

**ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ
„НЕОФИТ РИЛСКИ“ - БЛАГОЕВГРАД**

**ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВАТА
КАТЕДРА „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“**

ЖИН ДЖАНГ

**АСПЕКТИ НА ПРОНИКВАНЕТО НА КИТАЙСКО
ИЗКУСТВО В ЗАПАДНАТА КУЛТУРА (XVI-XX ВЕК).
ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА И ЖИВОПИС**

АВТОРЕФЕРАТ

на дисертационен труд за присъждане на образователна
и научна степен „доктор“,
област на висше образование

8. ИЗКУСТВА

научна област

8.2. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

**ДОКТОРСКА ПРОГРАМА: „ДИЗАЙН И ПЛАСТИЧНИ
ИЗКУСТВА“**

Научен ръководител: проф. д-р Ралица Игнатова

Благоевград, 2025

Дисертационният труд е обсъден и предложен за публична защита на заседание на катедра "Изобразително изкуство" на 25.02.2025 г. и одобрен от Факултетния съвет на Факултета по изкуства на 13.03.2025 г.

Изследването се състои от въведение, три глави, изводи и заключение, приложение с илюстративен материал, библиография и е с обща дължина 163 страници. От тях 127 са основен текст, 36 са приложение. Текстът включва 47 илюстрационни нотации и 3 диаграми. Библиографията се състои от 89 източника: 3 на кирилица, 84 на латиница, 2 на друга азбука. 59 онлайн източника.

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 10.06.2025, зала 535, 11.30 ч., Учебна корпус 1.

Членове на научното жури:

доц. Христо Александров Шапкаров

проф. доктор на науките Лаура Иванова Димитрова-Алтъркова

доц. д-р Татяна Колева Христова-Поповска

доц. д-р Камен Тодоров Цветков

доц. Цветослав Димитров Христов

Съдържание

Въведение	5
Предистория и значение на изследването	5
Задачи на дисертационния труд	6
Обект и предмет на изследването	8
Описание на ключови въпроси/теми	8
Изследователски подход и методи	9
I. Приемане на китайското изкуство на Запад.	9
1.1 Пътищата и методите за разпространение на китайското изкуство на Запад.	9
1.1.1 Търговският обмен е основният канал, чрез който китайската живопис и приложни изкуства навлизат на Запад.	9
1.1.2 Европейските мисионери са значителна сила в разпространението на културния и артистичен обмен между Изтока и Запада.	10
1.1.3 Произведения на изкуството от Китай привличат западни учени да изучават китайската култура и изкуство.	11
1.1.4 Други начини за разпространение на китайското изкуство и засилване на влиянието на неговата естетика.	12
1.2 Рецепцията на китайското изкуство в западното общество.	12
1.2.1 Естетическите характеристики на китайските произведения на изкуството.	12
1.2.2 <i>Шиноазри</i> в западното изкуство, резултат от проникването на китайското изкуство в западната култура.	13
II. Разлики в естетическата идея и художественото изразяване в китайското и западното изкуство.	15
2.1 Китайското и западното изкуство имат различни естетически виждания.	15
2.1.1 Представяне на западната класическа естетика.....	15
2.1.2 Представяне на класическата китайска естетика.....	16

2.2 Основните принципи и преобладаващите гледни точки в класическите естетически традиции както на китайската, така и на западната култура.	17
2.3 Разликите в художественото изразяване между китайското и западното живописно изкуство.	18
2.3.1 Разлики в техниките на изразяване.	18
2.3.2 Разлики в перспективните методи.	19
III. Диалог и интеграция на изкуството между Изтока и Запада през 20 век.	20
3.1 Нови модели на китайско-западен артистичен диалог и обмен.	20
3.1.1 Художествените изложби: ключова среда за разширяване на влиянието на китайските произведения на изкуството.	20
3.1.2 Художественото образование, комуникацията и академичните изследователски дейности са важни форми на иновации в съвременното китайско изкуство.	25
3.2 Изключителни западни художници, които са направили забележителен принос за развитието на изкуството в Нов Китай.	27
3.2.1 Константин Максимов: Основоположникът на маслената живопис в Нов Китай.	28
3.2.2 Марин Върбанов: Баща на китайското текстилно изкуство.	29
3.2.3 Други западни представители, които са оказали влияние върху китайската култура и изкуство през 20-ти век.....	33
Заклучение и обобщение на получените резултати.	37
Научни приноси	38
Публикации	40

Въведение

Предистория и значение на изследването

Взаимовръзките между различните страни и региони стават все по-близки, а взаимодействията и интеграциите между различните култури стават все по-чести. Това не само насърчава развитието на културното многообразие, но и носи риск от културна хомогенизация.

1. Изучаването на влиянието на китайското изкуство върху западната култура е важно, защото помага за задълбочаване на разбирането ни за сложността на межкултурните взаимодействия.
2. Такива изследвания не само разкриват пътищата и механизмите на разпространение на културни елементи, но също така демонстрират процесите на приемане, адаптация и иновации в различни културни контексти.
3. Чрез изследване на интеграцията и влиянието на китайското изкуство на Запад можем по-добре да разпознаем стойността на културното многообразие, да насърчим международното взаимно уважение и разбирателство и да предоставим теоретична подкрепа и практически примери за съвместното съществуване и просперитета на глобалните култури.

Китай, като мултиетническа страна, е интегрирал множество етнически културни характеристики в своите форми на изкуство. Хиляди години историческо натрупване са надарили китайското изкуство с огромни културни конотации и разнообразни проявления. В сравнение със западното изкуство, китайското изкуство следва различни пътища и стандарти за иновации. Проникването на китайското изкуство в западната култура се отразява не само във взаимното оценяване и позоваване на произведенията на изкуството, но и в по-

дълбоките влияния върху западните естетически представи и творчески философии.

Това изследване допринася за по-задълбочено разбиране на проблема как китайската естетика, техники и мотиви са асимилирани и трансформирани в сферата на приложните изкуства и живописа на Запад.

Задачи на дисертационния труд

Изследването изисква не само обширно събиране и анализ на исторически документи, произведения на изкуството и контекстуална информация от епохата, но също така дълбоко изследване на присъщите механизми и влияещи фактори на китайско-западния културен обмен. В същото време мащабът на изследването представлява предизвикателство, а именно как да се обхванат изчерпателно китайско-западните художествени взаимодействия през дълъг период от 16 до 20 век, вместо да се ограничават до конкретни периоди или събития. Това изисква макроскопична историческа перспектива и възможности за щателен исторически анализ, за да се идентифицират и свържат феномените на културния обмен през различни исторически периоди, формирайки съгласувана наративна нишка.

1. Преглед на историческия контекст: Анализирайки историческия контекст и основните канали на китайско-западния художествен обмен през 16-ти до 20-ти век, изучавайки пътищата за разпространение на китайски произведения на изкуството на Запад. Чрез представяне на живопис и декоративни произведения на изкуството се достига до анализ как китайското изкуство е било прието и разбрано от западната публика, както и до анализ на ролята на неговата популярност, тенденции за разпространение и възприемане във времето.

2. Анализ на характеристиките и еволюцията на китайската естетика: Провеждане на изследване на характеристиките и еволюционния процес на китайската живопис и декоративни изкуства през този период, анализиране на произведенията и творческите философии на големи художествени школи и представителни художници. Преглед на китайските художествени стилове, теми и философски мисли и как те са повлияли на творенията на западните художници.

3. Демонстрация на специфичното въздействие на китайското изкуство върху западната култура: Анализ на това как западните художници и дизайнери са черпели вдъхновение от елементи на китайското изкуство и кои елементи в западните произведения на изкуството са вдъхновени от китайското изкуство. Изследване на влиянието на китайското изкуство върху западните естетически концепции, методи на художествено творчество и форми на художествено изразяване.

4. Дискусия за недоразуменията и адаптациите в межкултурния обмен: Изследване на недоразуменията и пречките, с които се сблъсква Западът при приемането на китайското изкуство, както и последващите корекции на тези недоразумения и задълбочаването на процеса на разбиране на китайското изкуство. Проучване на това, как Западът адаптира и абсорбира китайското изкуство, според собственото си културно развитие в съответни етапи.

5. Разглеждане на китайско-западното художествено взаимодействие от модерна гледна точка: От гледна точка на съвременното общество и културната глобализация, преценка на въздействието на китайското изкуство върху Запада от 16-ти до 20-ти век с анализ на последиците от него за настоящите модели на межкултурен обмен.

Анализ на новите тенденции и характеристики на китайско-западния художествен обмен на фона на глобализацията.

6. Казуси и емпиричен анализ: Избор на представителни случаи за задълбочено проучване (анализ на въздействието на конкретни китайски произведения на изкуството на Запад или типични случаи на китайско-западно художествено взаимодействие през определени периоди). Емпирични анализи, базирани на действителни данни и материали като проверка на изследователски хипотези.

Обект и предмет на изследването

Това изследване се опитва да разкрие начините и процесите, чрез които китайското изкуство се възприема и влияе на западното художествено творчество и културно възприятие. Обект на изследване са представителни произведения на изкуството, определени фигури на изкуството и важни личности, участващи в процеса. Процесите на взаимно влияние между западната и китайската култура също са обект на изследването.

Описание на ключови въпроси/теми

1. Определение за *китайско изкуство*: Китайското изкуство е широко и сложно понятие, чиято дефиниция и обхват са се развили с времето, региона и културните възприятия. В настоящата теза китайското изкуство се отнася главно до произведения на изкуството с китайски естетически характеристики, създадени от китайски художници в различни периоди, използвайки китайски естетически идеи. Като цяло определението за *китайско изкуство* е многоизмерим и динамичен процес.

2. Изследване от межкултурна гледна точка: анализ на феномените на художествения обмен както от китайска, така и от западна културна гледна точка.

Межкултурната перспектива се фокусира върху нематериалните аспекти на китайско-западния художествен обмен, като промени в концепциите, сблъсъци и интеграции на ценности и т.н., които често имат най-широкообхватно въздействие върху художествения обмен.

3. Преглед на литературата: Сравнителните изследвания на китайската и западната култура и изкуства винаги са били изследователска тема в социалните науки, привличайки значително академично внимание. Свързаните с това изследователски постижения вече са много обширни и задълбочени. С "разпространението на западното обучение на Изток" като основна изследователска посока, тези изследвания систематично анализират влиянието на западната култура и изкуство върху модерното и съвременното китайско изкуство от различни гледни точки. В сравнение с това, въпросът за "разпространението на източното влияние в художественото познание на Запад" изглежда не е получил достатъчно внимание.

Изследователски подход и методи

Чрез обширен преглед на литературата, художествен анализ и метод за межкултурни сравнения. Този изследователски подход и методи позволяват по-пълно разбиране на характеристиките на развитието, ценностите и значението на китайските елементи в западното изкуство.

I. Приемане на китайското изкуство на Запад.

1.1 Пътищата и методите за разпространение на китайското изкуство на Запад.

1.1.1 Търговският обмен е основният канал, чрез който китайската живопис и приложни изкуства навлизат на Запад.

С откриването на нови морски пътища от Европа към

Азия, китайско-западната търговия и културен обмен получават нов път. Той не само свързва източната и западната търговия, но също така служи като маршрут за международен, междурегионален и межкултурен обмен между *Изтока* и *Запада*. Търговците купуват голям брой китайски произведения на изкуството като коприна, порцелан и лакови изделия, които след това са транспортирани до европейския пазар като стоки. Тези уникално стилизирани и изящно изработени китайски произведения на изкуството стават широко популярни в цяла Европа, особено порцеланът, който се счита за ценен колекционерски предмет и значително обогатява европейските колекции от изкуство.

1.1.2 Европейските мисионери са значителна сила в разпространението на културния и артистичен обмен между Изтока и Запада.

До края на 16 век, когато търговията и културният обмен между Китай и Запада се задълбочават, групи европейски мисионери пътуват през необятни пространства, за да разпространяват католицизма в Китай (сред тях най-влиятелните са *Матео Ричи*¹, *Джузепе Кастильоне*²). Тези европейски мисионери установяват връзки с различни китайски социални слоеве, непрекъснато се интегрират в китайските обичаи и живот и постепенно задълбочават разбирането си за конотациите на китайското изкуство и култура. Докато въвеждат западната култура в Китай, тези мисионери също така непрекъснато

¹ Matteo Ricci (Chinese: 利玛窦, 1552 – 1610) Италиански йезуитски свещеник и една от основателите на йезуитските мисии в Китай. През 1582 г. е изпратен в Китай като мисионер и е до смъртта си в Пекин през 1610 г.
<https://baike.baidu.com/item/%E5%88%A9%E7%8E%9B%E7%AA%A6/1512904>.

² Giuseppe Castiglione (Chinese: 郎世宁, 1688 – 1766), Италиански йезуитски мисионер в Китай, където служи като художник в императорския двор на трима императори от династия Цин – императорите Канси (康熙), Юнджън (雍正) и Цянлун. Той рисува в стил, който е смесица от европейски и китайски традиции.
<https://baike.baidu.com/item/%E9%83%8E%E4%B8%96%E5%AE%81/590547>.

въвеждат китайската култура обратно в европейските художествени и културни полета чрез различни произведения. Те живеят в Китай в продължение на много години, пишейки голям брой произведения, тетрадки, писма и доклади, представяйки цветна картина на китайския социален живот пред европейците. Образът на Китай, оформен от мисионерите, се превръща в ценен материал за европейците и средство да разберат китайската култура през този период.

1.1.3 Произведения на изкуството от Китай привличат западни учени да изучават китайската култура и изкуство.

През 17 век, с притока на голям брой китайски произведения на изкуството, повече западни учени започват да изучават китайската култура и изкуство. През 19 век изучаването на източната култура се превръща в популярна тенденция в Европа, което води до мода за изследване на китайското изкуство. *Парижкото азиатско общество* е основано през 1821 г., последвано от основаването на *Кралското азиатско общество* в Лондон през 1823 г. Впоследствие в Ню Йорк е създадено и *Американското ориенталско общество*. Тези изследователски институции провеждат обширни проучвания върху различни аспекти на китайската култура и изкуство. Несъмнено откритията от изследванията позволяват на повече хора от западната култура да придобият различна гледна точка за Китай. Ранните синологзи, като *Артур Уейли*³ от Великобритания и *Пол Пелио*⁴ от Франция, правят древната китайска

³ Arthur David Waley (1889 –1966) английски ориенталист и синолог, който постига както популярно, така и научно признание за преводите си на китайска и японска поезия. (From Wikipedia)

⁴ Paul Pelliot. (1878-1945) Френският китаист и ориенталист, най-известен с изследванията си на Централна Азия и регионите на Пътя на коприната, както и с придобиването на много важни ръкописи от епохата на Тибетската империя и китайски текстове в пещерите за съхранение на печатния център

литература достъпна за западните учени чрез своите преводи, полагайки основите за изучаване на китайското изкуство.

