

Китайское современное искусство и влияние молодых художников

Научный руководитель – Ковалёв Андрей Алексеевич

Ван Надя

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет искусств,
Кафедра семиотики и общей теории искусства, Москва, Россия

E-mail: 515694747@qq.com

С 1979 года "современное искусство" Китая развивалось стремительно, как лесной пожар. Искусство наконец-то избавилось от различных политических оков, которые его связывают. Это больше не политический вассал или образовательный инструмент. Художники свободны выражать эмоции своего внутреннего мира. Авангардный и бунтарский характер "современного искусства", зародившегося на Западе, отвечает потребностям китайских художников. Среди них художник по имени Ай Вэйвэй, о котором можно сказать, что он является самым откровенным художником среди всех современных китайских художников и оказывает огромное влияние на китайское искусство. Ай Вэйвэй впервые появился на выставке "Выставка звездного искусства" в 1979 году. Ай Вэйвэй наполнил свои скульптуры, фотографии и другие произведения искусства политическими убеждениями и личной поэзией, часто используется при критическом рассмотрении ряда современных китайских политических и социальных проблем. В своих скульптурах он часто использует переработанные материалы - древнюю керамику и дерево из разрушенных храмов - чтобы по-другому связать традиции с современными социальными проблемами. Он также использует иронию, сопоставление и повторение, чтобы возродить эффективность и символизм традиционных образов и реконструировать знакомые вещи минимальными средствами.

Одна из самых известных работ Ай Вэйвэя - "100 миллионов керамических семечек подсолнуха" - были выставлены в Турбинном зале Музея современного искусства Тейт в Соединенном Королевстве. С момента открытия выставки она была горячо принята зрителями. Эти 100 миллионов семян подсолнечника весят более 150 тонн и размещены в выставочном зале площадью 1000 квадратных метров. Семена подсолнечника покрыты слоем толщиной 10 сантиметров. Они готовились к производству в течение пяти или шести лет. 1600 квалифицированным рабочим в Цзиндэчжэне потребовалось более двух лет, чтобы завершить производство. На первый взгляд эти семечки кажутся совершенно одинаковыми, но на самом деле они изготовлены с высокой точностью, и каждое из них проходит более 30 процессов производства и изготавливается вручную. 53-летний Ай Вэйвэй сказал, что тема работы - "индивидуальность, крупномасштабное производство и мастерство". "Посетители могут потрогать эти маленькие семечки подсолнуха и свободно ходить по ним. Ай Вэйвэй использовал 100 миллионов семян подсолнечника ручной работы, чтобы самым терпеливым и экстремальным образом интерпретировать то, что называется индивидуальной независимостью. Каждое из этих семечек подсолнуха отличается от других, каждое независимо, и каждое семечко подсолнуха индивидуально. Его стоит создавать самым терпеливым образом. Каждая жизнь драгоценна и не может быть поглощена миром.

Ай Вэйвэй использовал керамику ручной работы, которая считается одним из важнейших экспортных товаров Китая. В этой работе исследуется феномен современных продуктов "сделано в Китае" и деятельности по экономическому обмену. Эта работа получила в

2010 году Золотую пальмовую ветвь китайского современного искусства и премии "Золотая малина" 15 февраля 2011 года. Работы известных художников Юэ Минцзюня и Цай Гоцяна входят в число лауреатов премии "Золотая малина".

Почему одна и та же работа Ай Вэйвэй может одновременно получить премии "Золотую пальмовую ветвь" и "Золотую малину"? В интервью журналистам Лу Пэн, известный китайский куратор и искусствовед, счел, что этот результат выглядит немного "абсурдным". Ду Сиюнь, один из инициаторов премии и молодой критик, ответил, что это было "неожиданно": "получение такого результата также может показать точно такую же работу. Если она нарисована под разными углами, полученная перспектива также отличается."

