

УДК 008**Китайское современное искусство: «продолжение формирования»****Ван Надя**

Аспирант,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
119234, Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, 1;
e-mail: 515694747@qq.com

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы, связанные с китайским современным искусством и продолжением его формирования. Цель исследования – изучить китайское современное искусство и продолжение его формирования, выявить основные особенности и черты. Основные методы исследования: метод анализа, сравнения, принятия решений, логического рассуждения и многие другие. Автор статьи подчеркивает многогранность, великолепие и красочность китайских масляных картин. Рассматривается история развития китайского искусства. Изучено «искусство шрамов» как исторический феномен и его влияние на общество. Отмечается, что первым масштабным событием в китайском художественном искусстве стала выставка под названием «Выставка звездного искусства», которая привлекла большое внимание людей. Изучены шедевры художественного искусства того времени, их особенности и черты. Данная выставка помогла разрушить сложившуюся модель искусства и открыла двери в современное художественное творчество. Рассмотрено творчество и искусство знаменитого китайского художника Ай Вэйвэя. Отмечается повышенный интерес художника к искусству антиквариата. Изучены критические точки зрения различных искусствоведов на произведения творчества Ай Вэйвэя. Отмечены награды за жизненный вклад в современное китайское искусство. Рассмотрены основные цитаты Ай Вэйвэя относительно развития китайского современного искусства.

Для цитирования в научных исследованиях

Ван Надя. Китайское современное искусство: «продолжение формирования» // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 3А. С. 345-352.

Ключевые слова

Китайское искусство, современность, культура, цивилизация, картины, история, продолжение формирования.

Введение

Тысячелетняя история китайской цивилизации позволила создать великолепную древнюю культуру. В настоящее время китайское искусство красочно и многогранно. В контексте всемирной глобализации культуры современные китайские картины маслом получили широкое распространение по всему миру.

С первых дней освобождения Китая в 1970 годах появилась тенденции откровенного, рефлексивного и критического искусства. Так, в Китае появился новый художественный феномен, который получил название «искусство шрамов». Данный феномен в свою очередь открыл новые варианты для героизма и идеализма.

Газета комиксов «Фэн» была создана совместно молодыми художниками Лю Юляном, Чэнь Имином и Ли Бином, чтобы отразить тему «Культурной революции» и рассказать историю пары влюбленных из Красной гвардии, которые в конечном итоге стали жертвами из-за участия в различных группировках, в которых они состояли во время войны. Группа комиксов отражала опыт персонажей, социальную среду и историю того времени. Среди них появился Линь Бяо (представитель правого крыла). Впоследствии выпуск «Газеты комиксов» был запрещен. Тем не менее, эта группа газет с комиксами получила огромный отклик и привлекла много читателей, которые постоянно общаются между собой. Эта работа считается шедевром «искусства шрамов». Появление «искусства шрамов» означает, что традиционные представления об обществе и политике в китайском мире искусства постепенно претерпевают неконтролируемые изменения, постоянно затрагивающие все больше китайцев.

Материалы и методы

При проведении исследования использовались труды российских и зарубежных ученых. При проведении данного исследования были использованы следующие методы: анализа, сравнения, принятия решений, логического рассуждения и многие другие.

Литературный обзор

Вопросы, касающиеся изучения китайского современного искусства, а также продолжение его формирования рассматривали многие ученые такие, как Ван Линь, Лю Ихун, Чжан Юй, Ву Вэй, Лу Хонг, Чжан Сяобин, Фань Ли, Люй Пэн, И Дань, Гао Минглу и другие. Считаем необходимым продолжить исследование в данном направлении и более подробно изучить отдельные вопросы темы.