1.1.4 Други начини за разпространение на китайското изкуство и засилване на влиянието на неговата естетика.

От средата на 19 век много китайски художествени съкровища навлизат в западния свят по начин, който е унизителен за китайския народ. *Голям брой китайски произведения на изкуството, които са били ограбени, от археологически разкопки и контрабандно изнесени, непрекъснато се стичат в Европа. Впоследствие те влизат в различни национални музеи като военни трофеи или се продават в антикарварни магазини в Париж, Лондон, Берлин, като най-накрая си проправят път в частни колекции (Джоу Дзиенпен 2023:73)* ⁵. Това включва огромната загуба на изящни китайски картини, културни реликви и художествени съкровища като стенописите на *Пещерите Могао (莫高窟)* ⁶ и съкровищата на *Стария летен дворец (圓明園)* ⁷.

1.2 Рецепцията на китайското изкуство в западното общество.

1.2.1 Естетическите характеристики на китайските произведения на изкуството.

Сачу (Дунхуанг), известни като ръкописите на Дунхуан (*From Wikipedia*)

⁵ Zhou jianpeng (周建鹏 2023). Разпространението и приемането на китайската живопис в Европа в началото на 20 век. ART RESEARCH. 2023, (04). P:73-80.

⁶ The Mogao Caves, разположени в Дунхуан в Китай, са известна съкровищница на будисткото изкуство. Строителството на пещерите Могао започва през 366 г. сл.Хр. Мястото е известно като "Съкровищницата на източното изкуство", чиито стенописи и скулптури представляват върха на древното китайско будистко изкуство.

⁷ Old Summer Palace. Chinese is Yuanmingyuan(圓明園).the same to 15.

Картините за износ са продукти на китайско-западния търговски, културен и художествен обмен, използващ предимно комбинация от традиционни техники на **Китайска живопис (中国画)** и методи на западна **перспектива**, с местните обичаи на китайското общество и **пейзаж** като основни теми. *Картините за износ* реалистично изобразяват обичаите и пейзажите на делтата на **Перлената река (珠江三角洲)** през 18-ти и 19-ти век, както и условията на китайско-западната търговия по това време, служещи като изключително ценни исторически илюстрации. Като специални стоки с отличителни ориенталски характеристики, те са много предпочитани от западните посетители на Китай и са транспортирани до страни в Европа и Америка чрез търговски кораби.

През 18-ти и 19-ти век непрекъснат поток от *китайска експортна бродерия* се разпространява от Гуанджоу до Европа и Америка. Този текстил може да бъде класифициран според употребата: в дрехи и аксесоари, декорации за дома и интериорни декорации. Така произведенията с висока естетическа стойност и уникален артистичен стил оказват дълбоко влияние върху европейските модни концепции и в изкуството в епохата на рококо.

1.2.2 *Шиноазри* в западното изкуство, резултат от проникването на китайското изкуство в западната култура.

Шиноазри⁸ се появява на европейската художествена сцена след Ренесанса, достигайки своя връх през 18 век. *Шиноазри* се фокусира върху темите, които европейците от колониалната епоха смятат за типични за китайската култура. Този стил има значително влияние, особено в градинския дизайн, декоративните изкуства,

⁸ Chinoiserie (Chinese: 中国风; lit. 'China style') европейската интерпретация и имитация на китайските и други художествени традиции на китайската и други китайско сфери, особено в декоративните изкуства, градинския дизайн, архитектурата, литературата, театъра и музиката. (*From Arthive*)

архитектурата, театъра, музиката и литературата. Художници от европейските страни, подчинявайки се на ориенталската екзотика, започват свободно да използват декоративните мотиви от мебели, порцеланови съдове и тъкани, внесени от Китай. Това е движение на китайската материална култура, разпространяваща се в Европа посредством копринени изделия, порцелан и лакови изделия. Китайските предмети и техните изображения се превръщат в един от пътищата, посредством който френското кралско семейство разбира Китай.

1.2.2.1 Китайски стил в западните картини.

В началото на 18 век **Жан Антоан Вато**⁹ е сред първите, които се занимават с използването и създаването на китайски изображения. Той е пионер в тенденцията за създаване на картини с китайска тематика. Поради авангардната позиция на Вато във визуалните изкуства, творбите му се превръщат в източник на вдъхновение и модел за имитация за следващите художници и занаятчии, въвлечени в "*Шиноазри*".

Франсоа Буше¹⁰, бидейки изключителен представител на френското рококо изкуство, прекарва кариерата си предимно като придворен художник. Обхватността и дълбочината на художественото му творчество го правят забележителна фигура, значително напредвайки след Вато в развитието на "*шиноазри*" и утвърждавайки го като уникална школа във френското изкуство.

1.2.2.2 Китайски стил в западните приложни изкуства.

От 17-ти до 19-ти век "*Шиноазри*" постепенно прониква в различни аспекти на западното ежедневие, като почитателите му са особено «запалени» да го включат във всякакви декорации и предмети от ежедневието, вариращи от архитектура и интериорен

⁹ Jean-Antoine Watteau (168-1721) Френски художник, който олицетворява лирически очарователния и грациозен стил на рококо. (*From Britannica*)

¹⁰ François Boucher (1703 –1770) Френски художник, работил в стил рококо. Буше е известен със своите идилични и сладострастни картини на класически теми, декоративни алегии и пасторални сцени.

дизайн до домакински прибори, всички изпълнени с великолепни източни елементи.

II. Разлики в естетическата идея и художественото изразяване в китайското и западното изкуство.

2.1 Китайското и западното изкуство имат различни естетически виждания.

От 16 век китайското изкуство постепенно прониква на Запад и все повече се приема от западните общества. Въпреки че тези две напълно независими културни системи започват да обменят и черпят вдъхновение една от друга, този обмен представлява само малка част от съответните им културни системи и по-дълбоките културни конотации не са изследвани. Западните художници се фокусират предимно върху външните прояви, художествените стилове и майсторството на китайските артефакти, но като цяло им липсва разбиране за присъщите философии зад китайското изкуство. Тази липса на по-дълбок обмен пряко влияе върху резонанса на китайско-западните културни и артистични взаимодействия. Дори по време на разгара на "*шиноазри*" във Франция, западните художници не получават по-задълбочено разбиране за китайското изкуство (включително художници като Буше). Европейските художници до голяма степен използват китайски мотиви с отличителни характеристики, за да накарат творбите си да съответстват повече на въображаемия Китай, вместо наистина да разберат културните философии и по-дълбоките художествени изразни средства, преследвани от китайското изкуство.

2.1.1 Представяне на западната класическа естетика.

В древна Гърция художниците преследват хармония, баланс и идеализирана красота, което се отразява в перфектните човешки скулптури и симетричната архитектура (*Джао Юн 2017: 11*).¹¹ Римският период наследява гръцката традиция,

¹¹ Джао Юн (2017) Кратка история на западната естетика, която ще ви бъде от голяма

като същевременно поставя по-голям акцент върху практичността и прецизното възпроизвеждане на детайлите, показвайки дълбоко вникване в реалния свят. *През Средновековието изкуството е съсредоточено върху религията, използвана предимно за изразяване на религиозни истории и символи, търсейки духовното и възвишеното, което надхвърля светския свят.*¹²

Естетическите търсения на тези различни етапи не само демонстрират разнообразието на западната класическа естетика, но също така отразяват културния произход и художествените ценности на различните културни епохи. Естетическите принципи на всеки период стоят поотделно, но са взаимосвързани и показват последователна фундаментална характеристика, а именно подчертават формалната красота; фокусиране върху имитирането на външния свят за установяване на парадигми за красота; желаещи да изразят вечната красота чрез изобразяване. *В естетическите концепции на класическата живопис красотата на "идеята" заема основна позиция. (Джан Син 2011:29)*¹³

2.1.2 Представяне на класическата китайска естетика.

“Китайската класическа естетика е важен компонент на древната китайска култура” (Kou Pengcheng 2022:5). “В системата на класическата китайска естетика "красотата" не е основната ценност, нито най-висшето занимание. Статутът на "красота" в китайската класическа естетика е далеч по-маловажен, отколкото в западната естетика” (Ye Lang.2010:10). Характерно за китайската класическа естетика е,

полза (让你受益匪浅的极简西方美术史). China Legal Publishing House.2017

¹² Britannica.<https://www.britannica.com/topic/aesthetics/The-origins-of-modern-aesthetics>

¹³ Джан Син (2011) . Сравнително изследване на естетиката на китайската и западната класическа живопис (中西古典绘画美学比较研究) Shandong university.Jinan.2011.

че тя приема **образност (意象)** или **художествена концепция (意境)** като основна естетическа категория. В традиционната китайска култура образността е важна естетическа концепция, която перфектно интегрира естетическата концепция с китайската култура. *“Така наречената **Образност** е артистичен образ с уникална емоция, който се създава чрез наблюдението на обективната цел” (Shuai Yuan 2015:121).*

“Художествената концепция е важна концепция в китайската класическа естетическа мисъл, най-високият естетически критерий на китайската живопис, а също и художествена сфера, преследвана от китайската живопис” (Lin Cai, Ling Zuo 2021:99). Китайската живопис поставя по-голям акцент върху предаването на субективното. Художествена концепция, обикновено използваща абстрактни изрази, за да предизвика асоциации и резонанс с информацията, представена в картината.

2.2 Основните принципи и преобладаващите гледни точки в класическите естетически традиции както на китайската, така и на западната култура.

Разнообразните културни фонове на Изтока и Запада са изваяли своята уникална естетическа психология в изкуството. Тези разнообразни културни основи допълнително влияят върху творческите концепции, които са в основата на традициите на китайската и западната живопис, което води до значителни различия в концептуалните рамки и естетическите търсения на класическото изкуство от двата региона. Западното изкуство обикновено е повлияно от древногръцката философия, особено естетическите теории на **Платон**¹⁴ и **Аристотел**¹⁵. Китайското

¹⁴ Plato. (428/427—348/347 BC), Гръцки философ, който заедно със своя учител Сократ и ученика си Аристотел полага философските основи на западната култура.

¹⁵ Aristotle (384–322 BC) Древногръцки философ и ерудит. Неговите трудове обхващат широк спектър от теми, а именно естествените науки, философията, лингвистиката, икономиката, политиката, психологията и изкуствата. Основател на перипатетичната

изкуство, от друга страна, е дълбоко повлияно от източните философии като *даоизъм (道家)*, *конфуцианство (儒家)* и *будизъм (佛教)*.

2.3 Разликите в художественото изразяване между китайското и западното живописно изкуство.

С развитието на времето и регионалната култура, живописното изкуство също получава различни форми на изразяване и стилистични характеристики. Изкуството на живописиста както на Изток, така и на Запад постепенно се развива в две различни живописни системи, създавайки рязък контраст в естетиката.

2.3.1 Разлики в техниките на изразяване.

Когато сравняваме класическите живописни произведения между китайската и западната живопис, ще открием, че има значителни разлики в техните форми на изразяване, теми, техники, стилистични характеристики и методи на представяне.

Китайската тушова живопис (中国水墨画) технически е работена със средство на водна основа, с минерали и биологични пигменти (като основни пигменти) и е рисувана върху много тънка хартия. Следователно рисуването с туш не трябва да се прилага или модифицира многократно, а полагането му трябва да бъде завършено за кратък период от време. *Китайската тушова живопис* подчертава вариацията на линиите и цветовете на мастилото и няма строги изисквания към формата, а само изисква сходство. Китайската живопис с мастило често използва контраста между *черно и бяло (黑白)*, *голямо и малко (大小)*, *празнота и обогатяване (虚实)*, за да създаде художествена концепция на картината, позволявайки на публиката да генерира различни естетически преживявания чрез асоцииране и индукция.

Западната класическа живопис следва принципа на имитация на природата, необходимостта да изразява естествено, истински, живо и съвършено в изкуство *обекта*, така че изкуството ѝ, да има голяма притегателна сила. Разбираме, че понятието "*имитация*" в западната класическа живопис подчертава реалистичното представяне на обекта от художника, което е свързано с реалистичната философия на живописиста. *Западната класическа живопис винаги се е опитвала да реши един проблем: как да възпроизведе съществуващите обекти реалистично и точно. (Zhang Xin 2011: 32)* За да постигнат тази цел, художниците използват научни методи като *перспектива, светлосянка*¹⁶ и *пластична анатомия*, успешно създавайки илюзията за *триизмерено* пространство върху *двуизмерна* повърхност.

2.3.2 Разлики в перспективните методи.

Методът на *перспективата*, използван за представяне на пространствените отношения в картината в живописните произведения, също е една от очевидните разлики между класическото живописно изкуство в Китай и западното.

В *западната класическа живопис* илюзиите за възприятийния обем и пространство обикновено се създават с помощта на *линейна перспективна(线性透视)*¹⁷ система. За да засилят илюзията в живописиста, западните художници изучават ефектите на светлината в природата и как да ги представят в картина, изследват анатомията и пропорциите на човека и внимателно наблюдават света около тях. По време на Ренесанса. западните художници често възприемат перспективата и

¹⁶ Chiaroscuro, (from Italian chiaro, "light," and scuro, "dark"), техника, използвана във визуалните изкуства за представяне на светлина и сянка, тъй като те определят триизмерни обекти.

¹⁷ Създадена от известния ренесансов архитект Филипо Брунелески. Той използва иновациите в математиката, за да създаде линейна перспектива, използвайки успоредни линии, линия на хоризонта и точка на изчезване, за да изобрази реалистично пространството и дълбочината в изкуството.

светлосенките, за да изобразят обект. *Мазачо*¹⁸ е първият художник през Ренесанса, който включва линейна перспектива в изкуството си. Той прави това във стенописа си "*Света Троица*"¹⁹ в *Санта Мария Новела* във Флоренция.

