СУНЬ ЦЗИНЬЧАО
Аспирант РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: 917475239@qq.com

А.С. СОКОЛОВА
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры «Художественное стекло» РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: ledi-linsi@mail.ru

SUN JINCHAO
Graduate student of the Russian
State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: 917475239@qq.com

A.S. SOKOLOVA
Candidate of Art History, Associate Professor of the Art Glass Department of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: ledi-linsi@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_3_2_329_337

ТРАДИЦИИ КИТАЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННОГО МАСТЕРА СТЕКЛЯННОЙ ПЛАСТИКИ ЛУ ЧИ

TRADITIONS OF CHINESE ARTISTIC CULTURE IN THE WORK OF MODERN GLASS MASTER LU CHI

На рубеже XX–XXI веков искусство стекла начинает стремительно развиваться, выходя на мировую арену. Становление современного китайского стеклоделия происходило под влиянием западного искусства, но с сохранением национальных особенностей. В данной статье рассматривается творчество яркого современного автора — китайского художника по стеклу Лу Чи. Создавая свои изящные стеклянные скульптуры, Лу Чи исследует китайскую традиционную культуру, а также воплощает личный опыт и переживания.

At the turn of the XX and XXI centuries, glass art began to develop rapidly, entering the world stage. The formation of modern Chinese glassmaking took place under the influence of Western art, but with the preservation of national characteristics. This article examines the work of a bright contemporary author — Chinese glass artist Lu Chi. Through his exquisite glass sculptures, Lu Chi explores Chinese traditional culture as well as personal experiences.

Ключевые слова: Китай, художественное стеклоделие, искусство, стекло, история, культура, Лу Чи.
Keywords: China, artistic glassmaking, art, glass, history, culture, Lu Chi.

В конце XX века, под влиянием политики реформ и открытости, в Китае зарождается современное студийное искусство стеклоделия. Художники начинают экспериментировать со свойствами материала, создавая более сложные и оригинальные произведения.

Рост экономики государства дает возможность финансирования культурных программ, укрепляются внешнеполитические связи, открываются границы, благодаря чему китайские художники получили возможность знакомиться с зарубежными коллегами, перенимать их опыт — в том числе методы работы со стеклом. И хотя поначалу политика открытости привела многих китайских художников-стеклоделов к копированию западных образцов, сегодня эта тенденция во многом преодолена. Мастера, работающие со стеклом, стремятся найти свой уникальный авторский стиль, как фундамент при этом используя традиции национального культурного наследия.

Художники получают право более свободного воплощения творческих замыслов, экспериментов с формой и материалами. Сам статус искусства, его роль в жизни общества меняются, по сравнению с предыдущими историческими периодами. Так, во времена императорского правления в Китае функцией искусства являлось возвеличивание правящей династии, а в период власти коммунистической партии оно используется в качестве агитационно-пропагандистского инструмента. В 1980-е годы искусство обретает новую роль в социуме, становясь отражением духовного мира человека.

Реформы затронули всех направления искусства КНР. Китайские художники в это время преодолевают ограничения, наложенные на них

Рис. 1. Художник Лу Чи. — URL: https://www.luchiglass.com/#shop (дата обращения: 06.08.2024)

политическим «заказом» в прошлом, пребывают в поиске новых изобразительных возможностей и художественной образности, обращаясь при этом к богатому культурному наследию страны. В искусстве этого и последующего периодов происходит синтез национальных традиций и новых, актуальных для современного общества образов, материалов и тем. Авторы стремятся воплотить в своих работах человеческие характеры и эмоции, наполнить произведения реализмом и глубоким психологизмом. Меняется и эстетика промышленного стекла: теперь, наряду с функциональностью предмета, все большее значение приобретают его дизайн, декоративные качества.