Результаты

В 1978 году во время празднования Национального дня Китая, художники Хуан Жуй, Ма Дэшэн, Ван Кэпин, Хэ Баосэн и Ай Вэйвэй были представлены друг другу, чтобы передать дух независимых инноваций и разрушить традиции и стереотипы. В 1979 году стиль Китая все еще был очень консервативным, и люди в основном носили серую, синюю и зеленую одежду, они были практически все одинаковыми. В качестве своего образа люди взяли стиль Пикассо и последовали примеру «Колехейжи». Художественное искусство в это время начинает развиваться. За воротами Национального художественного музея Китая было 23 участника. В это время была проведена необычная выставка, которая называлась «Выставка звездного

искусства». Эту выставку можно считать первым масштабным событием в недолгой истории современного китайского искусства [Ван Линь, 2007, 10]. Она была неофициальной. Художники натянули веревку на железном заборе перед Национальным художественным музеем Китая и разместили свои работы, привлекая большое количество восторженных посетителей для бесплатного посещения. По статистике, в то время выставку под открытым небом посетило около 18 000 человек. Художественная выставка в Сиане организована художниками, которые внесли новые, смелые и удивительные стили. Работы состоят из таких видов искусства, как скульптура, живопись тушью и маслом. Лозунг участников был таков: «Познайте мир своими собственными глазами и участвуйте в этом мире с помощью собственных кистей и разделочных ножей» [Ай Вэйвэй, 2010, 90]. Картины Хуан Жуйя, написанные маслом, это серии Юаньминьюань «Новая жизнь Юаньминьюаня» и «Завещание Юаньминьюаня». Он сказал, что «на создание в основном повлиял романтический сюжет поэзии и символизма». Основными работами стали: гравюра Ма Дэшенга «Юность», Хэ Баосена «Молодой человек в рубашке морской души», «Молодая женщина», а также резьба по дереву Ван Кэпина «чувство» и «тишина», Чжан Шики «летит». В ответ на эти работы Хуан Жуй сказал: «Как экспериментальная работа, она должна передать атмосферу эпохи с точки зрения выразительности».

Следует отметить, что в период данного времени естественная красота, человеческая природа и красота обнаженной природы очень сильно оказала влияние на китайский народ. Большинство из них пришли на выставку с любопытством и интересом. Цель этой выставки – призвать к свободе творчества и бросить вызов традиционному искусству. Художник проявляет инициативу в выражении своих личных эмоций, призывает к раскрепощению своего разума и изобретает новые формы искусства, которые становятся темой его работ. Художественная выставка звездного искусства стремится к тому, чтобы новое китайское искусство могло быть раскрепощено. Это начало «85-го модного искусства». Таким образом, искусство разрушило сложившуюся модель и включило в нее современный художественный язык и концепции, которые открыли современное китайское искусство.

Начиная с 1985 года, китайское «современное искусство» стало развиваться как «лесной пожар». Искусство наконец-то избавилось от различных политических оков, которые приковывают любой взгляд. Это больше не политический вассал и не инструмент образования. Художники вольны выражать эмоции своего внутреннего мира. Авангардный и бунтарский характер «современного искусства», зародившийся на Западе, отвечает потребностям китайских художников. Можно сказать, что рождение современного китайского искусства является неизбежным продуктом этой эпохи [Лю Ихун, 2010, 77].

Среди современных китайских художников можно отметить выдающегося художника по имени Ай Вэйвэй, которого можно назвать самым открытым художником. Ай Вэйвэй наполнил свои скульптуры, фотографии и публичные произведения искусства политическими убеждениями и личной поэзией, часто используемой при критическом рассмотрении ряда современных китайских политических и социальных проблем. В своих скульптурах он в большинстве случаев использует переработанные материалы – древнюю керамику и дерево из разрушенных храмов – чтобы связать китайский традиции с современными социальными обычаями и проблемами. Он также использует иронию, сопоставление и повторение, чтобы возродить эффективность и символизм традиционных образов и реконструировать знакомые вещи минимальными средствами.

