

DOI: 10.36340/2071-6818-2023-19-3-49-59

CONTEMPORARY CHINESE SCULPTURE OVERVIEW

Summary: In the past century, China has experienced significant cultural and societal transformations, transitioning from a culturally isolated and largely illiterate nation to one that is actively developing alongside the rest of the world and presents a unique blend of cultural tradition and modern civilization. Over the years China has seen several generations of sculptors who have been both actively and passively influenced by various schools of sculpture and ideas from France, the Soviet Union, Europe, and the US. In other words, the development of contemporary Chinese sculpture is closely tied to the ideological and cultural progress of China in the 20th century, resulting in a unique and distinctive presence within the global art scene in the 21st century. Unlike other cultural fields, Chinese contemporary sculpture has expanded beyond the boundaries of the art world and the academy. It not only focuses on developing a realistic sculpture system but also incorporates Western contemporary art concepts into its creative process while preserving traditional Chinese sculpture. Contemporary sculpture is currently

being developed in a balanced manner through various mainstream routes, including the realistic art tradition of the West, the contemporary art concepts of Europe and America, and the Chinese cultural codes. The formation of this situation has complex reasons, which can be attributed to the multiple changes in the development route of Chinese sculpture throughout the 20th century. This has resulted in several trends of contemporary Chinese sculpture and culture. Additionally, the development trends of Chinese culture throughout the 20th century, as well as the semi-planned and semi-market-oriented economic system implemented in China after the Reform era, have also contributed to this situation. This article provides an overview of the overall development context, explores the issue of the delayed development of contemporary Chinese sculpture, and reviews sculpture genres and styles, offering insights into the formation and genesis of contemporary Chinese sculpture.

Keywords: Chinese Contemporary Sculpture, Genres of Sculpture, Sculpture Style, Sculpture, Artistic Influence

1. Examining the Historical and Cultural Background of the Emergence of Contemporary Chinese Sculpture

At the beginning of the 20th century, the decline of traditional culture and art, coupled with the public's demand for a new culture, prompted Chinese sculptors to seek alternative ways to develop national sculpture. Some of these sculptors went to France to study and upon returning to China, they introduced realistic methods and Western approaches to sculpture. They established art schools that later became the foundation for contemporary Chinese sculpture education. These schools shaped the aesthetic ideas of contemporary Chinese sculpture and introduced more scientific and rational methods of work and thought. They had a positive and progressive significance in terms of educating indi-

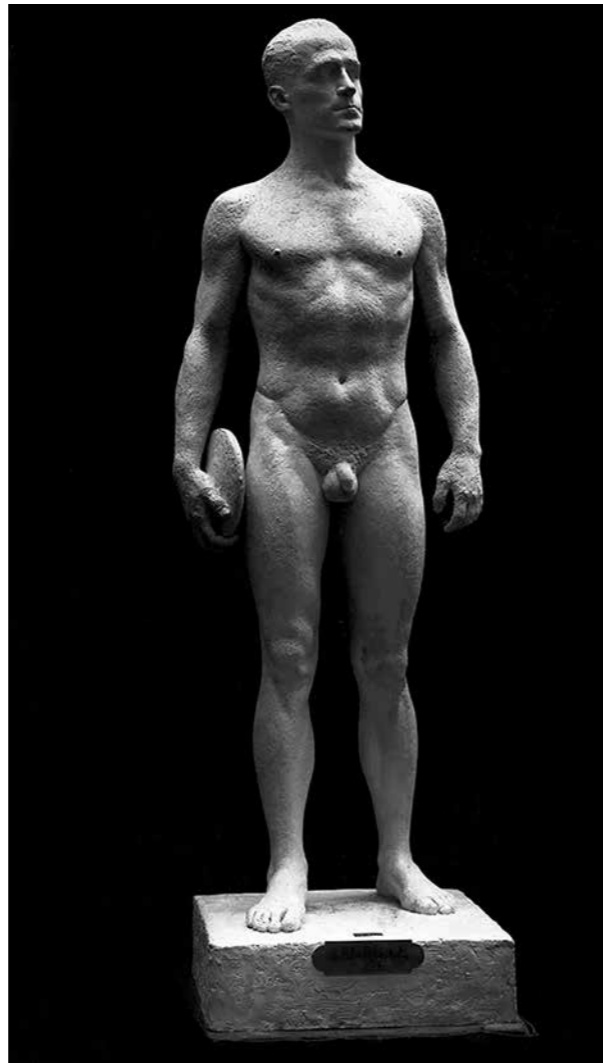
vidual and social values, revealing creative potential, and introducing strict logical principles. This marked the first historic step in the formation of contemporary Chinese sculpture.

