ЧЖАО ЛУ
Аспирант РГХПУ имени С. Г. Строганова
e-mail: 903101287@qq.com

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

ЛИНЬ ПЭЙДЭ
Преподаватель Академии изящных искусств Хэнаньского педагогического университета, Город Синьсян, провинция Хэнань, Китай
e-mail: lpdzl999@icloud.com

ZHAO LU
Graduate student of the Art Glass Department of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: 903101287@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

LIN PEIDE
Lecturer at the Academy of Fine Arts of Henan University, Xinxiang, Henan Province, China
e-mail: lpdzl999@icloud.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_4_2_422_429

ОБРАЗЫ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ ИЗ «КЛАССИКИ ГОР И МОРЕЙ» В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ИСКУССТВЕ

IMAGES OF MYTHOLOGICAL ANIMALS FROM THE «CLASSICS OF MOUNTAINS AND SEAS» IN MODERN CHINESE ART

«Классика гор и морей» (кит. 山海經) — древний китайский трактат о мифических животных, написанный в период последних веков до н. э. Этот, ставший классическим, документ, с богатыми текстовыми описаниями и изображениями, является источником вдохновения для современных художников. В статье проводится художественный анализ методов исполнения, материалов, современных коннотаций и инноваций в работах китайских авторов, опиравшихся на образы из «Классики гор и морей» при создании своих произведений. Также исследуется интерпретация облика мифологических животных в современном контексте, являющаяся отправной точкой для диалектических отношений между искусством нового времени и традиционными художественными образами.

«Classics of Mountains and Seas» (山海經) is an ancient Chinese treatise on mythical animals, written during the last centuries BC. This document, which has become a classic, with rich textual descriptions and images, is a source of inspiration for modern artists. The article provides an artistic analysis of performance methods, materials, modern connotations and innovations in the works of Chinese authors who relied on images from the «Classics of Mountains and Seas» when creating their works. The interpretation of the appearance of mythological animals in a modern context is also explored, which is the starting point for the dialectical relationship between modern art and traditional artistic images.

Ключевые слова: китайская мифология, современное китайское искусство, образы животных, живопись, интерпретация
Keywords: Chinese mythology, modern Chinese art, animal images, painting, interpretation

Образы животных занимают важное место в современном китайском искусстве, которое сегодня ориентируется как на западные течения, так и на традиционную культуру. Зачастую авторы опираются на классические мотивы анималистического искусства, интегрируя их с современными художественными приемами и используя для выражения собственных идей и актуальных проблем. Такая интерпретация позволяет органично включить эти образы в тенденции мирового художественного процесса, продвигая и переосмысляя при этом традиции национального искусства.

«Классика гор и морей» (кит. 山海, «Шань хай цзин») — китайский трактат, в современном своем виде сложившийся в начале династии Хань (202 до н. э. – 220 н. э). Книга, в которой описаны около 400 мифических существ, является важным источником в сфере изучения древнекитайской культуры. Трактат сохранил до нашего времени образы множества мифических животных, оказав глубокое влияние не только на развитие традиционного искусства, но и современного.

В этой статье будет проанализировано, как китайские художники Хуан Юнпин (кит. 黄永砯, англ. Huang Yongping), Ай Вэйвэй (кит. 艾未未, англ. Ai Weiwei), Цзя Дифэй (кит. 贾涤非, англ. Jia Difei), Ван Чуань (кит. 王川, англ. Wang Chuan) и другие воплощают образы мифических зверей из «Классики гор и морей» при помощи искусства скульптуры, мастерства традиционного изготовления воздушных змеев, экспрессивной живописи, фотографии, цифровой печати, а также иных способов художественного выражения, чтобы показать миру особенности традиционной китайской культуры.

Хуан Юнпин, «Один человек и девять зверей»

В Коллекции Французского национального фонда современного искусства хранится инсталляция из десяти скульптур «Один человек и девять зверей» (1999 год). Автором этого масштабного произведения (1,50 х 2,20 х 0,60 м) является художник китайского происхождения Хуан Юнпин. В одну огромную композицию он объединил девять колонн с алюминиевыми статуями животных, окружающих тележку, на которой расположена бронзовая статуя сидящего древнего китайца, указывающего на юг. Это транспортное средство имитирует механический компас, изобретенный в Китае в 3 веке до н. э., а девять животных, послуживших прототипами для создания алюминиевых статуй, выбраны из фантастических существ, изображенных в «Классике гор и морей».