Вероятно от *династията Сун (宋朝时期)*, пейзажното пространство на китайската живопис също показва характеристики, които са по-близки до реалността. Когато е необходимо да се покажат успоредните хоризонтални линии на конструкцията, успоредните линии се очертават успоредно, вместо да се сближават, както в линейна перспектива. По отношение на перспективата е възприета комбинация от *перспектива на разсейване(散点透视)* и *паралелна перспектива*.

III. Диалог и интеграция на изкуството между Изтока и Запада през 20 век.

3.1 Нови модели на китайско-западен артистичен диалог и обмен.

3.1.1 Художествените изложби: ключова среда за разширяване на влиянието на китайските произведения на изкуството.

Сътрудничеството между китайски и чуждестранни музеи се простира отвъд обикновените изложби на артефакти, за да обхване археологически разкопки, опазване на културни реликви, академични изследвания и културен и художествен обмен, служейки като мост за диалог между различни цивилизации. Това съвместно начинание също отразява културното взаимно обучение. Чрез куриране на изящни изложби и международни форуми, музеите в световен мащаб

¹⁸ Masaccio (1401—1428 AD) един от големите флорентински художник от ранния Ренесанс.

¹⁹ Holy Trinity, c. 1427, fresco, 667 x 317 cm (Santa Maria Novella, Florence, Italy).
Авторът е Мазачо.

излагат съответното си културно наследство пред международната общност.

Таблица 1: Изложби, които са оказали важно влияние върху историята на китайското изкуство през 20-ти век.

Година	Място	Къде и какво	Вид	Какво се случва	Куратор
1905	Пекин, Китай	музей в Тонджоу	заяти	Създаден е първият музей в Китай	
1910	Нанджинг, Китай	Индустриална асоциация в Нанян	Живопис, бродерия и приложения	Първата национална изложба на изкуството на династията Цин	
1915	Сан Франсиско, САЩ	Международно изложение в Тихоокеанска Панама	смесена	Организирано показване на произведения	Ли Шутонг
1924	Steteville, Франция	Изложба на китайско изкуство			Цай Юанпей
1929	Ханджоу, Китай	Изложба на западното езеро	Изкуства и занаяти		
1929	Нанджинг, Китай	Първата национална изложба на изкуство	Изобразително изкуство	Национална изложба на изобразително изкуство по време на Република Китай	
1933 - 1934	Париж, Франция	Изложба на китайско изкуство	Изобразително изкуство	Произведенията обикалят Европа (Италия, Германия) и след това и Съветския съюз.	Сю Бейхонг Лиу Хайсу

1934	Шанхай, Китай	Първа китайска женска изложба на калиграфия и живопис	Изо браз ител но изку ство	Изложени повече от 600 произведения. Хуанг Бинхонг написва статия, в която възхвалява изложбата като „безпрецедентно събитие“.	
1934	Париж, Франция	Револуционен Китай: изложба на ново изкуство	Грав юри върх у дърв о		Цингли нг Лу Ксун
1935	Лондон, Великоб ритания	Международна изложба на китайско изкуство	смес ена	най-голямата изложба на изкуства, проведена в чужбина в съвременен Китай, изложени са 1022 произведения от бронз, порцелан, калиграфия и живопис.	
1936	Шанхай, Китай	Национална изложба	рису нки		
1937	Нанджи нг, Китай	Втората национална изложба на изкуството	жив опи с		
1942	Чонгцин, Китай	Третата национална изложба на изкуството	жив опи с		
1946	Шанхай, Китай	Изложба на гравюри върху дърво, посветена на осемата година от антияпонската война.	Кси логр афс ки отпе чатъ ци		
1949	Пекин, Китай	Първата национална изложба на изкуство.	жив опи с	Това е най-високата категория и най- голяма национална изложба на изкуството от основаването на	

				Китайската народна република	
1953	Пекин, Китай	Първата национална изложба за народни изкуства и занаяти в нов Китай	изкуства и занаяти		
1955	Пекин, Китай	Втората национална изложба на изкуство	живопис	След това ще се провежда на всеки пет години	
1958	Москва, СССР	Изложба на пластични изкуства на социалистическите страни	смесена		
1959	Пекин, Китай	Национална изложба на изкуства и занаяти	изкуства и занаяти		
1979	Пекин, Китай	Отбелязване на 30-ата годишнина от основаването на Китайската народна република, национална изложба на изкуството	живопис		
1979	Пекин, Китай	Изложба на звездно изкуство	живопис	началото на съвременното китайско изкуство	Хуанг Руи, Ма Дешенг
1980	Пекин, Китай	Втора изложба на звездно изкуство	живопис		
1985	Пекин, Китай	«Напредничава китайска младеж» Международна младежка художествена изложба за мир	смесена		
1988	Пекин, Китай	Изложба на боди арт	живопис		

1989	Пекин, Китай	Изложба на китайско модерно изкуство	смес ена		
1992	Гуанджо у, Китай	Първо биенале в Гуанджоу	жив опи с	Създава се пазарна система за китайско съвременно изкуство	
1993	Венеция, Италия	Венецианско биенале	жив опи с	Ю Ю Хан и други участват в изложбата	
1993	Хонг Конг	Изложба на модерното изкуство в Китай	смес ена		
1993	Берлин, Германи я	Изложба на авангарда	смес ена	Това е първата мащабна изложба на китайско съвременно изкуство в Европа. След това тя пътува до Обединеното кралство, Дания и други страни	Ханс Ванди йк Андреа с Шмид Йохен Нот
1993	Гуанджо у, Китай	Панаир на китайско изкуство	Сме сена		
1993	Пекин, Китай	Биенале на китайска маслена живопис	Мас лена жив опи с		
1996	Шанхай, Китай	"Отворено пространство", 96 Шанхай биенале (изцяло изкуство)	жив опи с		
1996	Гуанджо у, Китай	Първата академична покана за съвременно изкуство	смес ена		Хуанг Чжуан
1997	Берлин, Германи я	Художествена изложба „Нови фотографи на Китай“.	Фот огра фия	Първата изложба на китайска концептуална фотография, включваща новопоявилите се видео произведения на изкуството в Китай	Андреа с Шмид, Алекса ндър Тонай
1998	Ню Йорк,	Отвътре навън: ново китайско	смес ена		Гао Мингл

	САЩ	изкуство			у
1998	Чикаго, САЩ	Моментално: китайско съвременно изкуство в края на двадесетия век	смесена		Бу Хунг

3.1.2 Художественото образование, комуникацията и академичните изследователски дейности са важни форми на иновации в съвременното китайско изкуство.

Художественият образователен обмен и академичните изследователски дейности служат за иновативното развитие, позволявайки на китайските художници да черпят вдъхновение от различни културни среди, но също така улесняват широкото разпространение на художествени теории, техники и практически знания. По-важното е, че международните програми за обмен предоставят безценни възможности на китайските художници да усъвършенстват уменията си и да установят глобална перспектива, като същевременно създават мрежа за международно сътрудничество и професионален диалог, силно подобрявайки влиянието на китайското изкуство на световната сцена.

3.1.2.1 Търсене на пътя за развитие на съвременното китайско изкуство на Запад чрез обучение в чужбина.

През 20-ти век китайското художествено образование претърпява трансформация от традиционни към модерни практики. По време на тази бърза промяна Западът играе важна роля, а студентите, завършили обучението си в чужбина, са основните двигатели на тази трансформация. Тази инициатива разширява хоризонта на китайското изкуство и стимулира напредъка на художествените начинания на нацията. Въпреки различните си изследователски посоки и художествени търсения, всички те са насочени към обща цел: да насърчат

развитието на китайското изкуство през първата половина на 20-ти век и да стимулират формирането и еволюцията на фундаменталните аспекти на китайското изкуство.

Таблица 2: 2014-2019 приток и отлив на чуждестранни студенти в Китай²⁰

студенти	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Студенти, които учат в Китай	377,054	397,635	442,773	489,200	492,185	500,000
Студенти, които учат в чужбина	459,800	523,700	544,500	608,400	662,100	703,500
Завръщане от обучение в чужбина	364,800	409,100	432,500	480,900	519,400	563,800

3.1.2.2 Межкултурните академични изследвания насърчават взаимодействието на китайските и западните теории на изкуството.

Межкултурните академични изследвания играят решаваща роля в насърчаването на обмена на китайски и западни теории на изкуството. Чрез задълбочаване и разбиране на художествени концепции и терминология в различни културни контексти, той улеснява истинския обмен на знания и културното взаимно обучение. Новото съдържание и форми на китайско-западния художествен обмен през 20-ти век не само стимулират международното разпространение и разширяването на влиянието на китайското изкуство, но също така значително

²⁰ Source: Уебсайт на Министерството на образованието на Китайската народна република и доклад за развитието на обучението в Китай.
<http://www.ccg.org.cn/archives/71836>
http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201904/t20190412_377692.html
https://www.pishu.com.cn/skwx_ps/multimedia/ImageDetail?type=Picture&SiteID=14&ID=12696322&ContentType=MultimediaImageContentType

допринасят за професионалното развитие на изкуството и иновациите на естетическите теории.

3.1.2.3 Въвеждането на западни модели на художествено образование улеснява култивирането на китайския художествен талант.

През 50-те години на миналия век Китай въвежда съветския образователен модел, който има дълбоко влияние върху китайското художествено образование. Този период е не само важно време за художествения образователен обмен за улесняване на обучението на иновативни таланти, но и решаваща фаза в първоначалното формиране и усъвършенстване на китайската система за художествено образование. Освен традиционните техники на рисуване, са добавени нови научни курсове като *Перспектива*, *Анатомия* и *Композиция*, което прави художественото образование по-систематично и научно. Въвеждането на съветския образователен модел дава възможност за качествен скок в китайското художествено образование, формирайки цялостна система от основно към висше образование, което поставя солиден фундамент за развитието на художествените начинания на Китай. Този образователен модел не само повишава нивото на китайското художествено образование, но също така насърчава Китайско-Западния художествен обмен и интеграция, тласкайки напред развитието на китайската култура и изкуство.

3.2 Изключителни западни художници, които са направили забележителен принос за развитието на изкуството в Нов Китай.

След основаването на *Нов Кумай* ²¹, група западни художници идват в Китай, водени от страстта си към Китай и изкуството, и имат положителен принос за развитието на

²¹ I.e. the People's Republic of China. Established on October 1, 1949.

китайското изкуство. Тези западни художници са изградили мостове за културен обмен чрез задълбочен обмен и сътрудничество с китайски художници, засилвайки взаимното разбирателство и оценяване на изкуството.

3.2.1 Константин Максимов: Основоположникът на маслената живопис в Нов Китай.

Константин Методиевич Максимов ²² е изтъкнат съветски художник и педагог. През 1955 г. Максимов е поканен в Китай, за да служи като ръководител и съветник на *"Курса за обучение по маслена живопис на Максимов"* в Централната академия за изящни изкуства в Пекин. Неговият курс по маслена живопис започва през пролетта на 1955 г. и завършва през юли 1957 г. с участието на 21²³ ученици. (*Cao Qinghui 2012:13*)²⁴

Чрез преподаването на Максимов китайските художници научават типичния *съветски стил*, характеризиращ се с богата живописна среда, обобщено моделиране, ярки цветове и силно усещане за светлина. Под негово влияние китайските художници не само подобряват уменията си, но и се научават как реалистично да изразяват различни социалистически идеи. Тази форма на изкуство със силно чувство за социална отговорност се превърща в типичен представител на изкуството на социалистическия реализъм. Този стил играе важна роля в по-късното създаване на китайското изкуство, правейки картините по-фокусирани върху изразяването на реалния живот и емоциите на хората.

²² Константин Методиевич Максимов (1913-1993) Народен артист на СССР, двукратен носител на Сталинската награда (1950, 1952), член на Съюза на художниците на Руската ССР (1943), професор. (source: <https://paulscottgallery.com/artist/maksimovkonstantin>)

²³ Първоначално е планирано да се запишат 20 студенти, 21 студенти всъщност участват в курса частично или изцяло, а 19 студенти в крайна сметка завършват.

²⁴ Cao Qingui (2012) Съдържанието и влиянието на обучителния курс по маслена живопис "Максимов. Chinese Art (06), 13-17.

Максимов има значителен принос в образователната система на изобразителното изкуство. Той помага на Централната академия за изящни изкуства в разработването на учебна програма за рисуване с маслени бои, като не само усъвършенства системата за преподаване и изследвания, но и създава ясен и прогресивен план за преподаване. Това е пълен набор от "*оригинални учебници*" в историята на образованието по маслена живопис в Нов Китай, който предоставя и отлична справка. Тази инициатива насърчава систематичното и стандартизирано развитие на китайското образование по маслена живопис. Художествените практики на Максимов играят решаваща роля в развитието на програмата за маслена живопис в Китай, култивирайки група китайски художници с модерна художествена перспектива, включително мнозина, които впоследствие стават водещи фигури в областта на изобразителното изкуство.

3.2.2 Марин Върбанов: Баща на китайското текстилно изкуство.

Известният български художник *Марин Върбанов*²⁵ е важен лидер в историята на съвременното гобленно изкуство от 1960-те години на миналия век. Като визуален артист в България, неговият опит и работа демонстрират непоколебим ангажимент към духа на интеркултурното и интердисциплинарното експериментиране. Той също така има положителен принос за развитието на съвременното китайско изкуство и културен

²⁵ Maryn Varbanov (Марин Върбанов; Chinese: 万曼, 1932 –1989) роден в Оряхово, България, и е български визуален художник и художник на модерен гоблен. Професор в Художествената академия в София, основател на Катедрата и специалността по художествен текстил (1959), а по-късно гобленната секция в Университета Ню Сауд, Сидни – Австралия. Твори предимно в областта на стенния килим. Завършва Академията за приложни изкуства в Пекин, а през 1986 г. основава Институт по съвременна текстилна пластика в Китайската академия по изящно изкуство в Ханджоу - Китай. Живее и твори във Франция от 1976 до 1982 г. (сътрудничи на Пиер Карден), а през 1987 г. основава фондация „Върбанов“ в Сите дез ар. Изложби в България, Франция, Китай, САЩ, Полша, Швейцария (участия в биеналето в Лозана). (Уикипедия)

обмен между Китай и други страни.

3.2.2.1 Художествени идеи и занимания.