In the following period, after the founding of the PRC in 1949, due to the needs of national development and international relations, China went through a process of learning from the experience of the more advanced socialist country, the Soviet Union. Thus, the socialist realism penetrated into China. Compared to the sculpture of the "French" school, this socialist realist sculpture emerged as the result of a political order, and the educational activities were carried out under state guidance. With its mastery of socialist realist sculptural themes and scientific methods of education and creation, Soviet sculpture created a large number of works that

became classics — mostly large-scale monumental sculpture. Through a policy of sending students to study in the Soviet Union and inviting Soviet specialists to teach in China, Chinese sculptors mastered the methods and techniques of realistic sculpture, the techniques of enlarging monumental sculptures, and the philosophical ideas behind them.

Following the establishment of the PRC in 1949, with accordance to national development and international relations, China underwent a period of learning from the more advanced socialist nation, the Soviet Union. This resulted in the emergence of Socialist Realism in Chinese sculpture, which differed from the “French” school of sculpture. The state played a guiding role in educational activities and political orders that led to this development. Soviet sculpture, with its expertise in socialist realist sculptural themes and scientific methods of education and creation, produced numerous classic works, primarily large-scale monumental sculptures. Chinese sculptors gained knowledge of realistic sculpture techniques and methods, as well as the enlargement of monumental sculptures and the philosophical ideas behind them, through a policy of sending students to study in the Soviet Union and inviting Soviet specialists to teach in China. In addition, by adopting the experience of the Soviet Union, sculptors from the major art schools began to pass it on to their students: they implemented the methods and standards of Soviet sculptural education in the institutions where they worked, while also spreading the traditions of the Soviet art school through their creative practice. This laid a solid foundation for higher sculptural education and creative work in the New China.

Since the start of the Reform era in 1978, following the Cultural Revolution, there has been a significant transformation in Chinese sculpture. This period has brought about political, economic and cultural developments, resulting in an unparalleled openness in the field of Chinese sculpture. As a consequence, contemporary Chinese sculpture has become more diverse, borrowing from Western art trends such as modernism and postmodernism. It is evident that this process is an emulation of the evolution of artistic movements that emerged in the West during the 20th century. Historically, this is the result of the duality of Chinese sculpture — even of all Chinese art, — which both actively learned from the West and passively perceived the influence of its art. The disruptive decade of the Cultural Rev-

Ill. 1. Liao Xinxue. *Disc holder*. Gypsum. 1946. France

olution led to a broken trajectory of development and the loss of its own voice, so Chinese sculpture, again, inevitably had to turn to Western art as a model for development.

It is worth noting that since the 1920s and 1930s, many sculptors who received education abroad have explored Chinese indigenous cultural and sculptural traditions for inspiration in developing contemporary Chinese sculpture. However, upon examining these artists and their work, it becomes apparent that they also received artistic education within French or Soviet frameworks, or more recently, education focused on contemporary Western art. This allowed them to learn Western plastic methods and scientific principles, which they then applied to the study and development of Chinese sculptural tradition. Therefore, even as they were dealing with the problems of relationship between traditional sculpture and modernity, the preservation of tradition, or “sinification” and “regionalization”, these sculptors still

Ill. 2. Wang Keping. 1978. *Idol*. Height 60 cm. Wood. Personal collection of the artist.

looked at the Chinese tradition through the lens of the Western sculptural model. This is also one reason for the large number of works that combine the languages of Chinese and Western sculpture, or borrow from traditional Chinese sculpture to express modern ideas.

Hence, by learning from the West, contemporary Chinese sculptors created a system of sculpture in the image and likeness of Western sculpture. They have modernized and reinterpreted traditional Chinese sculpture in accordance with Western sculpture and its aesthetics. Contemporary Chinese sculpture as it is was formed in the process of constant active and passive interaction with the outside world.

2. The Delayed Development Of Contemporary Chinese Sculpture In The 20th Century

The development of the genres and style of contemporary Chinese sculpture since the 1920s-30s has been a continuous process of borrowing and

adopting under foreign influences. When French sculptors brought the realist method to China, the France itself was swept up in the modernist movement and the search for new forms and materials of sculpture; from 1949 academic realism of the Soviet school came to China, and under the guidance of Soviet specialists, Chinese sculptors deeply mastered its approaches and methods, and gained experience in monumental plastic and large-scale works of sculpture. Since 1949, China embraced the academic realism of the Soviet school, while Chinese sculptors, under the guidance of Soviet specialists, have mastered its approaches and methods, and gained experience in monumental plastics and creating large-scale artworks. By that time the USSR, where Socialist Realism emerged, has already accumulated a wealth of experience in creating such artworks and therefore had a fully developed model of education and sculpture creation. With the beginning of the Reform era, China was introduced to modernism and postmodernism, and in the 1980s and 1990s Chinese sculpture actively studied Western pre-war and post-war art theory. In a very brief period Chinese sculpture underwent the same artistic evolution that took Western countries almost a century. It can thus be seen that in comparison with European countries, there is a certain lag in the development of theories and approaches in each of the mentioned periods, which directly affects the evolution of types and styles of contemporary sculpture.