Критик Фу Сяодун определил работу Ай Вэйвэй как знаковое событие в мире искусства, которое никто не мог обойти в 2010 году, включая то, что эта работа выставлялась в ведущих художественных музеях мира, а самого Ай Вэйвэй можно считать представителем самых успешных художников Китая. Фу Сяодун сказал, что в творчестве Ай Вэйвэй есть много вещей, которые можно интерпретировать по-разному. Он использует "еду" и готовит ее вручную. Такой масштаб имеет другое значение и шокирующий эффект. Эта работа воплощает противоречивые характеристики культовых произведений современного искусства. Фу Сяодун сказал, что сам Ай Вэйвэй представляет собой сложное и разнообразное противоречие. "Когда другие смотрят на него, все они демонстрируют свои собственные мнения."

Для Китая Ай Вэйвэй - все равно что российский Кабаков Илья Иосифович. На мой взгляд, больше всего Ай Вэйвэй и Кабаков похожи в том, что они никогда не позволяют внешним стимулам вмешиваться в его искусство, таким как время, опыт, деньги, политика, рынки и межличностные отношения. Вместо этого эти вещества используются для того, чтобы стать художественными материалами. Их искусство наполнено философией, а их уникальное творчество влияет на тенденции развития современного искусства.

Одна из моих любимых работ Кабакова - "Ящик с мусором" 1981, работа с темой мусора, можно увидеть ветхие вещи, которые трудно удержать в мастерской художника, такие как грязные кисти, пустые коробки и банки, тряпки и халаты. Различные предметы. По подсчетам коллекционера, среди них более 150 предметов, все перечисленные в прилагаемом списке, с этикетками с написанными от руки крепкими ругательствами. В интервью Кабаков рассказал о своем собственном отношении к мусору, который не только составлял важную часть советской среды обитания человека, но и был характерной чертой его личности. Художник придал новый смысл и конфигурацию непрерывному сбору и классификации различного мусора. В дополнение к документальным фильмам и повседневному мусору, которые несут воспоминания о событиях, встречах или персонажах, пристрастившихся к фанатичному коллекционированию, Кабаков также ввел в свою инсталляцию языковой мусор, потому что "в повседневной жизни человека постоянно окружает колыхающийся, нескончаемый океан разговорной речи".

Зураб Церетели (скульптор, президент Российской академии художеств) оценил - человек-философ, один из самых известных художников-концептуалистов, он искал свой путь в искусстве самостоятельно, работая в трудных условиях для творческой личности. Несмотря на сложные обстоятельства, он нашел свой стиль, исследовал нематериальный свет, стал автором концептуальных работ, создал жанр «тотальной инсталляции», сочетающей в себе различные виды искусства, написал несколько книг. Это большая утрата для русского и мирового искусства (про его смерти).

Сергей Попов (искусствовед, владелец галереи «Pop/off/art») сказал - Кабаков всегда был погружен в работу, которая заключалась не только в создании и показе новых произведений. Кабаков несколько раз серьезно менял русло современного искусства — в этом ему не было равных в Советском Союзе и на постсоветском пространстве. Уехав, он

распространил свое воздействие на весь мир. Понятие «тотальной инсталляции» стало в конце XX века столь же влиятельным, как реди-мейд в его начале. Художники создают их по всему миру, не думая о том, что исток этого типа искусства в Москве.

Выехав из Советского Союза, Илья органично, более, чем кто-либо другой из русских, вписался в международную систему искусства и в рынок. Он работал с крупнейшими галереями, а его картины ставили рекорды на аукционах. Илью заботила и связь современного искусства с классическим, отношения изображения с разными типами культуры: с литературой, с театром. Он стал образцом движения художника в среде искусства, создания легенд и историй о себе и о мире.

