рабочим, крестьянам и солдатам, провозгласив приоритет политических критериев искусства над художественными. Создание скульптуры было включено в систему революционной пропаганды, требовавшую создания «типичных образов» с точки зрения пролетариата, которые служили бы классовой борьбе. Эта речь оказала глубокое влияние на мир китайской культуры и искусства и подняла статус реалистической скульптуры на большую высоту. По сей день это главное направление китайского официального искусства.

Яньаньский период, ограниченный 1937-1949 гг., относится лишь к части территорий Китая, и является временем изнурительной войны как с внешними, так и с внутренними врагами. Отсутствие достаточных условий для творчества привело к появлению небольшого количества скульптур на данном этапе, в основном это гравюры на дереве, которые было легко продвигать и печатать. Однако уже тогда был основан лусюневский институт в Яньани (предшественник Китайской центральной академии изящных искусств и Академии художеств им. Лу Сюня), и была организованна группа по созданию скульптуры. По большей части создавались значки с Мао Цзэдуном и рельефные портреты Мао Цзэдуна, Маркса, Энгельса. Сохранившиеся упоминания скульптурных произведений указывают на наличие единой очевидной темы. Рельеф Лю Кайцюя "Рабоче-крестьянская семья" (1945), "Ополчение" (1947), "Мао Цзэдун" 1940-х гг и "Лю Хулань" (1951) Ван Чаовэня создают великий образ рабочих и революционеров простым и реалистичным способом, укрепляя политическую и воспитательную функцию искусства.

Скульпторы Новой 4-ой армии, сражавшейся против Японии, под артиллерийским обстрелом создали "Мемориал павшим под Яньбу солдатам и офицерам Новой 4-ой армии сопротивления Японии" и "Мемориал павшим в Хуайбэе солдатам и офицерам Новой 4-ой армии сопротивления Японии". Это мемориальные стелы, на которых из бронзы и железа отлиты изображения солдат Новой 4-ой армии. Образы мощные, выразительные, моделирование точное, автором проекта был Лу Ман. В 1965 году группа преподавателей, таких как Чжао Шутун и У Минвань из Сычуаньской академии изящных искусств, в соответствии с идеалами "классового образования" возглавили группу студентов и народных мастеров для создания групповой скульптуры "Дом сборщика податей". Несмотря на то, что это произведение было создано в более поздний период, оно является логическим продолжением яньаньской модели, в центре которой находилась идея мобилизации народных масс через драматические нарративы о классовой борьбе и реалистический метод. Поэтому она стала самой типичной скульптурой на тему революционной борьбы пролетариата в Китае.

КПК консолидирует идеологию через искусство и литературу. Реалистическое искусство и политика достигают высокой степени единства, а скульптура становится средством классовой борьбы.

После основания Нового Китая социалистический реализм стал официальной художественной программой. Основными чертами реалистических произведений этого периода стали отражение времени и служение обществу. Активное развитие получила городская скульптура в общественных местах. Необходимость укрепления общественного единства выдвигала новые требования к количеству и качеству талантов в области реалистической скульптуры. В рамках "Плана помощи советских специалистов Китаю", в Китае начала внедряться советская школа преподавания скульптуры, в основе которой лежат анатомия и рисование глиняных скульптур. Такие скульпторы, как Николай Клиндухов, приезжали вести занятия в Центральную академию изящных искусств для преподавания, а китайские студенты ездили учиться в академию имени Ильи Репина и другие известные советские художественные вузы, где велось обучение скульптурному искусству. Эти студенты, прошедшие в том или ином виде «советскую школу», впоследствии оказали глубокое влияние на реалистическое скульптурное творчество в Китае.

Тенденция 1950-х гг. – это коллективное творчество. Наиболее типичным примером является "Памятник народным героям" (1958), созданный Лю Кайцюем, Цэн Чжушао, Ван Бинчжао, Фу Тяньцю, Тянь Тянью, Ван Линьи, Сяо Чуаньцзю и Чжан Сунхэ. В нем используются грандиозные исторические сюжеты и строгие западные реалистические приемы для формирования образов революционных героев. Коллективное произведение группы авторов из Академии изящных искусств имени Лу Сюня "Празднование сбора урожая" (1959) явно обладает модельными чертами советской реалистической монументальной скульптуры. Такие скульпторы, как Цянь Шаоу и Цао Чуньшэн, вернувшиеся в Китай после обучения в СССР, еще больше укрепили «советскую школу» преподавания скульптуры в Китае, и также способствовали сближению тем творчества и политической пропаганды.

Строительство социализма требовало, чтобы искусство служило формированию образа страны, а советская школа обеспечивала одновременно технические стандарты творчества и преподавания и экспорт идеологии.

Хотя реалистическая скульптура занимает доминирующее положение в современном Китае, ее однообразие тем и форм уже долгое время подвергаются критике. Современные художники критикуют реалистическую скульптуру, указывая, что чрезмерная политизация приводит к жесткому ограничению художественного самовыражения и подавляет многообразие. Тем не менее, официально реализм по-прежнему

остается главным направлением скульптуры по ряду причин:

- глубокая связь реализма с историческим повествованием о национальном спасении и революционной борьбе;

- благодаря интуитивно понятному повествовательному методу легко распространять основные ценности; в то же время скульптура соответствует популярной эстетике своего времени;

- система преподавания по советскому образцу занимает доминирующее положение в китайской системе образования. Она изменила традиционную концепцию скульптурного моделирования и сформировала творческое мышление китайских скульпторов, которое стало передаваться из поколения в поколение.

Эволюция реалистической скульптуры в современном Китае – это, по сути, процесс регулирования формы искусства политическими силами. Реализм, являясь на разных этапах инструментом просвещения в эпоху движения 4 мая, политическим средством в рамках "яньаньской модели" и нормативной системой в период становления советской школы в Китае, всегда служил воле государства и требованиям общества. Под влиянием глобализации и мультикультурализма китайская реалистическая скульптура неизбежно трансформируется, но ее исторический вклад и политические функции по-прежнему обеспечивают ей преемственность. В будущем важным вопросом в развитии китайской скульптуры станет использование языка современного искусства при сохранении ядра реализма.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Мао Цзэдун. Речь на совещании по вопросам литературы и искусства в Яньани, 1942. 毛泽东，《在延安文艺座谈会上的讲话》，1942.
2. Лю Кайцюй. История современной китайской скульптуры. - Издательство «Народное изобразительное искусство», 1985. 刘开渠，《中国现代雕塑史》，人民美术出版社，1985.
3. Ван Шоучжи. История современного мирового искусства. - Издательство «Китайская молодежь», 2002. 王受之，《世界现代艺术史》，中国青年出版社，2002.
4. Лу Пэн. История китайского искусства в XX веке. - Издательство Пекинского университета, 2006. 吕澎，《20世纪中国艺术史》，北京大学出版社，2006