Открытие «железного занавеса» и изменение политической ситуации в 1990-х годов способствовало стремительному налаживанию международных и культурных связей, а также студенческому обмену, результатом которого стало знакомство китайских студентов со многими областями современного искусства, в числе которых было и художественное стекло. Благодаря этому, в образовательную программу китайских вузов было включено обучение передовым технологиям современного стекольного искусства, ориентирующегося на развитие мирового студийного стекольного движения. С этого момента китайское художественное стекло развивается под влиянием западного студийного движения.

Так как на Западе к концу XX века студийное стеклоделие уже развилось в самостоятельное направление в искусстве, китайские авторы нередко отправлялись за границу, чтобы обучиться техникам работы с материалом. Вернувшись в Китай, они создали собственные студии, где могли заниматься творческими экспериментами и исследовать технологии работы со стеклом.

Один из таких авторов — художник Лу Чи (Lu Chi, род. в 1974 г.). В 1997 году она окончила Центральную академию искусств и ремесел по специальности «керамика», а в 2003 получила первую в Китае степень

магистра в области искусства стекла в университете Цинхуа. После она отправилась в США, чтобы обучаться стеклоделию в студии Музея стекла Корнинга в Нью-Йорке. В 2007 году, после завершения внеклассного образования в США, она открыла личную студию по стеклу (LuChi Glass Studio), которая стала первой студией художественного стекла в Шанхае (рис. 1).

Рис. 2. Лу Чи. Китайская зима. Литое стекло, 2008 г. Размеры: 68 x 42 x 12,5 см. — URL: https://www.luchiglass.com/shop/sculpture-work/chinese-winter/ (дата обращения: 15.08.2024)

Лу Чи создает изящные стеклянные скульптуры, повторяющие бионические формы живой природы или изящные линии знаменитых архитектурных строений. Техника изготовления стекла Лу Чи — это длительный процесс, сочетающий в себе литье в печи по выплавляемым моделям и многочисленные процессы холодной обработки. Скульптуры художника можно найти в крупных мировых музеях, таких как Музей Виктории и Альберта в Лондоне, Музей китайского искусства в Шанхае, Музей современного дизайна и прикладного искусства в Лозанне.

Вдохновение Лу Чи черпает из природы, китайской истории и философии, а также своих путешествий по миру. «На мой взгляд, стекло предлагает больше возможностей, чем многие другие материалы, — говорит художник. — Оно дает мне путь к вам, зрителям. Свет, проходящий через стекло, определяет текстуру и цвет композиции, делает произведение чистым волшебством, усиливая эмоциональные качества работы» [6].

Тематику ее работ можно разделить на несколько категорий. Это исследования китайской традиционной культуры; произведения, отражающие впечатления от путешествий художника по миру, а также работы, воплощающие ее опыт и переживания.

К первой категории относится произведение 2008 года «Китайская зима» из литого стекла (рис. 2) — напоминает узор инея на морозном стекле, только не белого, а красного цвета. По словам художника, холод-

ная китайская зима всегда одета в красный цвет [5], он вызывает ассоциации с Новым Годом, радостной предпраздничной суетой на городских улицах.

Другая работа художника «Среди облаков» (рис. 3) была выполнена в 2017 году и совмещает две техники работы со стеклом: литье в форму и Pate-de-verre. Эта скульптура была создана под впечатлением от пейзажа горы Хуаншань и знаменитой дзэнской поэмы династии Тан «Записка, оставленная отсутствующему отшельнику» монаха Цзя Дао.

Методика, получившая название «пате де вере», является разновидностью технологии литья, когда мастер использует для заполнения формы стеклянную пасту, состоящую из стеклянной крошки и связующего. Подготовка стеклянной основы для работы производится путем измельчения стекла с помощью гравийной дробилки или техники с аналогичной функцией. После дробления стеклянная крошка просеивается. Авторы, работающие в этой методике, хранят отдельно градуированное стекло, используя его для разных целей. К стеклянной крошке добавляют небольшое количество воды или клеевого раствора в качестве связующего, чтобы смесь приобрела форму пасты.

