

В. Б. Тимофеева

Искусство в межкультурной коммуникации России и Китая

Искусство в современном мире выступает, с одной стороны, как транслятор национальной культуры, с другой – как поле межкультурных коммуникаций. Благодаря интернациональности современного искусства рождаются уникальные произведения, впитавшие в себя самобытность каждой культуры. Рассмотрены пути китайского современного искусства и его взаимодействие с русской культурой.

Ключевые слова: диалог культур, современное искусство, искусство Китая, искусство России

Valeriya B. Timofeeva

Art in Russia and China intercultural communication

The art in the modern world is a translator of the national culture and a field of intercultural communication. Due to international contemporary art unique works, absorbed the identity of each culture are born. The way of Chinese contemporary art and interaction with Russian culture are discussed.

Keywords: dialog of cultures, contemporary art, art in China, art in Russia

Современное искусство – сложное и многогранное понятие. Из огромного потока результатов человеческого творчества лишь маленькая часть достойна называться произведением искусства. Картина, роман, музыкальная симфония нередко становятся таковыми, претерпев испытание временем. Задаваясь вопросом, что есть искусство, мы находим ответ у авторитетных современных культурологов: «Искусство – это особая сфера человеческой деятельности, целенаправленная, осознанная в своем значении специализированная художественная активность (художественное творчество) и ее результаты (художественные произведения, произведения искусства), их функционирование и восприятие»¹. Ключевым моментом этого определение является восприятие человека, его переживаний, мировоззрения, исторических событий, от этого зависит значимость художественного творчества.

Важной чертой современного искусства является то, что оно стремится разрушить географические, политические, социальные рамки, претендует на универсальность и глобальность. Таким образом, сейчас искусство находится в поиске своих границ, оно выходит за рамки одних только выставок, живописи и чувств прекрасного/возвышенного. Темой становятся острые социальные, политические проблемы, кризис духовности, альтернативный взгляд на обыденные вещи, уход от запретов и осознание свобод: слова, мысли, творчества и т. д.² Современные художники все чаще становятся бунтарями, идут против официальной идеологии, нацелены показать правдивую действительность, лишённую шаблонности и массовости. История искусства

доказывает, что только бунтари, стремящиеся отречься от реальности, создать свою собственную вселенную, остаются в истории навсегда. Важный вопрос – когда бунт становится искусством? «Ни один художник не терпит действительности», – говорил Ф. Ницше³. Однако он не торопится ее отрицать. Чтобы создавать искусство, творец вправе отказываться от действительности, но должен опираться, черпать вдохновение от некоторых ее сторон.

В современном искусстве Китая наметились две тенденции. Первая тенденция: после Синьхайской Революции (1911–1912 гг., свергнута правящая династия и провозглашена Китайская Народная Республика) Китай обратился к Западному миру. Переломным моментом в истории искусства Китая можно назвать 1970–1980-е гг. – это время смерти императора (Мао Цзэдун умер в 1976 г.). В эти годы была дважды организована выставка художественной группы «Звезды» в Пекине (в 1979 и 1980 гг.), на которой китайские современные художники, критически относясь к традиционной культуре страны, обратились к искусству Запада. Девиз – «каждый художник – маленькая звезда, а значит индивидуален».

Утром 27 сентября 1979 г. жители Пекина могли увидеть необычную художественную выставку – живописные полотна, гравюры и даже деревянные скульптуры были развешены прямо на ограде парка, расположенного рядом с Китайским музеем изобразительных искусств.

«Молчание» Вана Кэпина – одно из самых ярких произведений выставки. Эта работа аллегорически отображала долгую историю молчания китайского народа, не имевшего права решать свою судьбу и вынужденного только

подчиняться приказам сверху. В таком положении подавляющее большинство населения Китая находилось практически на всем протяжении своей многовековой истории, ситуация не изменилась и после победы Коммунистической партии Китая – очень быстро горстка людей узурпировала право говорить от имени всей страны, оставив большинство роль послушных исполнителей своей воли.