Каждое из девяти животных несет определенное символическое значение, также описанное в древнем трактате. Так, появление двухво-

стой змеи символизирует сильную засуху; существо с человеческой головой и туловищем курицы знаменует начало войны; существо с человеческой головой и туловищем свиньи символизирует наводнения; появление одноногого орла указывает на близящуюся эпидемию; девятиглавая змея символизирует голод; летучая рыба рассматривается как существо, которое может противостоять войне и т. д. [3].

Вся инсталляция имеет необычную форму и наполнена таинственной атмосферой древнего востока, характерной для Китая. Этот грандиозный проект был разработан для французского павильона на Венецианской биеннале 1999 г. Композиция занимает пространство в саду за художественным музеем и перекликается с инсталляцией французского средневекового замка. Автор интерпретирует образы традиционного китайского искусства, чтобы бросить вызов устоявшимся художественным концепциям, сопоставить китайское и западное мировоззрение, а также выразить собственные опасения, что бесконечные конфликты и катаклизмы станут неотъемлемой частью мира будущего.

Мифические звери Ай Вэйвэя в парижском универмаге

16 января 2016 г. состоялось открытие персональной выставки «Er Xi» всемирно известного китайского художника Ай Вэйвэя. Местом для ее проведения послужил парижский универмаг Le Bon Marché, расположенный на улице Рю де Севр (Rue de Sèvres) в 7-м округе Парижа и известный как современная арт-площадка.

Свою инсталляцию Ай Вэйвэй назвал «Er Xi», что переводится как «детская игра». Художник использовал традиционные китайские техники изготовления воздушных змеев, чтобы создать мифических зверей, которых разместили в пространстве окон, атриума и галереи универмага Le Bon Marché (рис. 1). Причудливые формы поддерживаются бамбуковыми конструкциями с установленными внутри светильниками. Работы были созданы в китайском городе Вэйфане, где традиция изготовления воздушных змеев достигла своего пика во времена династии Мин (1368–1644).

Проведение выставки именно на территории универмага — необычное событие для мира искусства: торговый центр, тесно связанный с нашей повседневной жизнью и ассоциирующийся с капиталистическими отношениями, превратился в масштабную выставочную площадку для авангардных, оригинальных произведений искусства, одновременно несущих дух китайских ремесленных изделий.

Рис. 1. Экспозиция выставки Ай Вэйвэя «Er Xi», 2016. Фото предоставлено Габриэлем де ла Шапелем

Рис. 2. Цзя Дифэй «Неловкая картина: Царь Небес, девятихвостый лис, многоголовая птица». Холст, масло. 300 × 200 см, 2012 г. (кит. 《尴尬图--天王，九尾狐，多头鸟》). Источник: Цзя Дифэй. Сайт художника (на кит. яз). — URL: https://jiadifei.artron.net/ (дата обращения: 04. 12. 2024)

В 2018 г. Ай Вэйвэй провел в Лос-Анджелесе выставку «Life Cycle», добавив к основной экспозиции «Er Xi» инсталляцию с лодкой и человеческой фигурой в ней — они были сделанные также с помощью технологии изготовления воздушных змеев. Творчество Ай Вэйвэя, объединяющее классические ремесла и национальные мифологические образы с актуальными проблемами, способствует культурному обмену между Китаем и современным западным миром.

«Жизненная драма» картин Цзя Дифэя

Творчество Цзя Дифэя выделяется на фоне современной китайской живописи своей уникальностью, его работы, наполненные странными существами, словно находятся на дистанции от суеты и шума общественной жизни. Быстрое развитие экономики в 1990-х гг. в Китае привело общество, едва успевающее адаптироваться к стремительным переменам, в довольно нестабильное состояние. На осмысление этих процессов художник Цзя Дифэй и направил свою творческую активность.

При создании серии работ «Неловкая картина» автор широко использует культурно-исторический китайский контекст. Его произведения наполнены самыми разными героями: персонажи пекинской оперы, правители, обнаженные женщины, девятихвостые лисицы, многоголовые птицы и другие причудливые символические образы, объединенные вместе, как в сценах самой жизни. Эти произведения отличает яркий,

контрастный, даже «агрессивный» колорит, при помощи которого автор откровенно и прямо заявляет миру о состоянии смятения и подвергает сомнению пользу социальных изменений, вызванных быстрым развитием экономики (рис. 2).

Девятихвостая лиса и многоголовая птица, представленные в «Классике гор и морей», имели в древнем Китае символизировали благополучие, но в более поздний период были демонизированы и стали олицетворением монстров, несущих гибель для других живых существ. Птица с несколькими головами стала считаться зловещим мифическим персонажем, а лисица, хоть и сохранила очарование образа, стала ассоциироваться с опасностью.

