ЧЭНЬ ЧУНХУЭЙ

Аспирант кафедры «История искусств и гуманитарные науки» РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: artcch@qq.com

А.Д. АКИЛОВА

Начальник отдела по воспитательной работе и культурно-массовым мероприятиям РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: pad.1994@mail.ru

CHEN CHUNHUI

Postgraduate student of the Department of History of Arts and Humanities of the Stroganov Russian State University of Design and Applied Arts
e-mail: artcch@qq.com

A.D. AKILOVA

Head of the Department for Educational Work and Cultural Events of the Stroganov Russian State University of Design and Applied Arts
e-mail: pad.1994@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_4_2_321_326

РОЛЬ ТРАДИЦИОННЫХ МОТИВОВ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ КИТАЯ НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА СЮЙ БИНА

THE ROLE OF TRADITIONAL MOTIF IN CONTEMPORARY ART OF CHINA ON THE EXAMPLE OF THE WORK OF XU BIN

Традиционная китайская живопись и каллиграфия занимают важное место в современном искусстве Китая, их изучают в художественных вузах КНР. Известный современный художник Сюй Бин (род. 1955) в своем творчестве активно применяет техники и приемы традиционной китайской живописи и каллиграфии, создавая особый художественный язык современного искусства, обладающий национальным своеобразием.

Traditional Chinese painting and calligraphy occupy an important place in the contemporary art of China, they are studied in art universities of the People's Republic of China. The famous contemporary artist Xu Bing (born 1955) actively uses techniques and techniques of traditional Chinese painting and calligraphy in his work, creating a special artistic language of modern art that has a national identity.

Ключевые слова: китайская традиционная живопись, каллиграфия, современное искусство Китая.
Keywords: Chinese traditional painting, calligraphy, contemporary art of China.

Современное искусство Китая периода Реформ и Открытости (1976 г. — наст. время) в первые десятилетия испытывало влияние западноевропейского искусства, однако вскоре нашло свой собственный путь, благодаря обращению к многовековому художественному наследию китайской живописи и каллиграфии. Изучение этих видов искусства, их традиционных техник занимает важное место в системе художественного образования КНР. Многие современные китайские художники, являясь виртуозами тушевой живописи и каллиграфии, используют художественную выразительность этих техник в своем творчестве. Художественный синтез приемов древнекитайского и западноевропейского искусства позволил обрести современному искусству Китая международное признание.

Одним из таких примеров является творчество выдающегося современного художника Китая Сюй Бина (род. 1955), вице-президента Пекинской академии изящных искусств, каллиграфа и гравера, использующего также инсталляцию и иные техники в своем творчестве.

В 1975 г., в самом конце Культурной революции, в рамках политики «перевоспитания» его отец, профессор истории Пекинского университета, был изгнан со своей должности, а молодой художник был переведен на два года в сельскую местность [1]. По возвращении в Пекин, в 1977 г., он поступил в Центральную академию изящных искусств в Пекине, где изучал реалистическую масляную живопись, а также гравюру как основную дисциплину. После окончания академии он создал лаконичные ксилографии «Расколотый нефрит» (1977) и «Шумная деревня у воды» (1980–1981). Однако художник, используя технику гравюры, стремился создать масштабные инсталляции. Так Сюй Бин создает свои самые из-

Рис. 1. Сюй Бин. Инсталляция «Книга с неба». 1987 г. Реконструкция экспозиции 2016 г. Blanton Museum of Art, музей Техасского университета. Остин, США

Рис. 2. Сюй Бин. Инсталляция «Призраки, стучащие о стену». 1990 г. Пекин

Рис. 3. Процесс снятия графических отпечатков с Великой Китайской стены для инсталляции Сюй Бина «Призраки, стучащие о стену». 1990 г.

вестные произведения «Книга с неба» (1987 г.) и «Призраки, стучащие о стену» (1990 г.), где активно использовал техники традиционной китайской каллиграфии.

«Книга с неба» (ил. 1) создана в стиле изящных изданий времен династий Сун и Мин, но полностью заполнена бессмысленными символами, призванными напоминать традиционные китайские иероглифы. Это произведение ставит под сомнение идею передачи смысла с помощью языка, демонстрируя, как можно легко манипулировать как значениями, так и написанными словами. Это произведение размышляет о времени Культурной Революции, когда китайский язык подвергся значительной реформации. Художник, заставший эти времена, интерпретирует эти языковые изменения в своем искусстве, подчеркивая бессмертие сущности языка, ярко иллюстрируя непостоянство смыслов и капризную игру слов. В июле 1999 г. он получил награду Фонда Макартуров, врученную ему за «оригинальность, креативность, самостоятельное руководство и способность вносить важный вклад в общество, особенно в гравюре и каллиграфии» [3].

Следующий известный монументальный проект «Призраки, стучащие о стену» (ил. 2) художник создал в 1990 г. — это рисунок участка Великой китайской стены в Цзиньшаньлине. Для создания рисунков Сюй Бин использовал полностью традиционные китайские методы и материалы для натирания камней, включая рисовую бумагу и чернила. Получившийся монтажный элемент размером 32 х 15 м состоит из 29 фрагментов с

изображениями элементов кладки различных участков Великой китайской стены (ил. 3, 4).