В Музее изобразительных искусств Ван Кэпин выставил деревянную скульптуру «Идол», ставшую одной из самых знаменитых работ «Звезд» – изображение Мао Цзэдуна в виде Будды. Объектом авторской иронии в этом произведении стал культ личности Мао, обожествление вождя Великой пролетарской культурной революции. Власти крайне негативно отнеслись к этой работе, и Ван Кэпин вынужден был прятать ее, так как, по некоторым данным, милиция несколько раз проводила обыски с целью изъять и уничтожить «Идола».

Выставка продолжалась недолго – через два дня она была закрыта пекинской милицией. И тем не менее это событие сыграло важную роль в культурной жизни КНР. Это было первое массовое публичное заявление о себе китайского неофициального искусства, или, как называли себя сами художники, китайского авангарда. С этого момента началось современное искусство Китая.

Общая колористика и сюжетная линия претерпели изменения – традиционный красный цвет уступил место мягкой небесной палитре, темным оттенкам и ярким вкраплениям, политики и революционные деятели ушли на второй план, главным стал простой рабочий Китая (Чжан Сяоган. Серия «Bloodline: Big Family» – выставка 2007 г. в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу). Воспроизводится традиция Запада в материалах и техниках создания работ – акварель и масло становятся главными атрибутами, например, у знаменитого современного китайского художника У Гуаньчжун. Его работы отличает веяние традиционного стиля, но совсем новых сюжетных и цветовых решений. Некоторые исследователи (Н. Неглинская) даже сравнивают его работы со знаменитым американцем – Дж. Поллоком, основателем абстрактного экспрессионизма.

Между 1985 и 1990 гг. последовал еще ряд выставок китайского современного искусства, испытавшего заметное влияние искусства Запада. Подняты актуальные вопросы равенства полов, что впоследствии привело к появлению такого феномена в современной культуре Китая, как «женское искусство». Через изобразительное искусство, поэзию, фотографию китайки

описывают современный мир их глазами и очень успешно с этим справляются (Хэ Сяннин и Пай Юйлян).

Культурное наследие Советского Союза (соц-арт, политический поп-арт) привело к появлению в Китае политического искусства, которое имело ярко выраженный коммерческий интерес (Ван Гуани «Большая критика – Coca Cola»). Подобно западной культуре, в Китае появляются арт-менеджеры, кураторы выставок, обладающие высшим образованием, полученном чаще за границей. Во многом именно их видение, привитое европейским образованием, сказалось на современном искусстве.

Большая роль отводится искусству перформанса (пейзажи на лицах видных деятелей, автор – Хуан Янь). Хотя перформанс и не приносит достатка автору, он служит некой рекламой мастеру, кроме того, поднимает сложные социальные и политические проблемы. Однако предполагать, что создание инструментов и смыслового содержания перформанса или инсталляции – это влияние Запада или его копирование, – заблуждение. Китай еще до Европы использовал принципы и инструменты будущего перформанса. Достаточно вспомнить создание буддийских мандал из цветного песка, парадоксальные чаньские диалоги учителя с учеником или традиционную каллиграфию водой на камне. В 1990-х гг. китайские художники начинают участвовать в мировых выставках, таких как Венецианская биеннале (в 1993 г.), Бразильская биеннале; кроме того, в Китае также стали проводиться выставки современного мирового искусства (Шанхайская и Пекинская биеннале). Таким образом, межкультурные коммуникации дают свои плоды, а желание доминировать – свойственная китайской культуре черта. В связи с этим художников, коллекционеров, кураторов выставок поддерживает китайское правительство⁴.