В 1980-х годах, в связи с быстрым развитием урбанизации в Китае в то время, было

обнаружено большое количество китайского антиквариата, и эти предметы продавались на рынках, таких как Паньцзяюань в Пекине и Голливуд-роуд в Гонконге. Эти места являлись антикварными рынками. Ай Вэйвэй часто гостил у своего брата Эйдана, который во многом согласен с его взглядами на китайское искусство. Ай Вэйвэй часто гулял по Пекину и другим местам Китая, где продаются эти предметы старины. Антиквариат, который они впервые купили на антикварном рынке, был каменным орудием труда от каменного века до династии Шан. В то время, чтобы купить эти вещи, не требовалось много денег. Любой человек мог позволить себе купить их. Для того чтобы собрать основные материалы для работы «Натюрморт Ай Вэйвэй», было собрано в общей сложности 3600 каменных орудий. Сначала этот антиквариат просто ставили на лестницу, но позже все они были упакованы в коробки ручной работы. Интерес Ай Вэйвэй к антиквариату возник еще тогда, когда он изучал фотографию. На некоторых личных фотографиях и работах Ай Вэйвэй в области искусства есть много элементов буддийской скульптуры, нефрита и четок. Следует отметить, что некоторые из этих старинных вещей принадлежат ему лично [Чжан Юй, 2010, 24].

Ай Вэйвэй отметил, что он живет в особо интеллектуальной семье. Даже под влиянием культурной революции у него все еще есть врожденное преимущество в контакте с великими произведениями прошлого. Это преимущество в конце концов превратилось в его личное хобби. Он начал проводить специальные исследования и улучшил свои аналитические навыки. После обработки и сравнения большого количества предметов антиквариата он за считанные минуты мог определить их явно отличающиеся характеристики и внешний вид среди похожих предметов. Ай Вэйвэй очень любил декоративно-прикладное искусство, а также восхищался мастерами, которые придерживаются традиционных ремесел [Ву Вэй, 2010, 190].

В 1996 году, когда умер отец Ай Вэйвэй, боль от потери отца заполнила всю его жизнь. Ай Вэйвэй сосредоточился на изготовлении керамики. Он имитировал несколько синих и белых фарфоровых бутылок, изготовленных в Цзиндэчжэне во времена династий Канси и Цяньлун династии Цин. Позже эти бутылки были выпущены в Китае. Репродукции выставлялись одна за другой. У художника был близкий друг – плотник Лао Сан. Первой работой, которую он сделал для Ай Вэйвэй, был незабываемый «Столик на двух ножках у стены» (1997). Ай Вэйвэй сказал, что «в 1997 году я начал делать мебель, с тех пор я глубоко разбираюсь в китайских изделиях ручной работы, нефрите, шелке, бронзе и дереве. На меня произвели впечатление эти материалы, передававшиеся из поколения в поколение на протяжении 5000 лет. Они отражают мысли людей, которые производили, проектировали и владели ими в то время, и они хотят выразить себя с помощью них. В то же время им все еще нужно преодолеть множество технических проблем. После того, как я вернулся из Нью-Йорка, я окунулся в другой мир. Я хочу посмотреть, как их использовать и преодолевать трудности. Эта мебель сочетает в себе жизненный опыт Нью-Йорка с китайскими формами, историей и моим личным пониманием» [Ай Вэйвэй, 2010, 37].

Фэн Сяоган, известный современный китайский режиссер, сказал: «Работы Ай Вэйвэй наполняют меня дикостью. Нью-Йорк без Ай Вэйвэй – мир был бы очень посредственным!»

Одна из самых известных работ Ай Вэйвэй – «100 миллионов керамических семян дыни».