Китай в 21 веке - это период с наибольшим количеством художников в истории Китая, и это мирное процветание Китая. Сможет ли художник в Китае стать художественным мастером, зависит не только от его всестороннего культурного и художественного развития, профессиональных навыков, самобытного и неповторимого художественного языка или символов, но и от новизны его творчества и духа времени, который он воплощает. Это больше соответствует эстетическим потребностям современного человека, обладает очевидными культурными характеристиками и обладает всесторонним культурным опытом.

Дай Фан, родившийся в Китае в 1988 году, является одним из самых яростных "разрушитель" распространения современной китайской мысли и методов действия. Он всегда бросал вызов устоявшейся инерции мышления человечества и истории искусства. Будучи молодым художником, он также является архитектором, вызывающим архитектурным дизайнером и авангардистом художник, сейчас базирующийся в Нью-Йорке и Пекине. Он был судьей IAI "Глобальная премия в области дизайна", основателем и художественным руководителем "Резонансный дизайн", арт-директором видео и видеодизайна церемонии открытия Олимпийских игр 2008 года, самым потенциальным дизайнером Китая по версии "Форбс" в 2015 году и судьей Азиатско-Тихоокеанского пространства: Судейская комиссия Гран-при по дизайну. Он был включен в список дизайнеров американского журнала "Форбс", лауреат премии "Дизайн пространства в Азиатско-Тихоокеанском регионе" и судья премии "Глобальная премия в области дизайна". Судья 12-й международной архитектурной премии "Чашка Юань". Судья 10-й премии "Лучший цифровой инновационный маркетинг" в 2022 году. Он запустил первую теоретическую систему в истории китайского дизайна "суперэмансипационизм — новая декларация дизайна для 21 века" и сформировал совершенно уникальную академическую мысль, ценностную позицию и стиль дизайна. В архитектурном дизайне, ландшафтном дизайне, дизайне пространства, дизайне продуктов, графическом дизайне, концептуальном искусстве и многих других областях, не могу обойти стороной его мысли.

Как новое поколение молодых китайских художников, он также не придерживается строгого контроля правил. Его работы действуют на нервы обществу, разоблачают ложь и надуманные мнения и меняют образ мышления людей с силой пробуждения оцепенения. Люди после Леонардо да Винчи смотрели на Вселенную иначе, чем до Леонардо Да Винчи, и каждое изменение в их взглядах сопровождалось бы быстрым распространением информации. Дай Фан сказал, что в полемике смутно просматривается сопротивление времени. Произведения, которые не могут вызвать шок, не являются хорошими работами, а работы, которые не могут вызвать полемику, не стоят того, чтобы их смотреть. Его работы изменили представления людей, методы мышления людей, изменили мир и век, в котором мы живем.

Представительная архитектурная работа Дай Фана "Промышленный парк Конгту Юлань-Датун, Шаньси, Китай" была завершена в 2016 году. Дай Фан объединил авангардные концепции архитектурных сооружений с волшебными фантазиями, создавая сюрреалистиче-

ские архитектурные образы, неотразимым образом смешивая жизнь, искусство и религию, размывая реальность и мечты. Дизайн сада имеет различные драматические формы, некоторые из них похожи на формы животных, драконов, птиц, слонов, черепах, насекомых, а некоторые - с рябью, молниями, облаками и другими зданиями и внутренними сооружениями. Растения, системы водоснабжения, скульптуры огромных размеров и бетонные строительные материалы в саду включают сложные и насыщенные строительные эксперименты в саду Датун в Шаньси. Дай Фан создал множество новых строительных техник и конструкций. Каждый отдельный корпус здания проектирует структуру сооружения совершенно по-новому, и структура четко отражает вид сооружения. Каждый отдельный комплекс объединен в один, и когда они размещаются в соответствующих подходящих положениях, одновременно происходит новая химическая реакция. Это нарушает присущие традиционной китайской архитектурной структуре и дизайнерским концепциям принципы, но сохраняет китайский стиль и культурную суть.