Вторая тенденция: ряд китайских художников через современное искусство осмысляет традиционную культуру Китая. В сентябре 2015 г. в культурном пространстве «Лофт проект Этажи» в Санкт-Петербурге работала выставка «Современное искусство Китая. Освобождение настоящего от прошлого». Привезли проекты мастеров не только из разных частей Китая, но и китайцев, проживающих в Европе. Ключевыми стали живопись, скульптура, перформанс и инсталляция. Тематика отражает сложный путь китайского современного искусства – от официального искусства до обращения к традициям. Главный вопрос выставки – как традиции могут существовать в современности. Эта проблематика решается разными способами: одни исполь-

зуют традиционные материалы, другие – сюжет⁵. Таким образом, в XXI в. после долгих реформ в области культуры Китай переживает восстановление традиций.

Ярким художником современного Китая можно назвать Ай Вэй Вэй. Мастер во многих своих работах задается вопросом о прошлом страны. История оживает в самых неожиданных образах. Самая провокационная работа – триптих «Роняя вазу династии Хань». Автор разбивает подлинную вазу, а на другие наносит разные краски или логотипы известных брендов (кока-кола). Замысел Ай Вэйвэй гласит – через свое творчество он показывает отношение всего Китая к истории Среднего государства⁶. В работах «Виноград» (2014 г.), «Стол, две ножки которого упираются в стену» (2014 г.), «Стол на трех ножках» (2006 г.) Ай Вэйвэй использует античную мебель династии Цин (1644–1911 гг.). Предметы мебели сконструированы по-новому при помощи старинной техники соединения без гвоздей. Функциональность мебели утрачена. Предметы невредимы, но к употреблению непригодны. Приглашенные столяры создали множество экспериментальных моделей. Таким образом, предметам мебели из богатой истории Китая дарована новая жизнь. На персональной выставке художника в Хельсинки (Финляндия) была представлена работа «Белый дом» (2015 г.), в которой так же были использованы материалы здания династии Цин. Оригинальный дом построен из нескольких пород древесины, соединенных традиционно без гвоздей. Деревянная поверхность покрыта белой краской. «Белый дом» говорит о стремительном развитии Китая, о его урбанизации, а на пути нового идет уничтожение старого. Поэтому Ай Вэйвэй одновременно и сохраняет исторически ценные артефакты, и уничтожает их первоначальную функциональность. Сложным вопросом остается сохранение аутентичности исторического артефакта в работах знаменитого китайца. При первичном восприятии такие действия художника можно назвать вандализмом, но смысл этих работ намного глубже, и они призывают современное общество не отказываться от своей истории, черпать вдохновение из традиций, но взглянув на них с позиций современного мировосприятия.

Россия интересуется современным китайским искусством. Организуются совместные русско-китайские выставки, некоторое количество которых упоминалось ранее. В 2007 г. в Центральном универсальном магазине (ЦУМе) в Москве, под эгидой ЦУМ Art Foundation открылась выставка «Китай... Вперед!». Выставка провела параллели между новым китайским искусством и андерграундным искусством

СССР. Были представлены: Ма Люминг, Жан Хуан, Чен Вэнлинг, Братья Гао. Работы современных азиатских художников приносят большие финансовые средства, в связи с чем китайский арт-рынок стремительно разрастается. Так как коммерческая составляющая важна, в Россию привезли современные работы, многие из которых запрещены китайским правительством и выставляются только в Америке, Европе и России. Главным сюжетным персонажем выступает правитель Китая – Мао Цзэдун, по-разному представленный, иногда даже сатиристически.

Ключевыми фигурами выставки стали Братья Гао (Чен и Киан). Отцом художников был контрреволюционер, поэтому политические и социальные проблемы окружали их с самого детства. Впервые Братья Гао выступили со скульптурами, изображавшими Мао Цзэдуна, выставку сразу же закрыло правительство, что вызвало ажиотаж на Западе, прославленных мастеров пригласили в Европу. О месте очередной выставки Братьев Гао сообщается за пару часов до ее открытия, эти «опасные игры» с правительством привели к популярности и тиражированности на Западе⁷.

