СУНЬ ВЭНЬ

Аспирант, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: 303750440@qq.com

ЧЖАО ДАНЬДАНЬ

Аспирант, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: 765806266@qq.com

В.Е. КАЛАШНИКОВ

Доцент кафедры искусствоведения, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), кандидат искусствоведения
e-mail: viktor-kalashnikov@yandex.ru

SUN WEN

Postgraduate student of Russian State University named after A.N. Kosygin (Technology. Design. Art)
e-mail: 303750440@qq.com

ZHAO DANDAN

Postgraduate student of Russian State University named after A.N. Kosygin (Technology. Design. Art)
e-mail: 765806266@qq.com

V.E. KALASHNIKOV

Ph.D. in History of Arts, candidate, Russian State University named after A.N. Kosygin (Technology. Design. Art)
e-mail: viktor-kalashnikov@yandex.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_3_1_390_399

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

THE USE OF CERAMIC SCULPTURE IN PUBLIC SPACE

Появление керамической скульптуры в общественном пространстве было неизбежно. Керамика — самый древний и относительно простой в изготовлении искусственный материал, на протяжении тысячелетий игравший важную роль в обеспечении практических потребностей людей. Уэйн Хигби, известный американский современный керамист, однажды сказал: «Керамика соединяет три основные сферы жизни: человека, природу и общество» [1]. Многие сферы жизни, связанные с природой и обществом, конечно, в той или иной форме включают в себя керамику. Многогранное изучение людей, природы и общества является непременным условием участия в трансформации пространства и окружающей среды, и образное осмысление жизненных явлений с помощью керамической скульптуры станет новой темой для художников, работающих в настоящее время[2].

The appearance of ceramic sculpture in public space was inevitable. Ceramics is the most ancient and relatively easy — to-manufacture artificial material, which has played an important role in meeting the practical needs of people for thousands of years. Wayne Higbee, a well-known American contemporary ceramist, once said: «Ceramics connects three main spheres of life: man, nature and society». Many areas of life related to nature and society, of course, include ceramics in one form or another. «The multifaceted study of people, nature and society is an indispensable condition for participation in the transformation of space and the environment, and the imaginative understanding of life phenomena with the help of ceramic sculpture will become a new topic for artists currently working.

Ключевые слова: керамическая скульптура, общественное пространство.
Keywords: ceramic sculpture, public space.

1. Керамическая скульптура и концепция общественного пространства

Керамическая скульптура, рассматриваемая в данной работе, относится к произведениям, участвующим в оформлении общественного пространства, и может пониматься как явление экологического дизайна

и керамического творчества и является комплексным искусством, а не сугубо индивидуальным творчеством художников-керамистов. Керамическое искусство в этой области необходимым образом соотносится с понятиями и представлениями, с одной стороны, общих областей знания: эстетика, психология, экология, с другой — конкретных дисциплин: архитектура, материаловедение и т. д. Композиционные особенности керамической скульптуры формируются согласно логике дизайна общественных пространств и одновременно определяют его характер [3]. Керамика более других материалов, используемых в дизайне и строительстве, обладает способностью выражать и художественные, и общечеловеческие ценности [4]. Керамика — это вид искусства, который рождается из глины и пламени, из сердца художника и ловких рук художника, является кристаллизованным соединением науки и искусства, является своего рода значимой частью глубокого гуманистического фундамента культуры, служа одновременно утилитарным, декоративным и духовным целям.

Термин «общественное пространство» является одним из понятий, используемых в определении концепций дизайна в последние годы. Такая среда, с открытым характером, называется общественным пространством или общественной средой. Общественное пространство — это пространственная среда интерьеров и экстерьеров, в жизни которой широкая общественность участвует свободно и добровольно, эта среда предназначена к общему, в отличие от частных пространств, пользованию и является общественной собственностью, предусматривающей совместный отдых и собрания по различным поводам [5].