В ранните творби на Върбанов има ясен акцент върху чистотата и прецизността на техниката на тъкане, която постепенно се развива в по-дръзки изследвания на формата и материала. Едва в края на 1960-те години Върбанов наистина поема по пътя на оригиналността. Творческият подход на Върбанов е дълбоко повлиян от модерното гобленарско движение, което се появява през 20-ти век, вдъхновено от художници като *Жан Лурса*. Той прегръща идеята за гоблена като независима форма на изкуство (а не само като декоративна) и разширява границите ѝ чрез експерименти.

Върбанов започва да развива подчертано личен стил, отдалечавайки се от традиционните техники на плоско тъкане, за да създаде това, което той нарича "*конструктивистки*" гоблени. Това са монументални тъкани, които могат да бъдат директно свързани с архитектурни пространства, размивайки границата между произведения на изкуството и околната среда. Неговите гоблени от този период показват набор от иновативни техники, като използването на различни материали и сложно наслояване, което води до поразителна визуална дълбочина и тактиленост. Той е пионер в жанра "*мека скулптура*" – сега известен като "*изкуство на влакната*"²⁶ –. Върбанов се стреми да накара гоблена да еволюира от плоските линии на основата и вътъка в триизмерна форма, привеждайки го в по-тясно съответствие с разнообразния живот на градското развитие. Гоблените постепенно се движат към пространствени и човекоцентрични посоки. (*Bi Yiwēn 2016:4*)²⁷ Той разбива

²⁶ BANK. 万曼之歌: 马林·瓦尔班诺夫和中国前卫艺术运动在1980年代。2020-03-28.

<https://www.trueart.com/news/368618.html>

²⁷ Bi Yiwēn (2016). *Открийте влиянието на артистичния чар на Марин Върбанов в съвременния дизайн на гоблени*, Shenyang, China. 鲁迅美术学院.

конвенционалните процедури на традиционното тъкаческо изкуство, използвайки естествените свойства на влакнестите материали и ги комбинира с персонализирани теми за създаване, позволявайки на гоблените му вече да не бъдат фиксирани или ограничени до стени.

Лидер на развитието на китайското съвременно изкуство.

През 1985 г. *Китайската академия на изкуствата* се обръща към Марин Върбанов с надеждата да създаде напредничащо училище за изкуство (изкуството на гоблена и нишката), мечта, която той подхранва близо 30 години. Година по-късно заминава за Ханджоу, за да преподава в *Центъра за изследване на текстилното изкуство Върбанов*.²⁸ Тук той въвежда революционното мислене на съвременното изкуство на гоблените от 1960-те и 1970-те години в Китай, разширявайки художествените хоризонти на китайските висши учебни заведения и вдъхновявайки изследването на нови художествени материали и форми. Неговата преподавателска и творческа работа в Академията за изящни изкуства в Джъдзян предвещава смел експериментален дух, превръща се в извор на съвременно изкуство в академичната система на Китай през 80-те години на миналия век, истинска основа за експерименти.

През 1987 г. "Центърът за изследване на влакната Върбанов" провежда голяма *"Изложба на китайски гоблен 1987"* в Шанхайския изложбен център, показвайки тридесет и шест творби. През 1988 г. институтът продължава с *"Изложба на съвременно китайско изкуство"* в Хонконгския център за изкуства Пао Галерии, показвайки осемнадесет творби. Върбанов успешно въвежда *"модерното изкуство на гоблена"* в Китай за кратко време, преподава на студенти, докато енергично

²⁸ Основана през април 1986 г., тя е първата институция в Китай, която се занимава със създаването и преподаването на съвременно изкуство от влакна, сега преименувано на "Институт за съвременно изкуство от влакна".

го популяризира и като чудо печели международно признание за "**модерното изкуство на гоблена**" на Китай за кратък период от време.

Художествените постижения на Върбанов се крият не само в иновативното му изследване на формите и материалите на стенния гоблен, но и в художествената му практика и образователна философия, която обхваща източната и западната култура. Веднъж Върбанов казва на няколко млади художници в ателието за гоблени, че ако изкуството не набляга на националните особености, то има тенденция да става хомогенно и е трудно да се избегне имитацията. (*Zou Wen 1988:36*)²⁹

Като художник, който свързва източните и западните традиции, творческият стил на Върбанов е дълбоко повлиян от мултикултурния му произход, смесвайки традиционните български тъкачни изкуства с елементи от китайската култура, а чрез контакта със западното модерно изкуство той развива уникален художествен език. Върбанов включва елементи от китайската култура и философия в работата си по време на престоя си в Китай. Този културен обмен е очевиден в хармоничното съчетание на **Източната символика** с **Европейския модернизъм** в неговите произведения.

Работата на Марин Върбанов от късния период е особено интригуващ казус. Независимо дали се има предвид възрастта на художника или творческото му състояние, всички показатели сочат към опитна и стабилна кариера, като артистичните му постижения получават широко признание. Сравнявайки късните творби с по-ранните творения на Върбанов, човек се затруднява да ги идентифицира като плод на един и същ художник, подчертавайки огромността на тези пробиви, които са не по-малко значими от първоначалната му революция в изкуството на

²⁹ ZOU Wen. (1988). *Основа и вътък на Ван Ман - Интервю с г-н Ван Ман, художник на стенен гоблен*. Decoration (02), 36-37

гоблени.

3.2.3 Други западни представители, които са оказали влияние върху китайската култура и изкуство през 20-ти век.

В процеса на насърчаване на развитието на модерното и съвременното изкуство в Китай, много художници и учени са помогнали на китайските художници да разширят своята международна визия и влияние чрез различни канали. Главите в тази дисертация предоставят допълнителна информация за тях под формата на списъци, снимки и историята, която трябва да ги запомни.

Таблица 3: Някои от западните учени, оказали влияние върху китайската култура и изкуство през 20 век

Име	Дат и на жив от	Националност и област на работа	Постижения Приложение на изследванията
Павел Петрович Чистяков 巴维尔·彼得罗维奇·契斯恰科夫	1832 - 1919	Русия Художествен о образование	След основаването на Китайската народна република системата за преподаване на скици на Честяков е популяризирана в цялата страна, което повлиява на базисното образование на китайското изкуство и до днес.
Клас Бернхард Йоханес Карлгрен 高本汉	1889 - 1978	Швеция, синолог,	Отива в Китай през март 1910 г. и е един от най-влиятелните синологи в Швеция
Освалд Сирен 喜龙仁	1879 - 1966	Финландия-Швеция, историк на изкуството	Известен като консултант на колекции от китайско изкуство в много известни музеи и за много известни колекционери в Европа и Съединените щати. Резултат от неговото изследване е книгата му „Майстори на китайската живопис и принципи“, която представя важна отправна информация за западните

			читатели да разбират историята на китайската живопис.
Ноел Джозеф Терънс Нийдъм 李约瑟	1900 - 1995	Британски историк на науката	Основа нова школа по научна и технологична синология, развива барьерите между древния и съвременния Китай и Запада, както и в науката и хуманитарните науки, и също така обучава за „проблема Джозеф Нийдъм“.
Джон Кинг Феърбанк 费正清	1907 - 1991	американски синолог, историк	Основател на <i>Центъра за източноазиатски изследвания</i> и основател на <i>Китайските изследвания</i> . Той отива в Китай през 1932 г., за да изучава съвременна китайска история и преподава на непълно работно време в университета Цинхуа и ресторанта Йен Чинг.
Николай Николаевич Клиндухов 尼古拉·尼古拉耶 维奇·克林杜霍夫	1916 - 1989	Съветски скулптор педагог	През 1956 г. той е поканен в Китай, за да отвори двугодишен курс за обучение по скулптура в Централната академия за изобразителни изкуства в Пекин.
Майкъл Съливан 苏立文	1916 - 2013	Канада- Обединено кралство историк на изкуството и синолог	Пристига в Китай през 1940 г. и се завръща отново в Китай след победата на антияпонската война през 1946 г. Опитът му в Китай го прави уникален познавач на китайското изкуство. Той първи систематично въвежда китайското модерно изкуство в западния свят на 20 век и е академичен шампион в изучаването на историята на съвременното китайско изкуство, известен като „Марко Поло в областта на изкуството на 20 век“.
Иео Минг Пей 贝津铭	1917 - 2019	китайски и американски архитект	През 1996 г. е избран за чуждестранен академик на Китайската инженерна академия. Направил важни предложения относно градоустройството на Пекин

			и се смята за един от най-плодотворните архитекти на 20 век. ³⁰
Тетяна Яблонска 塔季扬娜·亚布隆斯卡	1917 - 2005	Русия-Украйна, художник	В началото на 50-те години нейното творение „Зърно“ е представено в Китай, което оказва голямо влияние върху китайския свят на изкуството. Много жени художници искат да станат художници в "яблонски стил". ³¹
Андрей Андреевич Милников 安德烈·安德烈耶维奇·梅利尼科夫	1919 - 2012	Русия, художник и художествен преподавател	Той посещава Китай два пъти - през 1956 и 1991 г. и чете лекции в художествени академии като Централната академия за изобразителни изкуства и Китайската академия за изкуства, давайки значителен принос за формирането на китайската школа за реализъм. През 1991 г. той получава титлата „почетен професор“ от Централната академия по изобразителни изкуства.
Еужен Попа 博巴	1919 - 1996	Румънски, художник,	От 1960 до 1962 г. той провежда курс за обучение по маслена живопис в Академията за изобразителни изкуства в Чжеджанг, давайки положителен принос за художественото образование на Китай и културния обмен между Китай и другите страни.
Горан Малмквист 马悦然	1924 - 2019	Швеция, синолог, преводач	Пристига в Китай през 1948 г. и разширява фокуса на европейските изследвания на синологията до областите на съвременната китайска литература и социалната култура, а също така е важен промотор на съвременната китайска литература в света.
Джеймс Кахил 高居翰	1926 - 2014	САЩ, синолог	Той е 'класическа книга' за историята на китайската живопис чрез анализ на стила и се радва на

³⁰ https://baike.baidu.com/reference/84461/533aYdO6cr3_z3kATP2IxnzZC-WN4mot7TUVbBzzqIPmGapB4zkU4I74d8-8blIFQLPpdZhb9tahbejXkZE6PQTdug9R70nmnP5VTPLzLrg6Z5n2NwH49MXDe8B0a6zuwSv

³¹ <https://news.artron.net/20160823/n859849.html>.

			световна академична репутация. Един от асовете в изучаването на историята на китайското изкуство днес.
Хираяма Икуо 平山郁夫	1930 - 2009	японски художник, педагог	През 1986 г. е назначен за почетен професор в Централната академия по изобразителни изкуства в Китай. През 2002 г. получава наградата за принос за културен обмен от китайското правителство
Ханс ван Дайк 戴汉志	1946 - 2002	Холандски куратор, учен и арт брокер	През 1986 г. той се премества в Нанджин, Китай, където дава важен принос за развитието на китайското съвременно изкуство, а през 1993 г. курира „китайската авангардна изложба на изкуство“, която е първата изложба на китайското съвременно изкуство в Европа. Известен като "Бетюн на китайското съвременно изкуство" ³²
Ули Сиг 乌利·希克	1946	Швейцария, бизнесмен, дипломат, колекционер на изкуство	Притежател на най-голямата колекция от китайско съвременно изкуство в света. През 2012 г. Сиг дарява 1463 произведения от личната си колекция от 350 художници на музея в Хонг Конг
Крейг Клунас 柯律格	1954	Британски синолог и историк на изкуството	През 1974 г. той заминава в Пекин, Китай, за да изучава китайски език. Значим учен в историята на материалната цивилизация на Китай.
Андреас Шмид 施岸笛	1955	Немски художник, куратор и писател	Той идва в Пекин, Китай през 1983 г. и учи в Академията за изящни изкуства Zhejiang в Ханджоу от 1984 до 1986 г. От 1993 г. е куратор на много китайски художествени изложби и се ангажира да популяризира китайското съвременно изкуство по целия свят.

³² https://mp.weixin.qq.com/s? src=3 & времева марка=1726855172 & ver=1 & подпис=59tOazUzOwxgej611drArcfpDb7xvhZXepB38sFGmGLQpsc3gUINIqEUHvhNAhOFpmF5RyoAVF70EQPt4zrTCNrVZN9r4Ph * pZ2pWkCTmlvPiytwMtYiYwoaBAf-xGXyVGyS7EsnbW2Qex-DWkOg ==

Заклучение и обобщение на получените резултати.

Проникването на китайските художествени концепции в западната култура чрез живопис и приложни изкуства от шестнадесети до двадесети век се проследява чрез анализ на архиви, историческа литература, произведения на изкуството и межкултурни сравнения. Тя се проследява в процесите и тенденциите на развитие на изкуствата, както и в изключителния личен принос на исторически личности и известни автори. В резултат на това се изяснява и влиянието на източните естетически идеи върху западното художествено творчество. Чрез разкриване на историческата траектория може да се определи влиянието и характеристиките на китайското изкуство в западния свят през различни периоди. Проявява се тенденцията за взаимно проникване и обогатяване на визуалната култура (западна и китайска). Това се доказва от специалния случай на българския и световно известен художник Марин Върбанов. Ролята му на ключова фигура в съвременното текстилно изкуство не се ограничава до личното му творчество. Той е уникален пример за взаимното проникване на художествените традиции в процеса на развитие и авангард в изкуството и художественото образование.

Тази теза е разделена на три раздела. Първа част (глава) на тази дисертация - *Разпространение и приемане на китайското изкуство на Запад* - основно излага изследователските цели и ключови въпроси, процеса и влиянието на разпространението на китайското изкуство на Запад. Втората част (глава) - *Разлики в естетическата идея и художественото изразяване между китайското и западното изкуство* – след изследване на разликите в естетическите концепции и изразни средства, се изяснява, че китайското изкуство е подложено на "преоценка" от западните учени. Трета част (глава) - *Диалог и интеграция на*

изкуството между Изтока и Запада през 20 век - занимава се с анализи на нови модели на китайско-западен артистичен диалог и представя ключови фигури и важни постижения на културния обмен между Китай и Запада през 20-ти век.

Научни приноси

1. Изясняване на неизбежността на разпространението на китайското изкуство на Запад. Чрез развитието на първата част ясно е представен историческият процес на разпространение и рецепция на китайската живопис и приложни изкуства на Запад, което задава основния тон на цялото изследване от макро гледна точка. Тя дава възможност за разбиране на предисторията, каналите и обективните условия за въвеждане на китайското изкуство на Запад в различни исторически периоди, осигурявайки солидна основа за по-нататъшни задълбочени изследвания на неговите влияния.

