

УДК 74.01/.09
ПЭН СИНЬЧЖЭН

АКТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОТРАЖЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ КИТАЯ

На примере двух современных художников в статье рассматривается их творческий язык и актуальная тематика творчества. Используя в качестве отправных точек отражение в пейзажной живописи актуальных социальных проблем, таких как загрязнение городской среды, миграция населения и крупные социальные события, автор статьи акцентирует внимание на том, как городские пейзажи под кистью художников характеризуют их индивидуальное художественное понимание социального контекста. Статья посвящена изучению того, как социальные проблемы стали для художников фактором формирования творческих стратегий.

Ключевые слова: городской пейзаж, проблематика изобразительного искусства, актуальные социальные проблемы, городская среда, урбанизация, Сюй Сяоянь, Лю Сяодун.

PENG XINZHENG

CURRENT SOCIAL PROBLEMS IN THE REFLECTION OF CONTEMPORARY LANDSCAPE PAINTING IN CHINA

Using two contemporary artists as examples, the article examines their creative language and the current themes of their work. Using as starting points the reflection in landscape painting of current social problems such as urban pollution, population migration and major social events, the author of the article focuses on how urban landscapes under the brush of artists characterize their individual artistic understanding of the social context. The article explores how social issues have become a factor for artists in shaping their creative strategies.

Key words: urban landscape, fine art problematics, current social problems, urban environment, urbanization, Xu Xiaoyan, Liu Xiaodong.

Процесс урбанизации в Китае, особенно изменение характера землепользования, вызвал трансформацию сельских ландшафтов в городские. Это явление не только способствует социальному строительству, но и создает большое количество возможностей для трудоустройства, что приводит к большому притоку людей в города. Однако стремительная урбанизация местных территорий породила и такие проблемы, как загрязнение окружающей среды, эрозия почвы и экологические проблемы, например, утилизация отхо-

дов. Урбанизация также привела к возникновению духовных проблем, таких как проблема занятости, проблема выживания и отсутствие чувства принадлежности, т.е. утрата культурного кода. Современные китайские художники остро чувствуют проблемы социальной среды, и через свои работы они выражают свое отношение и чувства, а также демонстрируют глубокие личные размышления об этих проблемах.

Сюй Сяоянь (род. 1960), чьи картины всегда вращались вокруг темы земли, изображает природу, растоптанную стремительным прогрессом урбанизации. Она использует реалистический подход, чтобы выразить такие социально значимые темы, как окружающая среда, ресурсы, земля и жизнь рабочих-мигрантов, которые были вызваны быстрым экономическим ростом Китая. В 1990-х годах Сюй Сяоянь создала серию «Осенние пейзажи», которая продемонстрировала ее глубокие размышления о природе и жизни. Благодаря тонким мазкам и серым краскам работы ярко показывают запустение и упадок после осеннего сбора урожая и в то же время передают чувство благоговения и благодарности к земле, что можно считать зрелой работой ее личного художественного стиля.

В 2000-е гг. Сюй Сяоянь стала обращать внимание на экологические проблемы на стыке городских и сельских районов и использовать сатирические приемы, чтобы показать опасность загрязнения окружающей среды и урбанизации. Такие работы, как «Лунная бухта» и «Весна бабочек», ярко изображают сцены зловонных мусорных куч и сточных канав, а контраст между названием и содержанием работ поражает и заставляет задуматься. Знаток современного искусства И Ин сказал о художнице: «Сюй Сяоянь – китайская художница, которая занимается вопросами экологии и защиты окружающей среды. Она использует уникальные художественные приемы, чтобы выразить свои чувства красоты и заботы о природе. Ее работы показывают превращение природы из мирной и пасторальной сельской местности в пустынный пейзаж. Сюй Сяоянь раскрывает причины, которые приводят к разрушению природы, и ее картины не только полны красоты, но и имеют более тревожное значение, призывая людей спасти природную среду» [1].