Как уже упоминалось, мнение китайского правительства не было учтено при выборе работ на выставке в ЦУМе, поэтому ее можно назвать скандально успешной. Но реформы в Китае продолжают идти, и поэтому то, что разрешено сейчас правительством, в скором времени может иметь обратный эффект⁸.

Привезенные китайские работы оказали влияние на русских художников. В феврале 2016 г. в Центре искусства и музыки библиотеки им. В. В. Маяковского прошла выставка «Гохуа на Неве. Китайская живопись нашими глазами». Интерес вызвала традиционная национальная живопись Китая – Гохуа, а исполнителями стали не профессионалы, а любители. На сегодняшний день это уже целая школа под художественным руководством Виталия Близначова (профессиональный художник и преподаватель китайской живописи). Все работы выполнены традиционно: тушью на рисовой бумаге, по мотивам наиболее популярных сюжетов. Используются два основных стиля: «гунби» и «сеи». «Гунби» («тщательная кисть») – реалистическая китайская живопись. Признана академической, так как появилась задолго до других стилей.

Противоположным считается экспрессивный стиль «сеи» – «живописи идеи». Если в «гунби» основополагающим является четко прорисованные линии (контур), без каких либо вариаций, то в «сеи» наоборот нет четких линий, тушью изображается фактура предмета. Эмоции в «сеи» стоят на первом месте, в отличие

от точной передачи деталей в противоположном стиле. Распространено название «грубая кисть», применяемое к живописи в стиле «сеи». Кисть любителей видна посетителю, имеющему эстетический вкус, но прецедент есть – заинтересованность русского человека китайской традиционной живописью вылилась в самостоятельную выставку. Описав два пути китайского искусства – создание произведений под влиянием западных художников и возрождение традиционной китайской культуры, мы приходим к выводу, что в «чистом» виде оба пути не существуют, происходит симбиоз – в новых формах искусства прослеживаются веяния Европы, но это не бездумное копирование, на художников влияет традиционная культура, которой отведено важное место в китайском современном искусстве. Тем не менее не только Китай испытывает влияние западного мира. Россия, Европа и Америка уже несколько столетий вовлечены в этот межкультурный диалог. Возникает вопрос: если Китай обратился к Западу, почувствовав кризис своей культуры, кризис сюжетов и кризис вдохновения, то не тем же ли движима Россия и ряд западных стран, обращаясь к Востоку? Таким образом, западная и восточная культура будет существовать бесконечно? И что покажет

культурный и исторический срез, и как отличить прозападное китайское искусство от китаизированного европейского?

Примечания

¹ Теория культуры: учеб. пособие / под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. СПб.: Питер, 2008. С. 171.

² Шенталь А. Границы искусства. URL: <http://theoryandpractice.ru> (дата обращения: 05. 10. 2016).

³ Бунт и искусство // Электронная библиотека сибирской конфедерации труда. URL: <http://syndikalist.narod.ru> (дата обращения: 05. 10. 2016).

⁴ Общество и государство в Китае: XL науч. конф. / Ин-т востоковедения РАН. М.: ИВ РАН, 2010. С. 403–414. (Уч. зап. Отд. Китая ИВ РАН; вып. 2).

⁵ Современное китайское искусство: освобождение настоящего от прошлого // Этажи: лофт проект: офиц. сайт. URL: <http://loftprojectetagi.ru> (дата обращения: 05. 10. 2016).

⁶ Гулин И. Ай Вэйвэй // Коммерсант. ру. 2011. 30 мая. URL: <http://kommersant.ru> (дата обращения: 05. 10. 2016).

⁷ «Опасная игра» Братьев Гао // Журнал об искусстве и дизайне. URL: <http://youinplace.com> (дата обращения: 05. 10. 2016).

⁸ Мойст В. Особый район Шизокитая // Газета. ру. 2008. URL: <http://gazeta.ru> (дата обращения: 05. 10. 2016).