2. Применение керамической скульптуры в общественном пространстве в китайской истории

Керамическая скульптура — одна из древнейших форм художественного творчества в Китае. Например, расписная керамика, являющаяся характерным продуктом культуры Яншао эпохи неолита, уже обладала гармоничной формой и сложным орнаментальным декором, включавшим уже и элементы изобразительности. Типы ранних керамических форм включают горшки, чашки, чаши, урны, чаши, горшки, треноги, бутылки, реторты, чаши и т. д., эти глиняные изделия, в основном, использовались для удовлетворения повседневных потребностей людей, а сама форма сосуда и украшение поверхности создавались с учетом роли декоративного начала в трансформации среды обитания.

Рис. 1. Декоративный кирпич. Династия Цин. Музей Лояна. Прорисовка воспроизводится по название издания, где эта прорисовка хранится

Во времена династии Цинь (221 г. до н. э. — 207 г. до н. э.) вся страна была объединена и централизована, и был построен ряд масштабных объектов, самыми известными из которых являются Великая Китайская стена, национальная почтовая дорога и Дворец Афан. Подъем строительной индустрии привел к постоянному спросу на благоустройство среды, и один из важнейших материалов — кирпичи Цинь — является показательным продуктом этого периода. Кирпич Цинь создавался методом прессформы, на лицевой стороне кирпича делались изображения Феникса, драконов, орнаментальные мотивы веревочки, диаманта, круга и другие. Характер декору придает энергичная и мощная динамика изображения дракона, контрастирующая с геометрией орнамента и с реалистичными образами феникса и бога воды (рис. 1). С этого периода керамическая скульптура находит новые формы существования, в сочетании с кирпичом в качестве носителя, что объективно способствовало развитию этого вида пластического творчества.

Во времена династии Хань (202–220 до н. э.) портретные кирпичи и плитки представляли собой рельефы, которые были не только частью архитектурных элементов, но и важной частью внутреннего и наружного убранства, сопоставимой с декоративной живописью по высокой художественной ценности. Это был самый ранний успешный пример керамической скульптуры — в сочетании с пространством. Ханьские портретные кирпичи, также известные как ханьские кирпичи, имеют коннотации конфуцианства и даосизма и встречаются в виде чешуистого змеиного тела богини Нюйва, изображений королевы-матери Запада и принца Востока, верных министров, царских сыновей, сцен путешествий на колесницах, рыбалки, охоты, земледелия, чтения, фигур

Рис. 2. Портретный кирпич династии Хань. Исторический музей Шэньси. Прорисовка воспроизводится по название издания, где эта прорисовка хранится

торговцев, мучеников, девственниц, архитектурных видов и пейзажей, птиц и зверей, мотивов письма и каллиграфии и т. д., которые глубоко отражают политический, военный, социальный, экономический, идеологический, культурный и эстетический образец двух династий Хань (рис. 2). С точки зрения художественного творчества и производства, форма бывает либо выпуклой, либо плоской. Техника изображения включает в себя как гравировку, так и рельефный штамп, а также рельефную и линейную резьбу, включая резьбу по линиям Инь и Ян, и отличается разнообразием региональных стилей, представляя значимый элемент в сокровищнице мирового искусства.

Ваданг, черепичная карниз, является важным компонентом древнекитайской архитектуры. Выполняя утилитарную функцию, керамика может противостоять ветру, солнцу, дождю, защищая стропила от эрозии, продлевая срок службы здания. Черепица покрыта текстами или различными орнаментами, например, это могут быть контуры облака, зооморфные и геометрические мотивы. Завершает композицию текстовая плитка с надписью «династия Хань венчает мир». Самым известным из ханьских Ваданов является Вадан, с изображением

Рис. 3. Ваданг династии Хань Слева: Древняя городская башня, Сиань. Справа: Исторический музей Шэньси

Бога четырех направлений, включающим четырех животных: зеленого дракона, белого тигра, красную птицу и черепаху СюаньВу, символизирующих четыре направления: восток, запад, север и юг, используемых для защиты от злых духов и поиска удачи (рис. 3).