2. Анализ на разликите в естетиката и художественото изразяване между китайската визуална култура и западната визуална култура. Подробен анализ на тези художествени различия и естетически концепции се съдържа във втората глава, полезен инструмент за задълбочено разбиране на основните характеристики на изкуството на всяка страна, осигуряващ решаваща теоретична основа за по-нататъшни изследвания на сблъсъците и интеграцията по време на процеса на обмен, така че последващите изследвания на диалога и интеграцията на източното и западното изкуство да могат да бъдат изградени върху ясно разбиране на съответните им характеристики.

3. Разкриване на обективните условия за разпространение. Това идентифицира обективните фактори, които насърчават разпространението на китайското изкуство на Запад, като търговски обмен, мисионерски дейности и проекти за културен обмен. Яснотата на тези условия осигурява ключова основа за разбиране на корените на разпространението на

китайското изкуство на Запад, което прави този процес на комуникация вече да не изглежда неясен и случаен.

4. Задълбочен анализ, ясно разкриващ уникалната същност на китайското и западното изкуство. Сравнение на основните характеристики. На ниво естетическа концепция естетическото ядро на китайското изкуство (художествена концепция и чар) и западното изкуство (реализъм и формална красота) е дълбоко изследвано. По отношение на художественото изразяване се извеждат разликите в композицията, цветовото приложение и избора на обекти.

5. Полагане на теоретичната основа за интеграция - солидна теоретична основа за последващо изследване на сблъсъка и интеграцията на изкуствата в комуникацията. Само чрез разкриване на разликите можем точно да разберем причините за конкретните реакции при срещата на двата пътя, както и да изследваме възможностите и посоките на интеграция.

6. Фокусиране върху значими личности. Основополагащата роля на Константин Максимов в развитието на маслената живопис в Китай. Мястото на Марин Върбанов в китайското изкуство - самият той е китайски възпитаник на текстилното изкуство, той става основоположник на съвременния гоблен и изкуство от влакна в Китай.

7. Полета на интеграция - презентация на западни представители, повлияли на китайската култура и изкуство през 20-ти век, обхващаща множество художествени области и свързани аспекти. Диалогът и интеграцията на източното и западното изкуство се определя като резултат от всеобхватен комплекс от динамични процеси, разширяващи изследователската визия и представящи богатството и многообразието на интеграцията.

Публикации

1. ДЖАНГ ЖИН (2023) *Развитието и представителни характеристики на съвременните пластични изкуства в Китай*. Шеста Балканска научна конференция „Наука–образование–изкуство през 21 век“. Мултидисциплинарен списание за наука, Образование и изкуство, 2023.636-660. ISSN1313-5236.
<http://www.usb-blagoevgrad.swu.bg>.
2. ДЖАНГ ЖИН (2023) *Разлики в естетическата идея и художественото изразяване между китайската и западната живопис*. Сборник от докторантска научна сесия в рамките на XVI Национален студентски фестивал на изкуствата. ЮЗУ, Благоевград, 2023.
3. ДЖАНГ ЖИН (2024) *Стилистичната еволюция и концептуалният напредък на Марин Върбанов: катализатор за межкултурен обмен в гоблена*. Мултидисциплинарно списание за наука, образование и изкуство, Благоевград: USB, 2024.Р:453-470. ISSN1313-5236.
<http://www.usb-blagoevgrad.swu.bg>.
4. ДЖАНГ ЖИН (2024) *Мисли за международното разпространение на културата и изкуството на етническите малцинства в Североизточен Китай*, Списание на Института за социализъм в Ляонин, март 2024 г. NO.1 (Gel.98) 61-66.

**SOUTH-WEST UNIVERSITY
“NEOFIT RILSKI” — BLAGOEVGRAD**

**FACULTY OF ARTS
DEPARTMENT OF FINE ART**

Zhang Jin

**ASPECTS OF THE PENETRATION OF CHINESE ART INTO
WESTERN CULTURE (16th-20th CENTURY).
APPLIED ARTS AND PAINTING.**

ABSTRACT

EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC DEGREE “Doctor” (PhD),
AREA OF HIGHER EDUCATION: 8. ARTS,
PROFESSIONAL FIELD: 8.2. FINE ART
DOCTORAL PROGRAM: “DESIGN AND PLASTIC ARTS”

Scientific Supervisor: Prof. Ralitsa Ignatova, PhD.

Blagoevgrad, 2025

The dissertation was discussed and proposed for public defence at a meeting of the Department of Fine Arts on 25.02.2025. It was approved by the Faculty Council on 13.03.2025.

The study consists of an introduction, three chapters, an appendix, with a total length of 155 pages. Of these, 124 are main text, 31 are appendix. The text includes 47 illustrations and 3 charts. The bibliography consists of 89 sources: 3 in Cyrillic alphabet, 84 in Latin alphabet, 2 in other alphabet. 59 online sources.

The public defence of the dissertation will take place on 10.06.2025, room 535, 11.30 a.m., Study Building 1.

Members of the scientific jury:

Assoc. Prof. Hristo Alexandrov Shapkarov

Prof. Doctor of Science Laura Ivanova Dimitrova-Altakova

Assoc. Prof. Tatyana Koleva Hristova-Popovska, PhD

Assoc. Prof. Kamen Todorov Tsvetkov, PhD

Assoc. Prof. Tsvetoslav Dimitrov Hristov

Contents

Introduction	5
Research Background and Significance	5
Tasks of the Dissertation	5
Object and Subject of the Study	7
Description of Key Issues/Topics	7
Research Approach and Methods	8
I. The Spread and Acceptance of Chinese Art in the West...	9
1.1 The Pathways and Methods of Dissemination of Chinese Art in the West.	9
1.1.1 Trade Interaction was the Primary Channel Through which Chinese Painting and Applied Arts were Introduced to the West.	9
1.1.2 European Missionaries were a Significant Force in the Dissemination of Cultural and Artistic Communication between the East and the West.	9
1.1.3 Artworks from China Attracted Western Scholars to Study Chinese Culture and Art.	10
1.1.4 The Spread of Chinese art and the Strengthening of the Influence of Aesthetics in other Ways.	11
1.2 The Reception of Chinese Art in Western Society. ...	12
1.2.1 The Aesthetic Characteristics of Chinese Artworks	12
1.2.2 The Chinoiserie Presented in Western Art is the Result of the Penetration of Chinese Art into Western Culture. ...	12
II. Differences in Aesthetic Idea and Artistic Expression between Chinese and Western Art	14
2.1 Chinese and Western Art Possess Different Aesthetic Pursuits.	14
2.1.1 The Aesthetic Pursuit of Western Classical Aesthetics.	14
2.1.2 The Aesthetic Pursuit of Classical Chinese Aesthetics.	15

2.2 The Core Principles and Predominant Perspectives within the Classical Aesthetic Traditions of Both Chinese and Western Cultures.	16
2.3 The Differences in Artistic Expression between Chinese and Western Painting Art.	16
2.3.1 Differences in Expressive Techniques.	17
2.3.2 Differences in Perspective Methods.	18
III. Dialogue and Integration of Art between the East and the West in the 20th Century	19
3.1 New Models of Sino-Western Artistic Dialogue and Exchange.	19
3.1.1 Art Exhibitions: A Key Medium for Expanding the Influence of Chinese Artworks	19
3.1.2 Art Education Communication and Academic Research Activities are Important Forms of Innovation in Modern and Contemporary Chinese Art.	23
3.2 Outstanding Western Artists who have Made Remarkable Contributions to the Development of Art in New China.	25
3.2.1 Konstantin Maksimov: The Founder of Oil Painting Art in New China.	25
3.2.2 Maryn Varbanov: Father of Chinese Fiber Art.	27
3.2.3 Other Western Representatives who had an Influence on Chinese Culture and Art in the 20th Century	30
Conclusion and Summary of the Results Obtained	33
Contributions	34
Publications	36

Introduction

Research Background and Significance

Nowadays, the interconnections between different countries and regions are increasingly close, and the interactions and integrations between different cultures have become more frequent. This not only promotes the development of cultural diversity but also brings the risk of cultural homogenization.

1. Studying the impact of Chinese art on Western culture is important because it helps deepen our understanding of the complexities of cross-cultural interactions.

2. Such research not only reveals the pathways and mechanisms of cultural element dissemination but also showcases the processes of acceptance, adaptation, and innovation across different cultural contexts.

3. By exploring the integration and influence of Chinese art in the West, we can better recognize the value of cultural diversity, promote international mutual respect and understanding, and provide theoretical support and practical examples for the coexistence and prosperity of global cultures.

This research has contributed to a deeper understanding of how Chinese aesthetics, techniques, and motifs have been assimilated and transformed in the realms of applied arts and painting in the West.

Tasks of the Dissertation

The research on this topic not only requires the extensive collection and analysis of historical documents, art works, and contextual information of the era but also demands a deep exploration into the intrinsic mechanisms and influencing factors of Sino-Western cultural exchanges. At the same time, the breadth of the study presents a challenge, namely how to comprehensively cover the Sino-Western artistic interactions throughout a long-time span of the 16th to 20th centuries, rather than being limited to specific periods or events. This

requires a macroscopic historical perspective and meticulous historical analysis capabilities to identify and connect cultural exchange phenomena across different historical periods, forming a coherent narrative thread.

1. Review of Historical Background: Analyze the historical background and main channels of Sino-Western artistic exchanges during the 16th to 20th centuries, studying the dissemination routes of Chinese art works in the West. Through paintings and ceramic art works, analyze how Chinese art was received and understood by the Western public, as well as its popularity and trends over time.

2. Analysis of the Characteristics and Evolution of Chinese Aesthetics: Conduct study of the characteristics and evolutionary process of Chinese painting and decorative arts during this period, analyzing the works and creative philosophies of major artistic schools and representative artists. Examine how Chinese artistic styles, themes, and philosophical thoughts influenced the creations of Western artists.

3. Demonstration of the Specific Impact of Chinese Art on Western Culture: An analysis of how Western artists and designers have drawn inspiration from elements of Chinese art and which elements in Western works of art are inspired by Chinese art. An examination of the influence of Chinese art on Western aesthetic concepts, methods of artistic creation, and forms of artistic expression.

4. Discussion on Misunderstandings and Adaptations in Cross-Cultural Exchanges: Study of the misunderstandings and obstacles encountered by the West in accepting Chinese art, as well as the subsequent corrections to these misunderstandings and the deepening process of understanding Chinese art. Investigate how the West adapted

and absorbed Chinese art according to its own cultural background at different stages.

5. Consideration of Sino-Western Artistic Interaction from a Modern Perspective: From the perspectives of modern society and cultural globalization, reassess the impact of Chinese art on the West from the 16th to 20th centuries, contemplating its implications for current cross-cultural exchange models. Analyze the new trends and characteristics of Sino-Western artistic exchanges against the backdrop of globalization.

6. Case Studies and Empirical Analysis: Select representative cases for in-depth study, such as the impact analysis of specific Chinese art pieces in the West, or typical cases of Sino-Western artistic interaction during certain periods. Empirical analyses based on actual data and materials as verification of research hypotheses.

Object and Subject of the Study

This study attempts to uncover the ways and processes through which Chinese art has been perceived and influenced Western artistic creation and cultural perception. Representative art works, certain art figures and important individuals involved in the process are object of the study. The processes of mutual influences between West and Chinese culture are the subject.

Description of Key Issues/Topics

1. Definition of Chinese Art: Chinese art is a broad and complex concept, whose definition and scope have evolved with time, region, and cultural perceptions. In this thesis, Chinese art mainly refers to works of art with Chinese aesthetic characteristics created by Chinese artists in different periods using Chinese aesthetic thoughts. Overall, the definition of Chinese art is a multi-dimensional and dynamic process.

2. Research from an Intercultural Perspective: This topic emphasizes an equal analysis of artistic exchange phenomena from both Chinese and Western cultural perspectives. Additionally, an intercultural perspective focuses on the non-material aspects of Sino-Western artistic exchanges, such as changes in concepts, clashes and integrations of values, etc., which often have the most far-reaching impacts on artistic exchanges.

3. Literature Review: Comparative studies on Chinese and Western cultures and arts have always been a hot research topic in the social sciences, attracting significant academic attention. The related research achievements are already very extensive and in-depth. With "*the spread of Western learning to the East*" as the mainstream research direction, these studies have systematically analyzed the influence of Western culture and arts on modern and contemporary Chinese art from various perspectives. Compared to this, the issue of "*the spread of Eastern learning to the West*" seems not to have received sufficient attention.

Research Approach and Methods

Through extensive literature review, artistic analysis, and cross-cultural comparisons method. These Research Approach and methods allows for a fuller understanding of the developmental features, values, and significance of Chinese elements in Western painting art.

I. The Spread and Acceptance of Chinese Art in the West.

1.1 The Pathways and Methods of Dissemination of Chinese Art in the West.

1.1.1 Trade Interaction was the Primary Channel Through which Chinese Painting and Applied Arts were Introduced to the West.

With the opening of new maritime routes from Europe to Asia, Sino-Western trade and cultural exchanges gained a new passageway. It not only connected Eastern and Western trade but also served as a route for cross-national, cross-regional, and cross-cultural exchanges between the East and the West. The merchants purchased a large number of Chinese artworks such as silk, porcelain, and lacquerware, which were then transported to the European market as commodities. These uniquely styled and exquisitely crafted Chinese artworks became widely popular across Europe, especially porcelain, which was regarded as a precious collectible and greatly enriched European art collections.

1.1.2 European Missionaries were a Significant Force in the Dissemination of Cultural and Artistic Communication between the East and the West.

By the end of the 16th century, as trade and cultural exchanges between China and Western deepened, groups of European missionaries traveled across vast oceans to spread Catholicism in China. Among them, the most influential are *Matteo Ricci*¹, *Giuseppe Castiglione*², etc. These European missionaries

¹ Matteo Ricci (Chinese: 利玛窦, 1552 –1610) A Italian Jesuit priest and one of the founding figures of the Jesuit China missions. In 1582, he was sent to China as a missionary, and until his death in Beijing in 1610. <https://baike.baidu.com/item/%E5%88%A9%E7%8E%9B%E7%AA%A6/1512904>.