Отмеченная наградами работа "Пророк - это океан, твое великое презрение потонет в ярости" Использовал ультразвук, чтобы вызвать акул. Команда Дай Фана использовала специальные ультразвуковые приборы для отправки ультразвуковых сигналов, они привлекли 4-6 акул в морской район, прилегающий к кораблю команды. На этих ужасающих фотографиях видно, как художественная команда Дай Фана находится в окружении акул в течение 1 часа. Захватывающая сцена. "Собрание акул" было завершено в Средиземном море и выставлено в художественном центре действие: игра в правду в Париже 20 июня 2017г. на нем изображена "гармония взаимного влияния" между машинами, животными и людьми. Когда машины уже стали повсеместными, они, как это ни парадоксально, постепенно исчезают, интегрируясь во все аспекты нашей рабочей среды и жизненного пространства. Мир в 2016 году был беспокойным: уход Британии из Европы, избрание Трампа, война на Ближнем Востоке, проблема беженцев охватила всю Европу, а террористические атаки повсюду не ослабевали. В июне 2017 года Дай Фан запланировал эту работу для тех, кто "не понимает значения смерти". Волны, поднимаемые акулами, бороздящими и кусающими море, напоминают о скорби, страхе и технологических беспорядках. Эти апокалиптические заявления и адские картины намекают на затруднительное положение и страдания, с которыми сталкиваются 1,8 миллиона палестинских жителей в руинах Сирии и Газы. Кто является наследником человечества? Ответ Дай Фана таков: мы создаем наших собственных преемников. Однажды в будущем отношения между людьми и машинами будут похожи на отношения между животными и людьми сегодня.

"Вращение дьявола делает мир тихим" (The Devil's Rotation Makes the World Quiet) Розовое деревянное орудие пыток осла, которым можно динамически управлять, было представлено на персональной выставке в 2015 году. Он использует высокотехнологичную автоматизацию, датчики и технологии виртуальной реальности для создания научно-фантастического сада пыток, который продолжает боль жизни. Все орудия пыток на выставке находятся в состоянии механического воздействия. От превращения орудий пыток в красивые и изысканные игрушки до большого количества странных разумных "роботов". Дай Фан выступает за использование динамичных роботов, созданных с помощью искусственного интеллекта и компьютерных программ, в качестве художественных объектов. Возможно, по мнению Дай Фана, наука - единственная религия в будущем.

На мой взгляд, современное искусство - это не только способ творчества и самовыражения, но и передача идей и отражение общества. Формы художественного самовыражения в новую эпоху демонстрируют такие характеристики, как разнообразие, интерактивность и оцифровка. Современные китайские художники постоянно меняют свои взгляды на взаимоотношения между человеком и Вселенной, науку о новых вещах, смелость к инновациям и смелость обсуждать такие темы, как жизнь, смерть, будущее и война, демонстрируя

уникальные характеристики и тенденции развития. В то же время китайские артисты активно выступают на международной арене. Что касается функциональных изменений в природе искусства, то с популяризацией информации об искусстве уровень производителей и ценителей искусства повысится. Искусство в Китае в некоторых случаях может заменить роль религии, что затронет более глубокие эмоциональные и духовные потребности человечества и принесет людям больше художественного наслаждения и идеологическое просвещение.