В истории китайской архитектуры и оформления общественного пространства значительную роль сыграло использование глазурованных материалов, позволявших за счет качественной работы мастеров достигать высокого художественного результата в решении архитектурных и пространственных задач. Особенное распространение глазурованные материалы получили в эпоху династии Мин (1368–1644), когда общество было стабильным, экономика быстро развивалась, качество жизни повышалось, а укрепление буддизма способствовало развитию храмовой архитектуры. До сих пор глазурованная керамика династии Мин хорошо сохранилась во множестве отличающихся большим разнообразием объектов — спустя сотни лет. Самым примечательным примером монументального оформления с применением полихромного керамического рельефа в Китае является «Стена Девяти Драконов» в Датуне, провинция Шаньси, длина которой составляет 45,5 метра, а высота — 8 метров (рис. 4). Искусные мастера стремились к совершенству в решении всего сооружения, в частности, стыки между глазурованными плитами подобраны так, чтобы не затрагивать важные части изображений, такие как голова дракона, создавая цельную, выразительную и завершенную композицию. После сотен лет, насыщенных историческими коллизиями, после воздействия эрозии солнцем, ветром и дождем объект все еще сохраняет яркий и свежий цвет, вздымаясь на высоту, труднодостижимую с помощью прежних технологий, отражая факт формирования полностью зрелой производственной базы [6].

Рис. 4. Стена Девяти Драконов. Династия Мин

3. Успешные кейсы керамической скульптуры в современном общественном пространстве

Включение керамической скульптуры в дизайн общественного пространства давно стало распространенным явлением, и одной из его наиболее часто встречающихся форм является небольшая керамическая скульптура в интерьере, например, керамические буддийские статуи и оформление помещений, различные функциональные предметы, включая, например, керамические копилки, столь привлекательные своей фигуративностью для детей. Но целевая аудитория такой керамической скульптуры индивидуальна или нишевая, и в настоящее время все больше художников пытаются найти место керамической скульптуре в больших архитектурных комплексах.

Например, знаменитый «Концертный зал пшеничного зерна» в Сеуле имеет уникальный дизайн внутреннего пространства, в котором выделяется масштабная керамическая рельефная стена «Воображение времени и пространства» (рис. 5), спроектированная Чжу Легэном, известным китайским керамистом, окончившим Цзиндэчжэньский Керамический университет в 1988 году. Объект представляет собой идеальное сочетание декоративного и функционального начала. Рельефная стена состоит из ряда высокотемпературных цветных глазурованных квадратов, изготовленных с применением высокотемпературного обжига, обеспечившего изменчивость цвета глазури, что дало высокий художественный эффект. Высоты элементов керамического рельефа варьируются в шахматном порядке, что хорошо отвечает акустическим потребностям уникального пространства концертного зала. Время пребывания звука в пространстве концертного зала

Рис. 5. «Воображение времени и пространства»

Рис. 6. «Свет жизни»

может длиться до 1,7 секунды. «Воображение времени и пространства» (рис. 5) умело реализует идею превращения керамической рельефной скульптуры в масштабный пространственный орнамент, обладающий практической функцией. Следует отметить и рельеф «Свет жизни» (рис. 6) на внешней стене Концертного зала как очень удачную керамическую рельефную работу, в которой используется присущий материалу цвет и порожденная ручной работой шероховатость. В результате акцентируется визуальное расстояние между пространством и людьми, и одновременно между ними создается интимная связь. Не менее значима и вариативность освещения, порождающая совершенно разные визуальные впечатления. Музыка — это временное искусство, и изменчивость среды прекрасно соответствует этому качеству.

4. Ценность керамической скульптуры применительно к общественному пространству

Керамическая скульптура — своеобразный носитель экспрессии, способный в полной мере отразить своими образами гуманистические идеи. Она буквально вырастает непосредственно из почвы, после крещения водой и огнем обретая пластичность, легкость дальнейшей обработки, устойчивость к сжатию, к коррозии, к перепадам температуры и воздействию различных климатических факторов. Керамика обладает естественным сродством с сущностью жизни. В последние годы, с популяризацией концепции паблик-арта, появилось много возможностей для включения керамической скульптуры в общественную среду. В современном культурном контексте, с одной стороны, керамическая скульптура может предложить концептуальные идеи для экологического дизайна, а с другой — актуальный экологический дизайн предлагает широкое художественное пространство для древнего и яркого материала.