China differs from Western countries, civilizationally, culturally, and historically, making a sort of “late start” of contemporary Chinese sculpture inevitable. In the mid-18th century, the Qing Empire began a policy of closed doors and cut off all contact with the outside world. Faced with the many cultural and scientific achievements of other countries, China maintained its ignorance making it impossible to carry out modernization of any kind. On the other hand, during the same period, Europe had already started experiencing the industrial revolution, which led to significant advancements in science, technology, and economics. Moreover, the Renaissance, Restoration, and Enlightenment movements had a profound impact on people’s thinking, liberating them from feudal ideologies. These factors collectively created an environment conducive to the growth of society and humanitarian knowledge, including the field of contemporary sculpture.

The perceived backwardness of Chinese sculpture has been the driving force behind its development.

This was especially evident in the pre-Reform era Sculpture and the enthusiasm of Chinese sculptors who had received French or Soviet education and studied the realist method. In the years of the Republic, Chinese sculpture completely lost its ability to guide people and had little prospects for advancement. In this period many traditions and elements of the “old” culture were discarded. Simultaneously, in unstable and troubled times, cultural workers inevitably assumed the important role of propaganda and public communication. The selection of the genre and style of a sculpture was influenced not only by the intention to preserve the “new” culture and oppose the “old” culture, but also by the necessities of social and cultural propaganda and education. Educated people of the time were undoubtedly familiar with European realist sculpture. Similarly, following 1949, literary and artistic activities in China underwent a significant level of unification and were subject to the interference of the ruling ideology. After joining the socialist camp, China adopted the style of socialist realism and effectively rejected non-realist sculpture movements. Encounters with Western art and art theory during the 1980s and 1990s can essentially be characterized as passive, as they were the result of a policy Reform and Opening-up and a quasi-market economic system, rather than an active desire to learn from other countries. However, in the 21st century, Chinese sculpture is facing new challenges and generating new reactions. There is now a renewed interest in the sculpture art of Europe and the United States, evident in artistic circles and academies across China.

3. Genres in Chinese Sculpture during the 20th Century: Their Formation and Development

Before the Reform era, Chinese sculpture developed in accordance with French and Soviet art and Realism. The sculpture was mainly composed of easel sculptures and reliefs, which included heads, busts, full-length and waist-length human figures, group sculptures, and sculpture groups. Large-scale monumental sculptures were mostly represented by reliefs and sculptures, such as busts, waist-length portraits, life-size human figures, horsemen, and sculpture groups. Prior to the founding of the PRC in 1949, due to a lack of social demand, resources, and the fact that sculpture education was not yet widespread, the total amount of sculpture creations was small. Even the outdoor memorial sculptures were small in size. Following 1949, there was

a significant increase in the number of sculptures in comparison to the previous period. This was due to the national needs and the availability of more materials. Monumental sculptures, either in larger sizes or composed of multiple figures, started to emerge one by one. After the Reform era, numerous Chinese sculptors shifted towards contemporary Western art concepts and utilized them as the foundation of their work. This led to the emergence of a diverse range of techniques, including installations and abstract sculpture. Some artists have begun to focus more on the use and role of material in sculpture — this includes sculpture in stone, wood, ceramics and porcelain, glass, jade, plastic, paper, sculpture made of household products, luminescent sculpture, etc. New media for sculpture have also emerged — digital sculpture and sculpture in the meta-universe.

Overall, the sculpture genres and types that emerged in the previous century have not vanished in the 21st century. Instead, they are undergoing further development and showcasing a harmonious coexistence of both new and old artistic forms, highlighting the diversity of sculpture. Regarding the work of Chinese sculptors, many sculptures cannot be easily categorized into a specific genre. Each artist approaches their research and creative practice based on their preferred artistic system’s approach to sculptural genres. In art schools, students are taught realistic sculpture techniques, as well as classes that focus on concepts, materials, and media of sculpture. These classes include digital sculpture, sculpting with various materials, and hands-on classes. The range of disciplines offered reflects the current state of sculpture genre development in China. In general, Chinese plastic in the 21st century follows the course set in the last quarter of the last century with its inherent pluralism and tendency toward individualism, be it small or medium-sized easel sculpture or large open-air monumental sculpture, and be it works in the spirit of traditional Chinese sculpture or very modern works gravitating toward abstractionism.