² Giuseppe Castiglione (Chinese: 郎世宁, 1688 – 1766), Italian Jesuit missionary in China, where he served as an artist at the imperial court of three Qing emperors – Kangxi (康熙), Yongzheng (雍正) and Qianlong(乾隆) emperors. He painted in a style that

established connections with various Chinese social strata, continuously integrating into Chinese customs and life, and gradually deepening their understanding of the connotations of Chinese art and culture. While introducing Western culture to China, these missionaries also constantly introduced Chinese culture back to the European artistic and cultural fields through various works. They lived in China for many years, writing a large number of works, notebooks, letters, and reports, presenting a colorful picture of Chinese social life to Europeans. These missionaries served as critical conduits between Eastern and Western art, providing the initial foundation for the acceptance of Chinese aesthetics in the West. The image of China shaped by the missionaries became valuable materials for Europeans to understand Chinese culture during this period.

1.1.3 Artworks from China Attracted Western Scholars to Study Chinese Culture and Art.

In the 17th century, with the influx of a large number of Chinese art pieces, more Western scholars began to study Chinese culture and art. In the 19th century, studying Eastern culture became a popular trend in Europe, leading to a vogue for researching Chinese art. *The Parisian Asiatic Society* was established in 1821, followed by the founding of the *Royal Asiatic Society* in London in 1823. Subsequently, the *America Oriental Society* was also established in New York. These research institutions conducted extensive studies on various aspects of Chinese culture and art. Undoubtedly, these research findings allowed more Westerners to gain a different perspective on China. Early sinologists, such as *Arthur Waley*³ from the UK and *Paul Pelliot*⁴ from France, made

is a fusion of European and Chinese traditions.
<https://baike.baidu.com/item/%E9%83%8E%E4%B8%96%E5%AE%81/590547>.

³ Arthur David Waley (born Arthur David Schloss, 19 August 1889 – 27 June 1966) was an English orientalist and sinologist who achieved both popular and scholarly acclaim for his translations of Chinese and

ancient Chinese literature accessible to Western scholars through their translations, laying the foundation for the study of Chinese art.

1.1.4 The Spread of Chinese Art and the Strengthening of the Influence of Aesthetics in Other Ways.

Since the mid-19th century, many Chinese art treasures entered the Western world in a manner that was both angering and humiliating for the Chinese people. *A large number of Chinese artworks, which were looted, archaeologically excavated, and smuggled out, continuously flowed into Europe. Subsequently, they entered various national museums as war trophies or were sold in antique shops across Paris, London, Berlin, etc., before finally making their way into private collections. (Zhou jianpeng 2023:73)*⁵ This included the massive loss of exquisite Chinese paintings, cultural relics, and art treasures such as *Mogao Caves* (莫高窟)⁶ murals and *Old Summer Palace*(圆明园)⁷ treasures.

Japanese poetry. (From Wikipedia)

⁴ Paul Pelliot. (28 May 1878 - 26 October 1945) was a French Sinologist and Orientalist best known for his explorations of Central Asia and the Silk Road regions, and for his acquisition of many important Tibetan Empire-era manuscripts and Chinese texts at the Satchu printing center storage caves (Dunhuang), known as the Dunhuang manuscripts. (From Wikipedia)

⁵ Zhou jianpeng (周建鹏 2023) The spread and reception of Chinese painting in Europe in the early 20th century. ART RESEARCH. 2023, (04). P:73-80.

⁶ The Mogao Caves, located in Dunhuang of China, are a renowned treasure trove of Buddhist art. Construction of the Mogao Caves began in the year 366 AD. The site is hailed as the "Eastern Art Treasure House," whose murals and sculptures represent the pinnacle of ancient Chinese Buddhist art.

⁷ Old Summer Palace. Chinese is Yuanmingyuan(圆明园). the same to 15.

1.2 The Reception of Chinese Art in Western Society.

1.2.1 The Aesthetic Characteristics of Chinese Artworks

Export paintings are products of Sino-Western trade, cultural, and artistic exchanges, primarily employing a combination of *traditional Chinese painting* (中国画) techniques and Western *Perspective* methods, with the local customs and landscapes of Chinese society as their main themes. Export paintings realistically depicted the customs and landscapes of the *Pearl River Delta* (珠江三角洲) during the 18th and 19th centuries, as well as the conditions of Sino-Western trade at that time, serving as extremely valuable historical illustrations. As special goods with distinctive oriental characteristics, they were highly favored by Westerners visiting China and were transported to countries in Europe and America via commercial shipping.

During the 18th and 19th centuries, a continuous stream of Chinese export embroidery spread from Guangzhou to Europe and America. These textiles can be classified according to their uses into clothing and accessories, home decorations, and interior decorations. They have had a profound impact on European fashion concepts and *Rococo* art style with their high aesthetic value and unique artistic style.

1.2.2 The Chinoiserie Presented in Western Art is the Result of the Penetration of Chinese Art into Western Culture.

*Chinoiserie*⁸ emerged in the European arts scene following the *Renaissance*, reaching its peak in the 18th century. Chinoiserie focuses on the subjects which the colonial-era Europeans considered typical

⁸ Chinoiserie (Chinese: 中国风; lit. 'China style') is the European interpretation and imitation of Chinese and other Sinosphere artistic traditions, especially in the decorative arts, garden design, architecture, literature, theatre, and music. (*From Arthive*)

of Chinese culture. It held significant influence, particularly in Garden design, Decorative arts, Architecture, Theater, Music, and Literature. Artists from European countries, obeying oriental exoticism, began to freely use the decorative motifs from furniture, porcelain dishes and fabrics imported from China. In this movement of Chinese material culture being disseminated to Europe through media such as silk, porcelain, and lacquerware, Chinese objects and their embedded images became one of the important ways for the French royal family to approach and understand China.

1.2.2.1 Chinese Style in Western Paintings.

In the early 18th century, *Jean Antoine Watteau*⁹ was among the first to engage in the use and creation of Chinese imagery, pioneering the trend of producing paintings with Chinese themes. Leveraging his vanguard position in the visual arts, Watteau's works became a source of inspiration and a model for imitation for subsequent artists and artisans creating "Chinoiserie," leaving a profound impact.

*François Boucher*¹⁰, as an outstanding representative of French Rococo art, spent his career primarily as a court painter. The breadth and depth of his artistic creation made him a landmark figure following Watteau, significantly advancing the development of "chinoiserie" and establishing it as a unique school within French art.

1.2.2.2 Chinese Style in Western Applied Arts.

From the 17th to the 19th century, "Chinoiserie" gradually permeated various aspects of Western daily life, with Westerners particularly keen on incorporating it into all kinds of decorations and

⁹ Jean-Antoine Watteau (October 10, 1684 - July 18, 1721) was a French painter who typified the lyrically charming and graceful style of the Rococo. (*From Britannica*)

¹⁰ François Boucher (29 September 1703 – 30 May 1770) was a French painter, draughtsman and etcher, who worked in the Rococo style. Boucher is known for his idyllic and voluptuous paintings on classical themes, decorative allegories, and pastoral scenes.

everyday items, ranging from architecture and rooms to household utensils, all filled with gorgeous and magnificent Eastern elements.

II. Differences in Aesthetic Idea and Artistic Expression between Chinese and Western Art

2.1 Chinese and Western Art Possess Different Aesthetic Pursuits.

Since the 16th century, Chinese art has gradually infiltrated the West and has been increasingly accepted by Western societies. Although these two completely independent cultural systems began to exchange and draw inspiration from each other, this exchange accounted for only a small portion of their respective cultural systems, and the deeper cultural connotations were not explored. Western artists primarily focused on the external manifestations, artistic styles, and craftsmanship of Chinese artifacts, generally lacking an understanding of the intrinsic philosophies behind Chinese art. This absence of deeper exchange directly impacted the resonance of Sino-Western cultural and artistic interactions. Even during the height of "*Chinoiserie*" in France, Western artists did not gain a more profound understanding of Chinese art. Including artists like Boucher, European artists largely utilized Chinese motifs with distinctive characteristics to make their works align more with the imagined China, rather than truly comprehending the cultural philosophies and deeper artistic expressions pursued by Chinese art.

2.1.1 The Aesthetic Pursuit of Western Classical Aesthetics.

In ancient Greece, artists pursued harmony, balance, and idealized beauty, which was reflected in perfect human sculptures and symmetrical architecture. (*ZhaoYun 2017: 11*)¹¹ The Roman period inherited the Greek tradition while placing greater emphasis on practicality and the precise reproduction of details, showing a profound insight into the real world. *During the Middle*

¹¹ Zhao Yun (2017) A history of minimalist Western aesthetics that will benefit you a lot(让你受益匪浅的极简西方美学史). China Legal Publishing House.2017

*Ages, art was centered on religion, primarily used to express religious stories and symbols, seeking a spiritual enhancement that transcended the mundane world.*¹²

The aesthetic pursuits of these different stages not only demonstrate the diversity of Western classical aesthetics but also reflect the cultural backgrounds and artistic values of various eras. The aesthetic principles of each period stand independently yet are interconnected, and exhibiting a consistent fundamental characteristic, namely, emphasizing formal beauty; focusing on imitating the external world to establish paradigms of beauty; desiring to express eternal beauty through painting. *Within the aesthetic concepts of classical painting, the beauty of the "idea" occupies a core position. (Zhang Xin 2011:29)*¹³

2.1.2 The Aesthetic Pursuit of Classical Chinese Aesthetics.

“Chinese Classical Aesthetics is an important component of ancient Chinese culture” (Kou Pengcheng 2022:5). “In the system of classical Chinese aesthetics, "beauty" is not the core value, nor is it the highest pursuit. The status of "beauty" in Chinese classical aesthetics is far less important than in Western aesthetics” (Ye Lang.2010:10). The characteristic of Chinese Classical Aesthetics is that it takes **Imagery**(意象)¹⁴ or **Artistic conception**(意境) as the basic aesthetic category. In traditional Chinese culture, Imagery is an important aesthetics concept, which perfectly integrates aesthetics concept with Chinese culture. *“The so-called Imagery is*

¹² Britannica.<https://www.britannica.com/topic/aesthetics/The-origins-of-modern-aesthetics>

¹³ Zhang Xin (2011) . A comparative study of the aesthetics of Chinese and Western classical painting (中西古典绘画美学比较研究) Shandong university.Jinan.2011.

¹⁴ Imagery(意象).A mental picture of something not real or not present. imagery is a noun that describes how things or ideas appear in your mind, art, or literature. Imagery is derived from the word image, and it was first used to refer to physical objects such as statues.

an artistic image with unique emotion which is created through the observing experience on objective target” (Shuai Yuan 2015:121).

“Artistic conception is an important concept in Chinese classical aesthetic thought, the highest aesthetic criterion of Chinese painting, and also an artistic realm pursued by Chinese painting” (Lin Cai, Ling Zuo 2021:99). Chinese painting places more emphasis on conveying the subjective. Artistic conception, usually using abstract expressions to evoke associations and resonance with the information presented in the painting.

2.2 The Core Principles and Predominant Perspectives within the Classical Aesthetic Traditions of Both Chinese and Western Cultures.

The diverse cultural backdrops of the East and West have sculpted their unique aesthetic psychologies in art. These varied cultural foundations further influence the creative concepts that underpin the traditions of Chinese and Western painting, resulting in marked differences in the conceptual frameworks and aesthetic pursuits of classical art from both regions. Western art is commonly influenced by ancient Greek philosophy, especially the aesthetic theories of *Plato*¹⁵ and *Aristotle*¹⁶. Chinese art, on the other hand, is deeply influenced by Eastern philosophies such as *Daoism* (道家), *Confucianism* (儒家), and *Buddhism* (佛教).

2.3 The Differences in Artistic Expression between Chinese and Western Painting Art.

With the development of time and regional culture, painting art has also derived different forms of expression and stylistic characteristics. The art of painting in both the East and the West has

¹⁵ Plato. (born 428/427, Athens, Greece—died 348/347 BC, Athens), Greek philosopher, who with his teacher Socrates and his student Aristotle laid the philosophical foundations of Western culture.

¹⁶ Aristotle (384–322 BC) was an Ancient Greek philosopher and polymath. His writings cover a broad range of subjects spanning the natural sciences, philosophy, linguistics, economics, politics, psychology, and the arts. As the founder of the Peripatetic school of philosophy in the Lyceum in Athens.

gradually developed into two different painting systems, creating a sharp contrast in aesthetics.

2.3.1 Differences in Expressive Techniques.

When comparing classical painting works between Chinese and the Western, we will find that there are significant differences in their forms of expression, themes, techniques, stylistic characteristics, and presentation methods.

Chinese Ink Painting(中国水墨画) uses water as the medium, with minerals and biological pigments as the main pigments, and is painted on very thin paper. Therefore, ink painting should not be repeatedly applied or modified, and painting should be completed in a short period of time. Chinese Ink painting emphasizes the variation of lines and ink colors, and does not have strict requirements for shape, only requiring similarity. Chinese ink painting often uses the contrast between **Black and White**(黑白), **Large and Small**(大小), **Emptiness and Enrichment** (虚实) to create an artistic conception of the picture, allowing the audience to generate different aesthetic experiences through association and induction.

Western classical painting follows the principle of imitating nature, and what they pursue is to express the natural, real, vivid and perfect art of the object, so that the art they create has infinite charm. We understand that the concept of "imitation" in Western classical painting emphasizes the painter's lifelike representation of the subject, which is relative to a realistic painting philosophy. *Western classical painting has always been trying to solve one problem: how to reproduce objective subjects realistically and accurately. (Zhang Xin 2011: 32)* To achieve this goal, painters used scientific methods such as **Perspective**, **Chiaroscuro**¹⁷, and **Anatomy**, successfully creating the illusion of **three-dimensional**

¹⁷ Chiaroscuro, (from Italian chiaro, "light," and scuro, "dark"), technique employed in the visual arts to represent light and shadow as they define three-dimensional objects.

space on a *two-dimensional* surface.

2.3.2 Differences in Perspective Methods.

The *Perspective* method used to express the spatial relationship of the picture in painting works is also one of the obvious differences between classical painting art in China and the Western.

In Western classical painting, illusions of perceptual volume and space are generally created by use of the *Linear Perspectival*(线性透视)¹⁸ system. To heighten the illusion of painting, the Western artists study of the effects of light in nature and how to represent them in a painting, a study of the anatomy and proportions of man, and a careful observation of the world about them. During the Renaissance. Western painter often adopted Perspective and Chiaroscuro to depict an object. *Masaccio*¹⁹ was the first painter in the Renaissance to incorporate linear perspective in his art. He did this in his fresco, the *Holy Trinity*²⁰, in Santa Maria Novella, in Florence.