Картины «Микрорайон Даваньцзинь» и «Улица Ваньцзинь» созданы Сюй Сяоянь в 2006 году. Эти произведения отражают трагические изменения, к которым привел деревню Ваньцзинь процесс урбанизации. Сюй Сяоянь представляет прошлое и настоящее этого места с широкой точки зрения. В одном из интервью Сюй Сяоянь вспоминает: «Последние несколько лет я арендовала студию на улице Ваньцзинь и наблюдала за стремительным развитием и изменениями в обществе. Я обнаружила, что эти изменения не единичны, а множественны, как хорошие, так и плохие, положительные и отрицательные. Например, Ваньцзинь превратилась из сельского поселения в новый город, что принесло экономическое процветание и удобство жизни, а также загрязнение окружающей среды и межличностное безразличие. Изменения в деревне Ваньцзинь также отражают сложность и разнообразие общества. Эти изменения не только заставили меня почувствовать перемену времени, но и задуматься о собственных ценностях и позиции. Поэтому я счи-

таю, что урбанизация – одновременно и возможность, и вызов, требующий как признания, так и критики» [2].

Контраст между новыми урбанистическими постройками и безобразиями городской свалки в этих двух работах Сюй Сяоянь демонстрируют присущее художнице сильное чувство социальной ответственности и критичности, а также подчеркивают новаторство и смелость Сюй Сяоянь в ее художественной практике.

Лю Сяодун (род. 1963) – известный современный китайский художник. С начала 1980-х годов он отражает реальность и душевное состояние своего поколения с реалистичной, личной точки зрения, что сделало его ведущей фигурой «нового поколения» в изобразительном искусстве Китая. В творческом развитии Лю Сяодуна на протяжении последних двадцати лет его внутренняя работа всегда была тесно связана с социальной средой, художник перешел от выражения душевного состояния своего поколения к наблюдению и отражению социально-политических проблем, этнических отношений и других вызовов современной жизни.

Лю Сяодун перенес свое творчество из студии на социальную сцену, поскольку его работы касались самых разных тем, таких как религия, война, человечество, политика, общество и т. д. Обращая внимание и размышляя о проблемах глобального плюралистического общества XX века с помощью видения и интуиции художника, Лю Сяодун обращается к обществу и людям на более широкой сцене с более далекого расстояния, показывая панорамный взгляд на глобальные события. В 2006 году Лю Сяодун совершил творческую поездку в город Ордос (китайская провинция Внутренняя Монголия). Ордос – это наиболее известный пример сверхбыстрого процесса урбанизации в Китае. Город был построен с нуля в 2001 году: большие участки сельскохозяйственных земель и животноводческих ферм были застроены зданиями в расчете на миллионное население. Лю Сяодун заметил, что дисбаланс урбанизации привел к социальным проблемам, о чем он сказал в одном из интервью: «Я создаю картины и музыку одновременно. Это мой способ художественного самовыражения. Тема моей песни "Total Victory" – победа урбанизации. Сельский образ жизни исчез, нет смысла ностальгировать, нужно принять реальность: урбанизация взяла верх. Это односторонняя победа, здесь нет споров, нет места для переговоров, вот о чем идет речь. Я не пытаюсь ничего доказывать, я просто хочу показать цену урбанизации на примере Ордоса, вот и все» [3].

Исследуя социальную тематику в искусстве Лю Сяодуна, Чжоу Дун обратил особое внимание на пейзаж «Строительные леса в Ордосе»: открытые ячейки недостроенного здания символизируют незанятое жилище, представляя собой визуально компактную абстрактную композицию «пустого гнезда», недостроенного пустого здания. По мнению Чжоу Дуна, в работе отражена концепция «города-призрака». Наблюдения и пейзажи Лю Сяодуна вступают в прямой диалог друг с другом и вызывают интуитивный отклик зрителя. Поиск Лю Сяодуном нового и динамичного языка пейзажа, полного жизненных эмоций и формальной силы, в повседневных ландшафтах вызывает у зрителя яркие впечатления» [4, с. 44–46].

Еще одна работа Лю Сяодуна, завершенная в 2004 году, «Новые иммигранты в "Трех ущельях"», представляет собой шедевр искусства, глубоко отображающий изменения в жизни людей. Эта картина в первом десятилетии нашего века привлекла широкое внимание общества, поскольку тогда Китай осуществил ряд поразительных масштабных проектов. Одним из них стал проект гидроэлектростанции «Три ущелья», имевший историческое место в процессе общественного развития Китая. Продвижение строительства проекта «Три ущелья» привело к тому, что миллионы жителей должны были покинуть свои дома, располагавшиеся выше плотины по течению на реке Янцзы.