Источники и литература

- 1) Статья Лю Ихуна "Unilever и сотни Ай Вэйвэев" Art International Network арт-пространство Лю Ихуна от 18 октября 2010 года
- 2) Ву Вэй "Искусство - это жизнь, наполненная смыслом" - на примере жизненного поведения Ай Вэйвэя "Ян Цзя при свечах", статья Ву Вэй "Арт-пространство Международной сети искусств" от 2 января 2009 года; Ву Вэй "Смешанная" художественная онтология "четвертого поколения критиков", статья Ву Вэй "Арт-пространство Международной сети искусств" от 17 марта 2010 года.
- 3) Серый карнавал: современное искусство Китая с 2000 года, Чжу Чжу, опубликовано в 2013 году, издательство Гуансийского педагогического университета, ISBN 9787549545612, P612/P131-142
- 4) 150 лет современного искусства: незаконченная история, перевод Уилла Гомпертца, Ван Шуо, Ван Тонгле, опубликовано в 2017 году, издательство Гуансийского педагогического университета, ISBN 9789549586646, P800 / 727-799
- 5) Краткая история современного искусства Китая, 2018 (Художник), Ли Гохуа, Ван Ялей, Гао Сонгин, Цяо Чжихуа, Шанхайское издательство живописи и каллиграфии, ISBN 9787547918005P484/P471-P473
- 6) Биография китайских художников 20-го века (личное имя), Шанхайское народное издательство, Майкл Салливан, Чэнь Вэйхэ, перевод Цянь Гангняня, P1072/P800-P801, 2013, Isbn9787208111349
- 7) Ист-Виллидж Ронгронга: моменты китайского экспериментального искусства, перевод Ву Хуна и Мао Вэйдуна, Шанхайское народное издательство, 2014, ISBN 9787208116047, стр. 336/стр. 110-116
- 8) Ключ лежит в экспериментах: Коллекция современного китайского искусства Ву Хонга, Wu Hong, 2022, Издательство литературы и искусства провинции Хэнань, ISBN 9789555913283, P2498/ 366-373
- 9) Guangzhou Daily, Ай Вэйвэй оставил после себя 1001 легенду в Европе с "волшебной сказкой". 17 июля 2007
- 10) Журнал "Галерея" опубликовал третий номер в июне 2007 года, 112-й номер под редакцией: Ху Чжэнь, Хэ Цзиньфан
- 11) Илья/Эмилия Кабаковы. Жизнь мух. М.: Kerber, 2008. стр. 60-70
- 12) Илья Кабаков. Слово и изображение на равных. Текст как основа изобразительности // Тексты. М.: Герман Титов, 2010.
- 13) People's Daily Онлайн [U+FF0C] 10-й молодежный видеофорум, посвященный китайскоязычной молодежи, был проведен в Ухане с целью формирования новой модели восточноазиатского кино. 2015г.

- 14) Журнал "Культура Сина" Архитектурные работы Дай Фана "Орхидея небесной долины" будут представлены в Лионе, Франция. 2014г.
- 15) Журнал "Горячая линия в Шанхае", Первый Международный фестиваль дизайна IAI и празднование 10-летия IAI. 2017г.
- 16) Журнал "Новости Чжэцзяна", автор Ван Цзянцзюнь, "Форбс" опубликовал список самых влиятельных дизайнеров Ханчжоу. 2015г.
- 17) Журнал "Китайская сеть", В НЬЮ-Йорке состоится персональная выставка архитектуры ДАЙ ФАНА "Декларация вселенной". 2015г.
- 18) Газета "Вечерние новости Янцзы", Дай Фан из Resonance Architects рассказывает о "китайском садоводстве" и "Дзен". 2016г.
- 19) Журнал "Культура Сина" 100 миллионов роботов призрачного таланта Дай Фана произвели сенсацию во всем мире Робототехника Искусство Дай Фан. 2017г.
- 20) Журнал "Китайский молодежный видеофорум" Как ни велико сердце, горизонт так же широк, как и сам горизонт - торжественно открылся 10-й Китайский молодежный видеофорум. 2015г.
- 21) Онлайн "Китайская вещательная сеть", в Пекине состоялась обзорная встреча Гран-при Азиатско-Тихоокеанского конкурса космического дизайна, организованная Центральной народной радиостанцией China Broadcasting Network, крупнейшим в мире китайским аудиосетевым порталом. 2018г.
- 22) Онлайн "Международный дизайн" [U+FF0C] Объявляется главный приз 12-й международной архитектурной премии "Кубок Юань". 2021г.