Probably since the *Song Dynasty*(宋朝时期), the landscape space of Chinese painting also exhibited characteristics that were closer to reality. When buildings rather than natural contours are painted and it is necessary to show the parallel horizontal lines of the construction, parallel lines are drawn parallel instead of converging, as in linear perspective. afterwards, different scenes were connected through occlusion, *White Space*(留白), and other methods. In terms of perspective, the method of *Scatter Perspective*(散点透视) combined with *Parallel Perspective*(平行透

¹⁸ This was created by the famous architect Filippo Brunelleschi. He used the innovations in math to create a linear perspective using parallel lines, a horizon line and a vanishing point to realistically portray space and depth in art.

¹⁹ Masaccio (1401—1428 AD) important Florentine painter of the early Renaissance.

²⁰ Holy Trinity, c. 1427, fresco, 667 x 317 cm (Santa Maria Novella, Florence, Italy). The author is Masaccio.

视) was adopted.

III. Dialogue and Integration of Art between the East and the West in the 20th Century

3.1 New Models of Sino-Western Artistic Dialogue and Exchange.

3.1.1 Art Exhibitions: A Key Medium for Expanding the Influence of Chinese Artworks

The cooperation between Chinese and foreign museums extends beyond mere artifact exhibitions to encompass archaeological excavations, cultural relics preservation, academic research, and cultural and artistic exchanges, serving as a bridge for dialogue between different civilizations. This collaborative endeavor also reflects cultural mutual learning. By curating exquisite exhibitions and international forums, museums globally exhibited their respective cultural heritages to the international community.

Chart1: Exhibitions that have had an important impact on the history of Chinese art in the 20th century.

Time	Place	What and where	Type	What happened	Curator
1905	Beijing, China	Tongzhou Museum	Handicraft	The first museum in China was established	
1910	Nanjing, China	Nanyang Industry Association	Painting Embroidery Handicrafts	The first nationwide art exhibition of Qing Dynasty	
1915	San Francisco, United States	Panama Pacific International Exposition	Integrated	Li Shutong organized the participation of works	
1924	Steteville, France	Chinese Art Exhibition	Painting		Cai Yuanpei
1929	Hangzhou, China	West Lake Expo	Arts and crafts		
1929	Nanjing, China	The first national art	Painting	A national exhibition of fine	

		exhibition		arts during the Republic of China	
1933 - 1934	Paris, France	Chinese Art Exhibition	Painting	Chinese paintings toured in Europe, and then toured to Italy, Germany, and the Soviet Union.	Xu Beihong Liu Haisu
1934	Shanghai, China	The 1st “Chinese Women's Calligraphy and Painting Exhibition”	Painting	More than 600 works were exhibited. Huang Binhong wrote an article praising the painting as “an unprecedented move”.	
1934	Paris, France	Revolutionary China: New Art Exhibition	Woodblock prints		Song Qinglin Lu Xun
1935	London UK	International Exhibition of Chinese Art	Integrated	The largest art exhibition held abroad in modern China, exhibiting 1,022 works of bronze, porcelain, calligraphy and painting.	
1936	Shanghai, China	National Comics Exhibition	Cartoon		
1937	Nanjing, China	The Second National Art Exhibition	Painting		
1942	Chongqing, China	The Third National Art Exhibition	Painting		
1946	Shanghai, China	Woodcut Exhibition of the Eight Years of the Anti-Japanese War.	Woodblock prints		
1949	Beijing, China	The first National Art Exhibition.	Painting	It is the highest standard and largest national art exhibition since the founding of the People's Republic of China	
1953	Beijing, China	The first National Folk	Arts and crafts		

		Arts and Crafts Exhibition in New China			
1955	Beijing, China	The 2nd National Art Exhibition”	Painting	Thereafter, it will be held every five years	
1958	Moscow, USSR	Exhibition of plastic arts of socialist countries	Integrated		
1959	Beijing, China	National Arts and Crafts Exhibition	Arts and crafts		
1979	Beijing, China	Celebrating the 30th anniversary of the founding of the People's Republic of China, the National Art Exhibition	Painting		
1979	Beijing, China	Star Art Exhibition	Painting	The beginning of contemporary Chinese art	Huang Rui, Ma Desheng
1980	Beijing, China	The 2nd Stars Art Exhibition	Painting		
1985	Beijing, China	The Art Exhibition of “Advancing Chinese Youth” International Youth Art Exhibition for Peace	Integrated		
1988	Beijing, China	Body Art Exhibition	Painting		
1989	Beijing, China	Chinese Modern Art Exhibition	Integrated		
1992	Guangzhou, China	The first Guangzhou Biennale	Painting	It has established a market system for Chinese contemporary art	
1993	Venice, Italy	Venice Biennale	Painting	Yu Youhan and others participated	

				in the exhibition	
1993	Hong Kong	China New Art Exhibition	Integrated		
1993	Berlin, Germany	Chinese avant-garde art exhibition	Integrated	This is the first large-scale exhibition of Chinese contemporary art in Europe. After that, it toured to the United Kingdom, Denmark and other countries	Hans Van Dijk Andreas Schmid Jochen Noth
1993	Guangzhou, China	China Art Fair	Integrated		
1993	Beijing, China	Biennale of Chinese Oil Painting	Oil painting		
1996	Shanghai, China	“Open Space”, 96 Shanghai (Fine Arts) Biennale	Painting		
1996	Guangzhou, China	The First Academic Invitational Exhibition of Contemporary Art	Integrated		Huang Zhuan
1997	Berlin, Germany	“New Photographers of China” art exhibition	Photography	The first exhibition of Chinese conceptual photography, featuring China's emerging video artworks	Andreas Schmid , Alexander Tonay
1998	New York, United States	Inside Out: New Chinese Art	Integrated		Gao Minglu
1998	Chicago, United States	Chinese Contemporary Art at the End of the Twentieth Century	Integrated		Wu Hung

3.1.2 Art Education Communication and Academic Research Activities Are Important Forms of Innovation in Modern and Contemporary Chinese Art.

Art educational exchanges and academic research activities, serving for the innovative development of enabling Chinese artists to draw innovative inspiration from diverse cultural backgrounds, but also facilitate the widespread dissemination of artistic theories, techniques, and practical knowledge. This, in turn, enhances the professional capabilities and international competitiveness of artists and scholars. More importantly, international exchange programs provide invaluable opportunities for Chinese artists to refine their skills and establish a global perspective while simultaneously creating a network for international cooperation and professional dialogue, powerfully advancing the influence of Chinese art on the global stage.

3.1.2.1 Seeking the Path for the Development of Contemporary Chinese Art in the West through Studying Abroad.

In the 20th century, Chinese art education underwent a transformation from traditional to modern practices. During this rapid change, the West played an important role, and students who completed their studies abroad were the main drivers of this transformation. This initiative broadened the horizon of Chinese art and propelled the progression of the nation's artistic undertakings. Despite their differing exploration directions and artistic pursuits, all aimed at a common goal: to foster the development of Chinese art modernity in the first half of the 20th century and to drive the formation and evolution of the fundamental aspects of Chinese art.

Chart2: 2014-2019 the inflow and outflow of international students in China²¹

²¹ Source: People's Republic of China Ministry of Education website and Report on the development of studying in China. <http://www.ccg.org.cn/archives/71836>
http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt/s5987/201904/t20190412_377692.htm

Number	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Students studying in China	377,054	397,635	442,773	489,200	492,185	500,000
Students studying abroad	459,800	523,700	544,500	608,400	662,100	703,500
Returning from studying abroad	364,800	409,100	432,500	480,900	519,400	563,800

3.1.2.2 Cross-Cultural Academic Research Promotes the Interaction of Chinese and Western Art Theories.

Cross-cultural academic research plays a crucial role in promoting the exchange of Chinese and Western art theories. By delving into and understanding artistic concepts and terminology across different cultural contexts, it facilitates true knowledge exchange and cultural mutual learning. The new content and forms of Sino-Western artistic exchanges in the 20th century not only propelled the international dissemination and expanded influence of Chinese art but also significantly contributed to the professional development of art studies and the innovation of aesthetic theories.

3.1.2.3 The Introduction of Western Art Education Models Has Facilitated the Cultivation of Chinese Art Talent.

In the 1950s, China introduced the Soviet educational model, which had a profound impact on Chinese art education. This period was not only an important time for art educational exchanges to facilitate the training of innovative talent but also a crucial phase in the initial formation and refinement of the Chinese art education system. Besides traditional painting techniques, new scientific courses like *Perspective*, *Anatomy*, and *Composition* were added, making art education more systematic and scientific. The

introduction of the Soviet educational model enabled a qualitative leap in Chinese art education, forming a complete system from basic to higher education, which laid a solid foundation for the development of New China's art endeavors. This educational model not only enhanced the level of Chinese art education but also promoted Sino-Western artistic exchange and integration, pushing forward the development of Chinese culture and art.

3.2 Outstanding Western Artists who have Made Remarkable Contributions to the Development of Art in New China.

After the founding of *New China*²², a group of Western artists came to China, driven by their passion for China and art, and made positive contributions to the development of Chinese art. These Western artists have built bridges for cultural exchanges through in-depth exchanges and cooperation with Chinese artists, enhancing mutual understanding and appreciation of art.

3.2.1 Konstantin Maksimov: The Founder of Oil Painting Art in New China.

*Konstantin Maksimovich Maximov*²³ was a distinguished Soviet painter and educator. In 1955, Maximov was invited to China to serve as the guiding teacher and advisor of the "*Maximov*

²² I.e. the People's Republic of China. Established on October 1, 1949.

²³ Konstantin Maksimovich Maximov²³ (1913-1993) People's Artist of the RSFSR, winner of two Stalin Prizes (1950, 1952), a member of the RSFSR Artists' Union (1943), Professor. Creativity of K. Maximov dedicated to work and everyday life of the Soviet people and its heroic history, Russian nature. The artist embodied his observations and reflections on the contemporary spiritual world in different genres of painting. He created deeply psychological portraits, large themed compositions. They embodied the noble people of the USSR, outstanding scientists, warriors, farmers, and builders. Maksimov – participant of art exhibitions since 1929. Personal exhibitions of the artist took place in Amsterdam and Shanghai in 2001 and 2002. The artworks are in major art museums of Russia: the State Tretyakov Gallery, the State Russian Museum, as well as in private collections abroad: Germany, Netherlands, China, Spain, Italy, France and Japan.

(source: <https://paulscottgallery.com/artist/maksimovkonstantin>)

oil painting training class"²⁴ at the *Central Academy of Fine Arts* in Beijing. His oil painting training class started in the spring of 1955 and concluded in July 1957, with 21²⁵ students participating. (*Cao Qinghui 2012:13*)²⁶

Through Maximov's teaching, Chinese artists learned the typical *Soviet style* characterized by its rich atmosphere of life, generalized modeling, bright colors, and strong sense of light. Under his influence, Chinese painters not only improved their skills, but also learned how to combine Realism with distinct Socialist ideas. This art form with a strong sense of social responsibility has become a typical representative of socialist realism art. This style played an important role in later Chinese art creation, making paintings more focused on expressing real life and people's emotions.

Maximov has made significant contributions to the fine arts education system. He assisted the Central Academy of Fine Arts in developing an oil painting teaching syllabus, not only refining the teaching and research system but also establishing a clear and progressive teaching plan. It is a complete set of "original textbooks" in the history of oil painting education in New China, which provides an excellent reference for the teaching of oil painting in New China. This initiative has promoted the systematic and standardized development of Chinese oil painting education. Maximov's teaching methods and artistic practices played a crucial role in the development of the oil painting program in China, cultivating a group of Chinese oil painters with a modern artistic perspective, including many who would go on to become leading

²⁴ Maximov Oil Painting Training Class, abbreviated as "Maximov Training Class" Chinese: "马训班" .

²⁵ Originally planned to enroll 20 students, 21 students actually participated in the course partially or fully, and 19 students eventually graduated.

²⁶ Cao Qingui (2012) The content and influence of the Maximov Oil Painting Training Course. Chinese Art (06), 13-17.

figures in the field of fine arts. It can be said that Maximov's teaching philosophy and methods have profoundly changed the development direction of Chinese oil painting.

3.2.2 Maryn Varbanov: Father of Chinese Fiber Art.

The famous Bulgarian artist *Maryn Varbanov*²⁷ is an important leader in the history of modern tapestry art since the 1960s. As an honoured artist in Bulgaria, his experience and work demonstrate an unwavering commitment to the spirit of intercultural and interdisciplinary experimentation. He has also made positive contributions to the development of modern Chinese tapestry art and cultural exchanges between China and foreign countries.

3.2.2.1 Artistic Ideas and Pursuits.

In Varbanov's early works, there is a clear focus on the purity and precision of the weaving technique, which gradually evolved into more daring explorations of form and material. It was not until the late 1960s that Varbanov truly embarked on his path of originality. Varbanov's creative approach was profoundly influenced by the modern tapestry movement that emerged in the 20th century, especially as artists like Jean Lurçat. He embraced the idea of tapestry as an independent art form - not merely a decorative element - and pushed its boundaries through experimentation.

Varbanov began to develop a distinctly personal style, moving away from traditional flat weave techniques to create what he called "*Constructivist*" tapestries. These were monumental fabrics that could be directly combined with architectural spaces, blurring the line between artwork and environment. His tapestries from this period show a range of innovative techniques, such as the use of various materials and complex layering, resulting in striking visual depth and tactility. He pioneered the genre of "*soft sculpture*" –

²⁷ Maryn Varbanov (Марин Върбанов; Chinese: 万曼, 20 September 1932 – 22 July 1989) was born in Oryachovo, Bulgaria, and was a Bulgarian visual artist and modern tapestry artist.

now known as “**fiber art**”—²⁸. Varbanov strive to make the tapestry evolve from the flat warp and weft lines into a three-dimensional form, aligning it more closely with the diverse life of urban development. Tapestries are gradually moving towards spatial and human-centered directions. (*Bi Yiwen 2016:4*)²⁹ He breaks through the conventional procedures of traditional weaving art, utilizing the natural properties of fiber materials, and combining them with personalized themes for creation, allowing his tapestries to no longer be fixed or confined to walls.