Лю Сяодун совершил множество поездок в район «Трех ущелий» и создал несколько серий картин. В конце 2002 года, когда Лю Сяодун впервые приехал в район «Трех ущелий», встречи с переселенцами вдохновили его на создание работ. Через год после создания знаменитой картины художник снова посетил «Три ущелья», и к тому времени многие люди уже осели и начали новую жизнь. Он соединил эти индивидуальные тонкие эмоции с изменениями времени, чтобы создать «Новых иммигрантов в "Трех ущельях"».

Ван Чанцин дает глубокий и конкретный анализ творчества Лю Сяодуна в создании гуманистического пейзажа с мигрантами в «Трех ущельях». В своей статье Ван деконструирует мысли Лю Сяодуна об условиях жизни переселенцев в «Трех ущельях» с точки зрения композиции, использования цвета, структуры пейзажа и крупных планов персонажей: «В своих работах Лю Сяодун показывает тесную связь между состоянием жизни обычных людей и изменениями времени и общества. Район «Трех ущелий» стал предметом его глубокого исследования и завершения нескольких серий работ. Эмоции Лю Сяодуна по отношению к условиям жизни переселенцев из "Трех ущелий" – это не только художественный образ, но и социальный документ, который правдиво отражает реальность современного Китая» [5, с. 12–16].

Художник Ай Вэйвэй высоко оценил картины Лю Сяодуна «Мигранты "Трех ущелий"» и «Новые мигранты "Трех ущелий"». По его мнению, эти две работы демонстрируют глубокое понимание художником социальных изменений и гуманистического воздействия проекта «Три ущелья». Ай Вэйвэй отметил, что эти работы раскрывают реалии исторической трагедии района «Трех ущелий», людей, вынужденных мигрировать, разрушенные деревни, а также идеологическую борьбу и исторические преобразования, которые там происходили, воплощая чувство беспомощности, абсурда и раздробленности. Каждая деталь в этой работе, будь то сцены или персонажи, представляет собой один из самых незабываемых образов в истории современного китайского искусства, и в то же время демонстрирует раны страны и отношение художника» [6].

В современном обществе жизнь человека сталкивается с неизбежным экологическим кризисом. Современные художники непосредственно интегрируют свое уникальное художественное восприятие и мысли в свои работы, изображая реальные жизненные сценарии, отражая современные социальные проблемы и глубоко размышляя о ценности нынешней окружающей среды и человеческого существования. Эти работы исследуют проблемы се-

годняшнего общества, представляя более разнообразные выразительные техники, основанные на реалистичном изображении, и стремясь к балансу между человеком, природой и обществом.

ЛИТЕРАТУРА

1. 易英 // 美丽与哀愁 - 谈徐晓燕近作 = И Ин // Красота и печаль – разговор о последних работах Сюй Сяоянь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://news.artron.net/20060915/n34988.html>. – Дата доступа: 07.03.2024.
2. 中央美术学院访谈 // 徐晓燕、岂梦光专访 = Собеседование в Центральной академии художеств // Интервью с Сюй Сяоянь и Вон Мэнгуаном [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.cafa.com.cn/cn/opinions/interviews/details/54596>. – Дата доступа: 07.03.2024.
3. 叶三 // 空城记: 刘小东与鄂尔多斯 = Е Сань // Пустой город: Лю Сяодун и город Ордос [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.jiemian.com/article/397448.html>. – Дата доступа: 08.03.2024.
4. 周栋. 社会景观—当代绘画风景研究: 艺术博士论文; 中央美术学院 – 2021. – 238 页. = Чжоу Дун. Социальный пейзаж - Исследования пейзажа в современной живописи: Дис. ...аспиранта искусствоведения / Чжоу Дун; Центральная академия искусств. – 2021. – 238 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CDFDLAST2021&filename=1021597105.nh>. – Дата доступа: 04.03.2024.
5. 王换青. 新现实主义绘画—中国新现实主义油画家作品中的社会身份与时代精神探究: 艺术硕士论文; 中央美术学院 – 2020. – 34 页. = Ван Хуацин. Неореалистическая живопись – исследование социальной идентичности и эпохи в работах китайских художников-неореалистов: Дис. ...магистра искусствоведения / Ван Хуацин; Центральная академия искусств. – 2020. – 34 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CMFD202101&filename=1020368539.nh>. – Дата доступа: 08.03.2024.
6. 艾未未 // 没有立场的立场 = Ай Вэйвэй // Позитии без позитии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://clck.ru/3LquTM>. – Дата доступа: 08.03.2024.

Информация об авторе:

Пэн Синьчжэн – аспирант Белорусской государственной академии искусств, г. Минск, Республика Беларусь.