Работа «100 миллионов керамических семян дыни» – это работа Ай Вэйвэй, которая была высоко оценена зрителями. Эти 100 миллионов семян дыни весят более 150 тонн и готовились к производству в течение пяти или шести лет. Так, 1600 квалифицированным рабочим в Цзиндэчжэне потребовалось более двух лет, чтобы изготовить их. Каждое из них прошло более 30 технологических процессов и изготавливалось вручную. Это шокирующая крупномасштабная декоративная работа Ай Вэйвэй. Посетители могут потрогать эти маленькие

семечки подсолнуха и свободно ходить по ним. Ай Вэйвэй использовал 100 миллионов семян подсолнечника ручной работы, чтобы самым терпеливым и экстремальным образом интерпретировать то, что называется индивидуальной независимостью. Каждое из этих семян дыни отличается от других, и каждое из них индивидуально [Ай Вэйвэй, 2012, 40]. Ай Вэйвэй сказал: «Семена дыни предоставляются бесплатно, вам нужно только оплатить экспресс-доставку. Подарю вам». Ай Вэйвэй использовал керамику ручной работы, которая считается одним из важнейших экспортных товаров Китая. В таких работах исследуется феномен «сделано в Китае» и деятельность по экономическому обмену в современную эпоху.

Эта работа получила в 2010 году Золотую пальмовую ветвь китайского современного искусства и премии «Золотая малина» (Название китайского трофея). Работы известных художников Юэ Минцзюня и Цай Гоцяна также вошли в число лауреатов премии «Золотая малина» [Ай Вэйвэй, 2022, 13].

Возникает вопрос: «Почему одна и та же работа Ай Вэйвэя может одновременно получить «Золотую пальмовую ветвь» и «Золотую малину?» Лу Пэн, известный китайский куратор и искусствовед, сказал в интервью журналистам, что этот результат показался ему немного абсурдным. Ду Сиюнь, один из инициаторов премии и молодой критик, ответил, что это было неожиданно: «Доброжелательный видит доброжелательность, а мудрый видит мудрость. Такой результат также показывает точно такую же работу, и перспективы, нарисованные под разными углами, разные точки зрения».

Критик Фу Сяодун определил работу Ай Вэйвэя как знаковое событие в мире искусства, которое никто не мог обойти в 2010 году, включая то, что эта работа выставлялась в ведущих художественных музеях мира, а самого Ай Вэйвэя можно считать представителем самых успешных художников Китая. Фу Сяодун сказал, что в творчестве Ай Вэйвэя есть много вещей, которые можно интерпретировать. Такой масштаб имеет другое значение и шокирующий эффект. Эта работа воплощает противоречивые характеристики культовых произведений современного искусства. Фу Сяодун сказал, что сам Ай Вэйвэй представляет собой сложное противоречие: «Когда другие смотрят на него, все они демонстрируют свои собственные позиции и отношения» [Ай Вэйвэй, 2012, 117].

Стоит отметить, что в 2003 году Ай Вэйвэй сотрудничал со швейцарской архитектурной фирмой Herzog & de Meuron для проектирования «Птичьего гнезда» Пекинского национального стадиона.

8 ноября 2008 года Китайская премия в области современного искусства этого года, учрежденная великим коллекционером Хиком, выставила работы-победителей в Центре искусств Улленса. Ай Вэйвэй получил награду «За жизненные достижения» и представил свою новую инсталляцию: 500 «постоянных» велосипедов, разрезанных на мелкие кусочки из фрагментированных частей. С 20 сентября по 30 ноября на Ливерпульской международной встрече современного искусства в Соединенном Королевстве после нескольких этапов отбора и оценки жюри были отобраны 250 наиболее представительных художников мира, включая Ай Вэйвэя. В октябре он был выбран авторитетным британским художественным журналом «Art Review» на 47-е место в списке «100 самых влиятельных людей в мире современного искусства» (2008).

Обсуждение

Рассмотрим основные цитаты Ай Вэйвэя относительно развития китайского современного искусства.

«Современное искусство – это переосмысление восприятия мира современными людьми в контексте изменений в современной философии, науке. Это может быть литературное, музыкальное или визуальное произведение. Наше понимание ритма и скорости, наше понимание пространства и личной идентичности время от времени меняются, поэтому совершенно нормально выражать это по-новому. Оно эффективно и значимо только тогда, когда основано в современном образе жизни. Художественная среда претерпела большие изменения, и сама среда стала смыслом выражения, или столь же важным, как и смысл, который должен быть выражен» [Лу Хонг, 2013, 50].