Рис. 4. Процесс создания инсталляции Сюй Бина «Призраки, стучащие о стену». 1990 г.

Сюй Бин напрямую связал это произведение с политической ситуацией в Китае. Мастер заявил, что его Великая стена представляет «вид мышления, который не имеет смысла и очень консервативен, действительно замкнутое мышление, которое символизирует изоляционизм китайской политики» [2, с. 61]. Изображения Великой китайской стены возвышаются по обе стороны от экспозиции, заставляет зрителя казаться маленьким и незначительным, по сравнению с массивными, нависающими изображениями сплошных каменных стен.

После протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 г., творчество Сюй Бина подверглось жесткой политической критике, художник был вынужден переехать в 1990 г. в Соединенные Штаты, где он продолжил заниматься творчеством до своей политической реабилитации на родине. В 2008 г. он был назначен вице-президентом Пекинской академии изящных искусств и отныне регулярно принимает участие в художественной жизни Китая, однако проживает в Нью-Йорке. Он является профессором Корнеллского университета в штате Айова США. Он был награжден престижным призом Фукуока в 2003 г. [5]. С 2010 г. является почетным доктором гуманитарных наук в Колумбийском университете (Нью-Йорк).

В серии инсталляций «Предыстория» (2015 г., ил. 5–7) Сюй Бин использует иллюзию традиционной китайской живописи. С фронтальной стороны эти произведения напоминают жанр «Шань Шуй» — свиток с пейзажным мотивом, выполненный тушью, но, заглянув за оборот произведения, зритель с удивлением обнаруживает, что некоторые тональные пятна пейзажа — силуэты гор и камней — созданы путем подсветки композиции из естественных растительных форм. Сюй Бин вновь показывает зрителю иллюзию, обозначая глубокие философские вопросы.

В 2014 г. Сюй Бин экспонировал монументальную инсталляцию в виде двух летящих фениксов в величественном нефе кафедрального собора Святого Иоанна Богослова в Морнингсайд-Хайтс, Нью-Йорк (ил. 8,

9). Обращение к образу феникса неслучайно, так как эта птица, традиционно олицетворяющая удачу, единство, силу и процветание, являлась династическим символом китайских императорских династий, имевшим в каждой династии свою особую форму. И в своей инсталляции Сюй Бин размышляет о новом периоде истории современного Китая, интерпретируя ее через традиционный символ. Подсвеченные мерцающей иллюминацией, каркасы фантастических птиц, парящих в нескольких метрах над полом, состояли из переработанного мусора: перья были сделаны из безупречно сложенных лопаток; головы — из отбойных молотков; тела птиц составлены из плоскогубцев, пил, отверток, пластиковых трубок и дрелей. «У них бесчисленное количество шрамов, — объяснил г-н Сюй, — они пережили большие трудности, но все еще сохраняют чувство собственного достоинства» [1]. Отметим, что силуэты птиц в инсталляции Сюй Бина близки по формальному языку изображениям феникса в китайской традиционной живописи и гравюре. Кроме того, в китайском языке есть устойчивое выражение «самец и самка феникса в полёте» (凤凰于飞) [4], означающее пожелание жить «душа в душу», поэтому идейная программа инсталляции Сюй Бина, обращаясь к традиционной китайской культуре, на наш взгляд, связана с универсальными понятиями, поисками гармонии в современном индустриальном мире.

Рис. 5. Сюй Бин. Инсталляция «Предыстория». 2015 г. Вид с лицевой и оборотной сторон

Рис. 6. Фотография. Сюй Бин создает инсталляцию «Предыстория». 2022 г.

Рис. 7. Сюй Бин. Инсталляция «Предыстория». 2022 г. Лицевая сторона

Рис. 8, 9. Сюй Бин. Инсталляция «Феникс». 2014 г. Собор Святого Иоанна Богослова в Морнингсайд-Хайтс, Нью-Йорк, США

Традиционная китайская живопись и каллиграфия находят отражение в творчестве многих современных китайских художников, таких как Тянь Лимин, Чжу Синьцзян, Чэнь Пин и Сюй Бин, показывая особый путь развития современного искусства Китая.

Список литературы:

1. «Фениксы зарождаются в Китае и плавают в Нью-Йорке» // газета «Нью Йорк Таймс» от 14 февраля 2014 г. Электронный ресурс. — URL: https://www.nytimes.com/2014/02/15/arts/design/xu-bing-installs-his-sculptures-at-st-john-the-divine.html (дата обращения: 18.05.2023).

2. *Erickson B*. The art of Xu Bing: words without meaning, meaning without words / Britta Erickson. — Washington: Smithsonian institution; Seattle; Univ. of Washington press, cop., 2001. — 84 с.: ил., цв. ил.; 29 см.

3. Статья о Сюй Бине. Электронный ресурс: — URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.18c9c1bd-648c2b3e-01f31941-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Xu_Bing (дата обращения: 12.05.2023).

4. Феникс Юфэй // Словарь идиом Синьхуа: Сокращенная версия. — 2-е изд. (2015). — Пекин: Шану иньшугуань, 2019. — С. 241

5. Электронный ресурс: — URL: https://ru.zahn-info-portal.de/wiki/Xu_Bing (дата обращения: 12.05.2023).