Искусство Цзя Дифэя содержит абстрактные и сюрреалистические элементы, при помощи которых художник выражает ощущение абсурдности и определенной нелепости происходящего в изображенных им «драматических сценах». Хотя в его картинах животные-духи кажутся второстепенными персонажами, их появление привносит в работы таинственные, не до конца понятные, но сильные чувства, отражающие отклик на реальность. Его произведения наполнены формами, созданными свободным творческим воображением, которые нацелены на осмысление мира вокруг и более глубокое понимание нашего собственного существования [2].

Персонажи из «Классики гор и морей» в цифровой печати и фотографии

Китайский художник и профессор Центральной академии изящных искусств Ван Чуань в 2020 г. запустил независимый исследовательский проект, который длился три года и заключался в сочетании оригинальной графики из «Классики гор и морей» с современной компьютерной живописью и фотографией для создания совершенно новых форм современного искусства. С 1 по 24 ноября 2024 г. эти работы, объединенные в серию «Мифические звери гор и морей», были представлены на выставке в Музее искусств провинции Хубэй.

Образы различных мифических зверей здесь нетривиально сочетаются с живописью и фотографией. Фантастические создания помещены в сюжеты классических китайских картин или наложены на фотографические изображения, которые отражают сцены жизни, узнаваемые и понятные современным людям (рис. 3 и 4). Работы Ван Чуаня расширяют возможности классической фотографии: взяв за основу элементы

Рис 3. Ван Чуань. Пять бессмертных, празднующих долголетие（五仙供寿图）. Техника жикле, 180 см × 125 см, 2023 г. Рис 4. Ван Чуань. Работа из серии «Мифические звери гор и морей». Световой короб, 120 × 80 × 5 см, 2023 г. Источник: Wang Chuan: «Releasing» the ancient mythical beasts from «The Classic of Mountains and Seas» (англ). Статья, 2024. — URL: https://cafa.com.cn/en/education/details/8332625 (дата обращения: 04. 12. 2024)

традиционной культуры и творчески трансформировав их, автор создает эстетичные и наполненные символизмом произведения, актуальные современному социально-культурному контексту жизни в Китае.

Часть работ серии выполнена в технике «жикле» — высококачественное воспроизведение художественной работы методом цифровой печати. При создании других работ в качестве основы были использованы световые короба (англ. lightboxes) — объемные конструкции с лицевой поверхностью из транслюцентного (полупрозрачного) материла. Внутри короба установлен источник света, который освещает поверхность с изображением, нанесенным методом широкоформатной печати. Световые короба, хорошо заметные как днем, так и в темное время суток, широко применяются в наружной рекламе.

По словам художника, его творческий эксперимент с применением образов традиционной китайской мифологии следует расценивать не просто как заимствование на уровне визуального восприятия, но как опыт переосмысления этих элементов на более высоком, духовном уровне [4].

Заключение

Воплощенные в «Классике гор и морей» анималистические образы можно назвать архетипами, существующими вне времени и пространства. Древний трактат стал неисчерпаемым источником вдохновения и движущей силой для художественного творчества современных авторов,

представив им широкое пространство для исследования и эксперимента. Мифические звери «Классики гор и морей» обретают многообразные облики в интерпретации различных авторов и при использовании разных материалов, в том числе цифровых.

В этом открытом взгляде на классику и расширении спектра используемых техник и средств художественного выражения отражается активный поиск собственной уникальной творческой направленности, характерной для современного китайского искусства [1, с. 86].

Список литературы:

1. *Гао Лин.* Поиск китайского пути в контексте глобализации: последние двадцать лет китайского современного искусства // «Журнал изящных искусств». — Гуанчжоу, 2021. — № 5. (кит. 高岭：在全球化语境下寻找中国方式：中国当代艺术的最近二十年，《美术学报》，2021，年第5期).

2. *Инь Шуанси*. Коллекция художественной критики Инь Шуанси. — Хэбэй: издательство Hebei Fine Arts, 2006. — с. 112–116 (кит. 殷双喜:《现场:殷双喜艺术批评文集》. 河北美术出版社, 2006).

3. Каталог гор и морей (Шань хай цзин) / предисл., пер. и комм. Э. М. Яншиной. 2-е изд. — Москва: Наталис; Рипол Классик, 2004. — 349 с.

4. Ван Чуань: интерпретация древних мифических зверей из «Классики гор и морей». Интервью, 2024. (кит. 王川：“放归”《山海经》里的上古神兽,中央美术学院艺术资讯网 // CAFA Art Info. — URL: https://www.cafa.com.cn/cn/opinions/interviews/details/8332620 (дата обращения: 25.11.2024).