«Искусство ценно только как своего рода практика и опыт. Его ценность заключается в том, что практики, испытатели и зрители, таким образом, обрели новое понимание жизни. С точки зрения личного поведения и эпистемологии, жизнь отличается от прежней. Значение такого рода понимания на самом деле ограничено, но наша жизнь настолько проста, что такого рода ограничения драгоценны, что делает такого рода практику необходимой» [Чжан Сяобин, Фань Ли, 2013, 19].

«Нет ничего, что не имело бы отношения к искусству. Искусство – это не храм элегантности и чистоты. Искусство – это крайность нашей жизни. Это место, где мы отступаем перед этим шагом, а затем движемся вперед – это искусство» [Ай Вэйвэй, 2021, 40].

«Художник на самом деле является бегством от общества. Все, что я сделал, это только одно: быть живым. Поскольку вы живы, как вы доказываете, что вы живы, и как вы уважаете свои интересы? Я не думаю, что есть какая-то необходимость чего-то избегать. Вы должны посмотреть правде в глаза. Вы увидите неразумные вещи, сформируете свое собственное мнение и попытаетесь внести какие-то изменения. У вас будет много разочарований, много борьбы, а затем еще большее разочарование. Все это – часть жизни» [Люй Пэн, И Дань, 2000, 26].

«Проблема успеха или неудачи артиста – это скорее вопрос ресурсов и питания. Я думаю, самое интересное в искусстве – то, что он и не является конкурентом, но все равно сравнивает лучше и хуже. Например, какие вещи следует учитывать, какие работы и какой тип мышления могут заставить людей чувствовать себя более интересными, это все еще проверка интуиции и способностей художника. Стандарты общества также будут более разнообразными. Мы привыкли использовать успех или неудачу, чтобы говорить о героях» [Гао Минглу, 2021, 34].

«Я отличаюсь от традиционных художников. Традиционные художники могут сказать: «Я творец». То, что я делаю, это ничего особенного, просто какой-то объект в этом мире. На самом деле, я думаю, что я никто, ничто, очень пустой. У меня есть свои ограничения, и мои ограничения формируются в моих работах в определенную форму. Я не гений, и я никогда так не думал. И эта форма не обязательно должна быть такой все время, потому что я тоже меняюсь» [там же, 50].

Заключение

В целом можно сделать вывод, что китайское современное искусство продолжает развиваться стремительными темпами. Появляются новые шедевры творчества, такие как картины, скульптуры, различная продукция. Оно постоянно претерпевает изменения, меняет свое направление, идеи, взгляды. Однако, история начала развития современного искусства всегда остается связана с именем Ай Вэйвэя, который внес значительный вклад в него. Художник подчеркнул, что «только научившись понимать и четко выражать словами свои

чувства – среди которых бездна ужаса и страха, – можно проникнуть в самую суть того, что значит быть человеком. И в ту же секунду ты увидишь (словно с глаз упали шторы), из чего сделан ты, а следовательно, и любой другой человек – что не менее важно».