Становление публичного искусства в городе зависит не только от его тематики и уровня художественной выразительности, но и от того, может ли оно органично связываться с городским пространством и человеческой средой обитания, будет ли оно соответствовать эстетическим запросам публики и сможет ли коммуницировать с горожанами. С одной стороны, керамическая скульптура во всех смыслах ограничена окружающей средой, и необходимо рассматривать конкретную площадку с точки зрения адекватности тематики, масштаба и стиля скульптуры и всячески дополнять и интегрировать ее; с другой — керамическая скульптура по-

может окружающей среде в решении функциональных задач, усилит развлекательные и эстетические эффекты общественного пространства.

Заключение

Керамическая скульптура — это синтез науки и искусства. Этот материал имеет много преимуществ перед другими. Во-первых, керамическая скульптура — это искусство земли и огня, искусство метафизического единства неба и человека. После высокотемпературного обжига цвет ее глазури может оставаться неизменным в течение тысячелетий, что является исключительной особенностью керамической скульптуры. Во-вторых, цвет глазури керамических скульптур богат и разнообразен, что может породить бесчисленное количество творческих решений для создателей, а также дать зрителю невероятные по богатству впечатления. В-третьих, пластичность, легкость обработки, устойчивость к сжатию, термостойкость, коррозионная стойкость и другие характеристики керамических материалов позволяют длительное время сохранять структуру изделий. В-четвертых, глазурь, образующаяся при высокотемпературном обжиге на поверхности керамических скульптур, легко моется, что очень значимо для больших промышленных городов с очень серьезным загрязнением окружающей среды. Указанные преимущества доказывают, что керамические скульптуры более многих иных изделий пригодны для длительного использования на открытом воздухе.

Развитие городского общественного экологического искусства в современном Китае находится в зачаточном состоянии, и каждый город надеется создать в этой сфере объекты со своими местными особенностями. В связи с этим керамическая скульптура будет иметь особое значение как важнейший материал художественного оформления городского общественного пространства. По мере внедрения в городское публичное пространство и городской паблик-арт, керамическая скульптура будет обретать широкие перспективы в формировании особого городского облика и уникальной городской культурной идентичности.

Список литературы:

1. *Чжан Юйшань*. Современное мировое искусство и керамика в сфере общественной среды. — Наньчан: Издательство изобразительных искусств провинции Хунань, 2006. — 220 с. (张玉山.《世界当代公共环境艺术•陶艺》.南昌：湖南美术出版社，2006.).

2. *Чжан Юйшань*. Новый контекст для современной китайской керамики в новую эпоху // Выявление и оценка культурных реликвий. — 2023. — № 10. —76с. (张玉山. 新时代中国当代陶艺的新语境. 文物鉴定与鉴赏. 2023年底10期).

3. *Пи Даоцзянь*. Современная керамика, которая расширяет ваш кругозор // Журнал по керамике. — 2004. — № 7. — 110с. （皮道坚.《拓展眼界的当代陶艺》. 陶瓷杂志. 2004年第7期）.

4. *Хэ Чжэн*. Возвращение к окружающей среде: ощущение места керамики в современном публичном искусстве // Журнал о скульптуре. — 2004. — № 3. —81с. （何征.《返于环境——有感于陶艺在当代公共艺术中的位置》. 雕塑杂志. 2004年第3期）.

5. *Линь Цзисюн*. Городской пейзаж и благоустройство окружающей среды. — Тайвань: издательство Artist, 1994. — 270 с. （林季熊.《城市景观与环境美化》. 台湾：艺术家出版社，1994）.

6. *Ян Чао*. Применение керамической скульптуры в общественной среде. — Сиань: Сианьский университет архитектуры и технологии. 2011. — 107с.（杨超.《陶质雕塑在公共环境中的应用》. 西安建筑科技大学）.