Рис. 3. Лу Чи. Среди облаков. Стекло. Литье и техника Pate de Verre. 2017 г. Размеры: 45 x 39 x 11,5 см. — URL: https://www.luchiglass.com/#shop (дата обращения: 15.08.2024)

Рис. 4. Лу Чи. Шанхайская ночь. Стекло, металл. Литье. 2006 г. Размеры: 46 x 28 x 10 см. — URL: https://www.luchiglass.com/shop/sculpture-work/night-of-shanghai/ (дата обращения: 15.08.2024)

Полученной пастой заполняется форма, после чего изделие обжигается в печи, что позволяет фрагментам стекла сплавиться вместе. Технология позволяет создавать произведения, отличающиеся высокой детализацией и сложными колористическими эффектами, так как внутри одной формы можно размещать помещать стеклянную крошку разных цветов.

«Шанхайская ночь» (рис. 4) на фоне ажурных произведений Лу Чи выделяется своей массивностью, подчеркнутой черным цветом стекла. Скульптура включает металлические элементы, вызывающие ассоциации с водопроводными трубами шанхайских небоскребов, едва различимыми в ночной темноте.

Среди работ Лу Чи, посвященных китайской природе и культуре, — такие произведения, как «Тайна Шанхая», «Секрет Шанхая», «Китайская живопись тушью», «Тотем каллиграфии», «Китайские чернила» и другие.

Много путешествуя по миру, художник стремится запечатлеть в стекле впечатлившие ее элементы городских и природных пейзажей. Тонкостью и изяществом линий отличается работа 2017 года «Богемная ночь в Праге» («Bohemian Night in Prague»), в которой воссоздан ажурный силуэт высоких пражских мостов. Цветовое решение композиции, в которой сочетается стекло черного, синего и оранжевого цветов, передает сияние городских огней, отраженных в речных водах. Еще одному мосту — акведуку Пон-дю-Гар, с тремя ярусами арок через ущелье реки Гардон, — посвящена работа 2015 года «Закат на Пон-дю-Гар». Вид этого самого высокого из дошедших до наших дней древнеримских акведуков заставляет чувствовать, как время поворачивается вспять, возвращая нас в события, происходившие века назад.

Изящная скульптура «Танго в Париже» (2012 г.), выполненная в зеленых оттенках, напоминает изгибающуюся в танце Эйфелеву башню и воплощает впечатления художника от путешествия в столицу Франции. Сейчас скульптура является частью коллекции музея Виктории и Альберта в Великобритании. Теме путешествий по миру посвящены работы «Эхо в Вероне», «Гималаи», «Вид на Сансет-стрит».

Отдельная категория работ Лу Чи посвящена размышлениям на философские темы, традиционные для китайской культуры. Так, абстрактная скульптура «Нирвана» (2011 г.) представляет собой творческое осмысление жизни и смерти в буддийской трактовке, согласно которой посредством духовной практики человек способен преодолеть личностные ограничения (рис. 5).

Серия работ Лу Чи «Врата времени» отличается большей монументальностью, абстрактностью и геометричностью форм. В этих скульптурах художник исследует качества стекла, а также философские отношения между временем и светом. По ее словам, в китайском языке понятие «время» выражается как «свет времени», так как оно течет вместе с движением Солнца, являясь, таким образом, фактором света [6]. Тяжелая скульптура из стекла оранжевого цвета напоминает спираль, которая создана, чтобы уловить движение времени. Оттенки стекла выглядят более насыщенными, темными там, где стекло имеет большую толщину, и становятся светло-янтарными, сияющими на тех участках скульптуры, где стекло более тонкое (рис. 6).

Глубокий философский смысл несут выполненные в 2009 году работы Лу Чи из литого стекла «Белая вращающаяся память», «Яркая страсть», «Магия подъёма», «Туннель времени и пространства-1», «Туннель времени и пространства-2», «Дверь» (рис. 7).