Библиография

1. Ай Вэйвэй. Блог Ай Вэйвэя 2006-2009. MIT Press, 2010. 110 с.
2. Ай Вэйвэй. В поисках человечности. Hirmer, 2022. 336 с.
3. Ай Вэйвэй. Здесь и сейчас. Издательство Гуансийского педагогического университета, 2010. 320 с.
4. Ай Вэйвэй. Не питайте иллюзий на мой счет. Подборка записей в блоге Ай Вэйвэя. Dashan Culture Publishing House Co., Ltd, 2012. 320 с.
5. Ай Вэйвэй. Нью-Йорк, 1983-1993. Three Shadows Press Limited, 2012. 336 с.
6. Ай Вэйвэй. Тысяча лет печали и радости. Бодлейхайде, 2021. 486 с.
7. Ван Линь. Искусство – это случайность жизни // Современные художники. 2007. № 4. С. 10-15.
8. Ву Вэй. «Смешанная» художественная онтология четвертого поколения критиков. Art International Network, 2010. 430 с.
9. Гао Минглу. История современного искусства Китая. Издательство Шанхайского университета, 2021. 628 с.
10. Лу Хонг. История современного искусства Китая 1978-1999. Шанхайское издательство живописи и каллиграфии, 2013. 560 с.
11. Лю Ихун. Unilever и сонни Ай Вэйвэев. Art International Network, 2010. 132 с.
12. Люй Пэн, И Дань. История китайского современного искусства. Издательство изящных искусств провинции Хунань, 2000. 431 с.
13. Чжан Сяобин, Фань Ли. Обзор китайского модерна и актуального искусства. Народное издательство Ганьсу, 2013. 298 с.
14. Чжан Юй. Является ли «Демократия в один метр» не устоявшейся? Art International Network, 2010. 340 с.

Chinese contemporary art: “continued formation”

Wang Najia

Postgraduate,
Lomonosov Moscow State University,
119991, 1, Leninskie Gory, Moscow, Russian Federation;
e-mail: 515694747@qq.com

Abstract

The article discusses issues related to Chinese contemporary art and the continuation of its formation. The purpose of the study is to study Chinese contemporary art and the continuation of its formation, to identify the main features and traits. Basic research methods: method of analysis, comparison, decision-making, logical reasoning and many others. The author of the article emphasizes the versatility, splendor and colorfulness of Chinese oil paintings. The history of the development of Chinese art is considered. The “art of scars” has been studied as a historical phenomenon and its impact on society. It is noted that the first large-scale event in Chinese art was an exhibition called “Star Art Exhibition”, which attracted a lot of people's attention. The masterpieces of art of that time, their features and traits were studied. This exhibition helped to destroy the established model of art and opened the door to contemporary artistic creativity. The creativity and art of the famous Chinese artist Ai Weiwei is considered. There is an increased interest of the artist in the art of antiques. The critical points of view of various art critics on the works of Ai Weiwei have been studied. Honored for lifetime contributions to contemporary Chinese art. The

main quotes from Ai Weiwei regarding the development of Chinese contemporary art are considered.

For citation

Wang Najia (2024) Kitaiskoe sovremennoe iskusstvo: «prodolzhenie formirovaniya» [Chinese contemporary art: “continued formation”]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (3A), pp. 345-352.

Keywords

Chinese art, modernity, culture, civilization, paintings, history, continued formation.

References

1. Ai Weiwei (2021) A thousand years of sadness and joy. Bodleyheide.
2. Ai Weiwei (2010) Ai Weiwei's blog 2006-2009. MIT Press.
3. Ai Weiwei (2012) Have no illusions about me. A selection of entries on Ai Weiwei's blog. Dashan Culture Publishing House Co., Ltd.
4. Ai Weiwei (2010) Here and now. Guangang Normal University Publishing House.
5. Ai Weiwei (2022) In search of humanity. Hirmer.
6. Ai Weiwei (2012) New York, 1983-1993. Three Shadows Press Limited.
7. Gao Minglu (2021) History of contemporary art in China. Shanghai University Press.
8. Liu Yihong (2010) Unilever and hundreds of Ai Weiweis. Art International Network.
9. Lu Hong (2013) History of contemporary art in China 1978-1999. Shanghai Painting and Calligraphy Publishing House.
10. Lu Peng, Yi Dan (2000) History of Chinese modern art. Hunan Province Fine Arts Publishing House.
11. Wang Lin (2007) Art is an accident of life. Modern artists, 4, pp. 10-15.
12. Wu Wei (2010) “Mixed” artistic ontology of the fourth generation of critics. Art International Network.
13. Zhang Xiaobing, Fan Li (2013) Review of Chinese modern and contemporary art. Gansu People's Publishing House.
14. Zhang Yu (2010) Is “One Meter Democracy” unsettled? Art International Network.