3.2.2.2 Leading the Development of Chinese Contemporary Art

In 1985, the **China Academy of Art** approached Maryn Varbanov with the hope of establishing an advanced school of tapestry and fiber art, a dream he had nurtured for nearly 30 years. A year later, he went to Hangzhou to teach at the **Varbanov Fiber Art Research Centre** ³⁰. Here he introduced the revolutionary thinking of modern tapestry art from the 1960s and 1970s to China, expanding the artistic horizons of Chinese institutions of higher education and igniting exploration into new artistic materials and forms. (*Huang Yan 2013:14*)³¹ His teaching and creative work at Zhejiang Academy of Fine Arts heralded a bold experimental spirit, becoming a wellspring of contemporary art within China's academic system in the 1980s, a true base for experimentation.

In 1987, the Varbanov Fiber Art Research Centre held a large

²⁸ BANK. 万曼之歌: *Maryn Varbanov and the Chinese Avant-Garde in the 1980s*. 2020-03-28.

<https://www.trueart.com/news/368618.html>

²⁹ Bi Yiwen (2016). *Explore the influence of Maryn Varbanov artistic charm in contemporary tapestry design*, Shenyang, China. 鲁迅美术学院.

³⁰ Founded in April 1986, it is the first institution in China to engage in the creation and teaching of contemporary fiber art, now renamed "Contemporary Fiber Art Institute".

³¹ Huang Yan. (2013). *The cradle of Chinese contemporary fiber art - Varbanov Fiber Art Research Centre*. 雕塑, 03(3), 14-14.

"Chinese Tapestry Art Exhibition 1987" at the **Shanghai Exhibition Center**, displayed thirty-six works. In 1988, the institute continued with the **"Modern Chinese Tapestry Art Exhibition"** at the Hong Kong Arts Centre **Pao Galleries**, displaying eighteen works. Varbanov successfully introduced **"modern tapestry art "** to China in a short time, taught students while vigorously promoting it, and miraculously gained international recognition for China's **"modern tapestry art "** in a short period.

Varbanov's artistic achievements lie not only in his innovative exploration of wall tapestry art forms and materials but also in his artistic practice and educational philosophy that span Eastern and Western cultures. Varbanov once told several young artists in the tapestry studio that if art does not emphasize national characteristics, it tends to become homogeneous and difficult to avoid imitation. (*Zou Wen 1988:36*)³²

As an artist who bridged Eastern and Western traditions, Varbanov's creative style is deeply influenced by his multicultural background, blending traditional Bulgarian weaving arts with elements of Chinese culture, and through contact with Western modern art, he developed a unique artistic language. Varbanov incorporated elements of Chinese culture and philosophy into his work during his time in China. This cultural exchange is evident in the harmonious blend of **Eastern symbolism** with **European modernism** in his pieces.

Marin Varbanov's late-period work stands as a particularly intriguing case study. Whether considering the artist's age or his creative state, all indicators pointed to a seasoned and stable career, with his artistic achievements receiving widespread recognition. Comparing the late works to Varbanov's earlier creations, one struggles to identify them as the output of the same artist,

³² ZOU Wen. (1988). *Wan Man's Warp and Weft - Interview with Mr. Wan Man, a Wall Tapestry Artist*. Decoration (02), 36-37

underscoring the enormity of these breakthroughs, which are no less significant than his initial revolution in tapestry art.

3.2.3 Other Western Representatives who had an Influence on Chinese Culture and Art in the 20th Century.

In the process of promoting the development of modern and contemporary art in China, many artists and scholars have helped Chinese artists expand their international vision and influence through different channels. The chapters in this thesis provide additional information about them in the form of lists, pictures, and history should remember them.

Chart3: Some of the western scholar who had an impact on Chinese culture and art in the 20th century.

Person	Time of life	Field of work	Achievements
Pavel Petrovich Chistiakov 巴维尔·彼得罗维奇·契斯恰科夫	1832-1919	Russia Art educator	After the founding of the People's Republic of China, the Cheschakov sketch teaching system was promoted throughout the country, which has influenced the basic education of Chinese art to this day.
Klas Bernhard Johannes Karlgren 高本汉	1889-1978	Sweden Sinologist	He came to China in March 1910 and was one of the most influential sinologists in Sweden
Oswald Sirén 喜龙仁	1879-1966	Finland-Sweden Art historian	He is known as a consultant for Chinese art collections in many important museums and many important collectors in Europe and the United States. One of the important results of his research is his book “Masters of Chinese Painting and Principles”, which was provides an important reference material for Western readers to understand the history of Chinese painting.
Noel Joseph Terence 李约瑟	1900-1995	Briton Historian of science	He founded a new school of scientific and technological sinology, broke down the barriers between ancient and modern China and the West, as well as science and

			humanities, and also thought about the “Joseph Needham problem”.
John King Fairbank 费正清	1907-1991	American Sinologist, historian	The founder of the Center for East Asian Studies and the “founder of Chinese studies”, he came to China in 1932 to study modern Chinese history and taught part-time at Tsinghua University and Yen Ching Restaurant.
Nikolai Nikolaevich Klindukhov 尼拉·尼古拉耶维奇·克林杜霍夫	1916-1989	Soviet Sculptor Educationist	In 1956, he was invited to China to open a two-year sculpture training course at the Central Academy of Fine Arts in Beijing.
Michael Sullivan 苏立文	1916-2013	Canada-United Kingdom Art historian and sinologist	He came to China in 1940 and returned to China after the victory of the Anti-Japanese War in 1946. His experience in China also makes him a unique witness of Chinese art. He was the first Westerner to systematically introduce Chinese modern art to the Western world in the 20th century, and was an academic champion in the study of modern Chinese art history in the contemporary West, known as “Marco ·Polo in the field of 20th century art”.
leoh Ming Pei 贝津铭	1917-2019	Chinese-American Architect	In 1996, he was elected as a foreign academicien of the Chinese Academy of Engineering. He has made important suggestions on the urban planning of Beijing and is regarded as one of the most prolific architects of the 20th century. ³³
Tetyana Yablonska 塔季扬娜·亚布隆斯卡	1917-2005	Russian-Ukraine (USSR) Painter	In the early 50s of the 20th century, her work “Grain” was introduced to China, which had a great impact on the Chinese art world. Many female painters want to become “Yablonskaya-style” female painters. ³⁴
Andrey Andreyevich Mylnikov 安德烈·安德	1919-2012	Russia Painter and art educator	He visited China twice in 1956 and 1991 and gave lectures at art academies such as the Central Academy of Fine Arts and the China Academy of Art, making significant contributions to the formation of the Chinese school of realism. In 1991, he was awarded

³³ <https://baike.sogou.com/v250085.htm?ch=frombaikevr&fromTitle=%E8%B4%9D%E6%B4%A5%E9%93%AD>

³⁴ <https://news.artron.net/20160823/n859849.html>.

烈耶维奇·梅利尼科夫			the title of “Honorary Professor” by the Central Academy of Fine Arts.
Eugen Popa 博巴	1919-1996	Romanian Painter	From 1960 to 1962, he held an oil painting training class at the Zhejiang Academy of Fine Arts, making positive contributions to China's art education and cultural communication between China and foreign countries.
Goran Malmqvist 马悦然	1924-2019	Sweden Sinologists, translators	He came to China in 1948 and expanded the focus of European sinology research to the fields of modern and contemporary Chinese literature and social culture, and was also an important promoter of modern and contemporary Chinese literature to the world.
James Cahill 高居翰	1926-2014	United States sinologist	He is a classic book on the history of Chinese painting through style analysis, and enjoys a worldwide academic reputation. He is one of the authorities on the study of Chinese art history today.
Hirayama Ikuo 平山郁夫	1930-2009	Japanese Painter, educator	In 1986, he was appointed as an honorary professor at the Central Academy of Fine Arts in China. In 2002, he was awarded the Cultural Interaction Contribution Award by the Chinese government
Hans van Dijk 戴汉志	1946-2002	Dutch Curator, scholar and art broker	In 1986, he moved to Nanjing, China, where he made an important contribution to the development of Chinese contemporary art, and in 1993, he curated the “Chinese Avant-Garde Art Exhibition”, which was the first exhibition of Chinese contemporary art in Europe. Known as “Bethune of Chinese contemporary art” ³⁵
Uli Sigg 乌利·希克	1946	Switzerland diplomat, art collector	He has the world's largest collection of Chinese contemporary art, and in 2012 donated 1,463 works from his personal collection of 350 artists to the M+ Museum in Hong Kong
Craig Clunas 柯律格	1954	Briton Sinologist and art historian	In 1974, he went to Beijing, China to study Chinese, and is an important scholar in the history of China's material civilization.
Andreas Sc	1955	German	He came to Beijing, China in 1983 and

³⁵ https://mp.weixin.qq.com/s?src=3×tamp=1726855172&ver=1&signature=59tOazUzOwxgej611drArcefpDb7x*vhZXepB38sFGmGLQpsc3gUINiQeUHvhNaHOFpmF5RyoAVF70EQPt4zrTCNrVZN9r4Ph*pZ2pWkCTmlvPiytwMtYiYwoaBAf-xGXyVGYS7EsnBW2Qex-DWkOg==

hmid 施岸笛		Artist, curator and writer	studied at the Zhejiang Academy of Fine Arts in Hangzhou from 1984 to 1986. Since 1993, he has curated many Chinese art exhibitions and is committed to promoting Chinese contemporary art around the world.
-------------	--	-------------------------------------	--

Conclusion and Summary of the Results Obtained

The penetration of Chinese artistic concepts into Western culture through painting and applied arts from the sixteenth to the twentieth century is traced through the analysis of archives, historical literature, works of art and cross-cultural comparisons. It is traced in the processes and trends of development of the arts, as well as in the exceptional personal contribution of historical figures and famous authors. As a result, the influence that Eastern aesthetic ideas had on Western artistic creativity is also clarified. By revealing the historical trajectory, the influence and characteristics of Chinese art in the Western world during different periods can be determined. The tendency of mutual penetration and enrichment of visual culture (Western and Chinese) is manifested. This is proven through the special case of the Bulgarian and international artist Marin Varbanov. His role as a key figure in contemporary textile art is not limited to his personal work. It is a unique example of the mutual penetration of artistic traditions in the process of development and avant-garde in art and art education.

This thesis is divided into three sections. The first part (chapter) of this thesis - *The Inevitable Spread and Acceptance of Chinese Art in the West* - mainly expounds the research objectives and key issues, the process and influence of the spread of Chinese art in the West. The second part (chapter) - *Differences in Aesthetic Idea and Artistic Expression Between Chinese and Western Art* - after examining the differences in aesthetic concepts and means of expression, it is clarified that Chinese art has been "re-evaluated" by Western scholars. Third part (chapter) - *Dialogue and Integration of Art between the East and the West in the 20th Century* - deals with

analyzes of new models of Sino-Western artistic dialogue and introducing the key figures and important achievements of cultural exchanges between China and the West in the 20th century.

Contributions

1. Clarifying the inevitability of the spread of Chinese art to the West. Through the development of the first part, the historical process of the spread and reception of Chinese painting and applied arts in the West has been clearly sorted out, which sets the fundamental tone of the entire study from a macro perspective. It enables an understanding of the background, channels and objective conditions for the introduction of Chinese art to the West in different historical periods, providing a solid foundation for further in-depth research on its influences.

2. Analysis of the differences in aesthetics and artistic expression between Chinese visual culture and Western visual culture. A detailed analysis of these artistic differences and aesthetic concepts is contained in the second chapter, a useful tool for in-depth understanding of the main characteristics of the art of each side, providing a crucial theoretical foundation for further research on collisions and integration during the process of exchange, so that subsequent research on the dialogue and integration of Eastern and Western art can be built on a clear understanding of their respective characteristics.

3. Revealing of the Objective Conditions for Spread. It has identified the objective factors that promoted the spread of Chinese art in the West, such as trade exchanges, missionary activities, and cultural exchange projects. The clarity of these conditions provides a key basis for understanding the roots of the westward spread of Chinese art, making this communication process no longer appear vague and

accidental.

4. In-depth analysis, clearly revealing the unique essence of Chinese and Western art. Comparison of main characteristics. At the level of aesthetic concept, the aesthetic core of Chinese art (artistic concept and charm) and Western art (realism and formal beauty) is deeply explored. In terms of artistic expression, the differences in composition, color application and subject selection are brought out.

5. Laying the theoretical foundation for integration - a solid theoretical foundation for subsequent research on the collision and integration of the arts in communication. Only by revealing the differences can we accurately understand the reasons for the specific reactions when the two paths meet, as well as explore the possibilities and directions of integration.

6. Focusing on significant persons. The founding role of Konstantin Maximov in the development of oil painting in China. The place of Maryn Varbanov in Chinese art - himself a Chinese graduate in textile art, he became the founder of contemporary tapestry and fiber art in China.

7. Fields of integration - a presentation of Western representatives who have influenced Chinese culture and art in the 20th century, covering multiple artistic fields and related aspects. The dialogue and integration of Eastern and Western art is defined as the result of comprehensive complex of dynamic processes, expanding the research vision and presenting the richness and diversity of integration.

Publications

1. ZHANG Jin (2023), *The Development and Performance Characteristics of Contemporary Plastic Arts in China*. In: Multidisciplinary Journal of Science, Education and Art, Blagoevgrad: USB, 2023.P:631-655. ISSN1313-5236.

<http://www.usb-blagoevgrad.swu.bg>.

2. ZHANG Jin (2023), *Differences in Aesthetic Idea and Artistic Expression between Chinese and Western Painting Art*. In: Proceedings of the Doctoral Scientific Session within the XVI National Student Festival of Arts. SWU, Blagoevgrad, 2023.

3. ZHANG Jin (2024), *Maryn Varbanov's Stylistic Evolution and Conceptual Advancements: A Catalyst for Cross-Cultural Exchange in Tapestry*. In: Multidisciplinary Journal of Science, Education and Art, Blagoevgrad: USB, 2024.P:453-470. ISSN1313-5236.

<http://www.usb-blagoevgrad.swu.bg>.

4. ZHANG Jin (2024), *Thoughts on the International Dissemination of Culture and Art of Ethnic Minorities in Northeast China*, Journal of Liaoning Institute of Socialism, MAR,2024. NO.1(Gel.98) 61-66.