Воплощение философских идей даосизма и буддизма в современном китайском искусстве является важным аспектом культурного наследия Китая, отражаясь в глубоком влиянии этих

Рис. 5. Лу Чи. Нирвана. Стекло, литье. 2011. Размеры: 54 x 97 x 14,5 см. — URL: https://www.luchiglass.com/shop/sculpture-work/nirvana/ (дата обращения: 17.08.2024)

Рис. 6. Лу Чи. Врата времени (Gateway of time). Стекло, литье. 2007. Размеры: 52 x 38 x 12 см. — URL: https://www.luchiglass.com/shop/sculpture-work/gateway-of-time/ (дата обращения 17. 08. 2024)

религиозных учений на художественное творчество и мировоззрение современных художников. Развитие художественного стеклоделия в КНР неразрывно связано с социально-историческими факторами развития китайского государства и его традиционной культурой, включающей даосское и буддийское религиозно-философское учение. Изучение философских идей даосизма и буддизма в современном китайском искусстве представляет собой важную тему исследований. Одни авторы обращаются непосредственно к классическим буддийским образам, воплощая в стекле изображения Будды или буддийские символы (как основатель студии «Люлигунфан» Лоретта Ян Хуэйшань или художник Дай Шуфэн, живущий и работающий в Хельсинки). Другие же авторы стремятся выразить внутреннюю суть философии буддизма через абстрактные формы, как художник Лу Чи.

Рис. 7. Лу Чи. Дверь. Стекло. Литье в форму. 2008. Размеры: 43 x 28 x 8,5 см. — URL: https://www.luchiglass.com/shop/sculpture-work/the-door/ (дата обращения: 18.08.2024)

Творчество Лу Чи иллюстрирует отличительную черту китайского студийного искусства: взаимодействие восточной и европейской культуры, традиций и новаторства. Начало XXI века стало периодом становления современного Китая и важным этапом формирования новой эстетики, нового искусства. Художники-стеклоделы, черпая вдохновение в национальных традициях стеклоделия, являются своеобразным связующим звеном между искусством прошлого и современности.

Для художественного стеклоделия Китая характерны поиски новых возможностей, избавление от внутренних ограничений, замкнутости, стремление к свободе мышления. При этом в поиске выразительных средств художники обращались к традициям национального китайского искусства. Работы художников этого периода отличаются глубоким психологизмом, вниманием к духовному миру человека, поиском новых форм и материалов. Стеклянные изделия выходят из сферы утилитарно-

го применения и поднимаются до уровня художественных произведений самовыражения, больше тяготея к чистому искусству. После первоначального периода имитации китайские авторы перешли к поиску собственных средств художественного выражения, и многие из них черпают вдохновение в богатой культуре и философии Китая.

Сегодня обращение авторов к культурным традициям стало тенденцией, затрагивающей все виды изобразительного искусства и позволяющей современным авторам находить источники вдохновения и собственную индивидуальность. Китайское стеклоделие имеет глубокие корни, сформировавшиеся самобытные традиции. Несмотря на сложные перипетии истории, оно сохранило свои национальные особенности, отражение которых можно найти в творчестве современных авторов.

Список литературы:

1. *Виноградова Н.А.* Сто лет искусства Китая и Японии. —Москва, 1999. — 255 с.

2. *Семенова Е.А.* Эволюция техники моллирование в китайском стеклоделии // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. — 2018. — № 2. — 238–245 с.

3. *Чжао Цзянлин*. Современное китайское художественное стеклоделие. Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. — Москва, 2011. — 129 с.

4. Lu Chi Glass. Сайт художника. — URL: https://www.luchiglass.com/#shop (дата обращения: 06.08.2024).

5. *Lu Chi*. Chinese Winter. — URL: https://www.luchiglass.com/shop/sculpture-work/chinese-winter/ (дата обращения: 06.08.2024).

6. *Lu Chi*. Gateway of Time. — URL: https://www.luchiglass.com/shop/sculpture-work/gateway-of-time/(дата обращения: 16.08.2024).