Broadly speaking, the plastic art produced in China during the 21st century continues to follow the trajectory established in the final decades of the previous century. This artistic output is characterized by a pluralistic approach and a tendency toward individualism, whether the works in question are small or medium-sized easel sculptures, large outdoor monumental sculptures, or pieces that draw

Ill. 3. Wang Linyi. *National Unity*. Gypsum. 1951 Fine Arts Museum of China Foundation.

inspiration from either traditional Chinese sculpture or very modern artworks gravitating toward abstractionism. In order to present these four types of sculpture in a fresh perspective, sculptors explore various concepts, media, materials, compositional techniques, and shaping methods, all of which are fundamental components of sculpture. The accumulated experience of Chinese sculpture in the 20th century and the new approaches developed over the past 25 years have allowed contemporary Chinese sculpture to move beyond relatively fixed genres to form a broader and more diverse artistic landscape. In the socialist political system, the overall creative atmosphere of Chinese sculpture in the 21st century as a whole remains relatively liberal, although more radical types of sculpture and artistic ideas have still not formed into a separate trend. For example, sculptures that tackle political or identity issues, criticize Chinese culture, or utilize the body as an art object are often marginalized and even prohibited. For this reason, fewer types of sculpture were identified in this overview as such works were not discussed.

In general, the development of Chinese sculpture in the modern era can be described as a constant expansion within pre-set limits. On the one hand, the situation established at the end of the 20th centu-

ry persists; on the other hand, the advancement of Chinese sculpture is limited by various factors. This is in contrast to Western sculpture and art, which tend to develop without restraint, expanding in a chaotic and uncontrolled manner like a rhizome.

4. Looking Forward: The Future of Chinese Sculpture in the Contemporary Art Scene

In the early 1900s, there was a debate surrounding whether or not “Chinese art could be classified as art on a global scale”¹. Chinese art, which was initially rooted in national and historical traditions and had a traditional form, has evolved over the past century to become more relevant and in tune with the surrounding reality and era. Nevertheless, even today, countries that hold discursive power in Contemporary Art still react to Chinese art with some resentment. An increasing number of artists who practice their craft are questioning the place of their art in the current cultural context. Their primary concern is whether China’s unique and distinctive culture should bow to contemporary Western art. Currently, the United States and Great Britain are at the forefront of the sculpture world, introducing globalization, institutionalization, and mercantilism. The prevailing artistic trends

1. Dong Lihui. 2021. “Modern Art” as a Historical Term: Comparison Between East And West. Beijing. *China Literature and Art Review*, 2021(09): p.16.

have led to a challenge for sculptors and communicators to maintain cultural diversity, uniqueness, and heterogeneity. This challenge is a direct consequence of uncontrolled expansion of the capitalist market in Western countries. In the realm of culture, this can be seen in the excessive exportation of Western liberal values that permeate contemporary Western artworks. This pursuit of individualism and novelty has resulted in the devaluation of the rich and diverse history of human civilization, including national, regional, and socialist cultures, making them less appealing and influential. Chinese contemporary sculpture and other forms of Chinese art have a crucial responsibility to resist and engage in the fight against the standardization of contemporary art, which is often held hostage to capital and radical values. This movement should not be limited to China alone, as contemporary art from other countries such as Russia, India, Mexico, Iran, and other regions should also actively participate in this movement. Only then can we hope to find a way out of the crisis that contemporary art is currently facing worldwide.

Contemporary Chinese sculpture has successfully established a new cultural field in the international sculptural arena after a century of formation and transformation. This has been achieved through consistent communication with the outside world and the integration of foreign knowledge into the Chinese cultural and social context. A unique sculptural worldview has emerged within the cultural sphere, characterized by a focus on Chinese cultural heritage and contemporary society and culture. This worldview is closely linked to individualism and patriotism, and involves the study of both Chinese traditional and Western sculpture, with an emphasis on their synthesis. The outcome of this approach is a wide range of sculptural genres and styles. The progress made in theory, creative practice, and art education system has led to the successful establishment of a research base and creative system in Chinese contemporary sculpture in recent years. Furthermore, it is continuously exploring innovative ideas to tackle the challenges that exist in the field of sculpture.

REFERENCES

1. Anchukov, S.V., Liao Zhengding. 2011. "The evolution of realism in the fine arts of China throughout the 20th century" ["Ehvoljucija realizma v izobrazitel'nom iskusstve Kitaya na protyazhenii XX veka"], *Scientific problems of humanitarian research [Nauchnye problemy gumanitarnyh issledovanij]*, no. 11, pp. 189–202.
2. Burganova, M.A., Cao Xiong. 2020. "Wu Weishan's creative method and pedagogical concept" ["Tvorcheskij metod i pedagogicheskaya koncepcija U Vehjshanya"], *Decorative Art and environment. Gerald of the RGHPU [Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-prostranstvennaja sreda. Vestnik MGHPA]*, no. 4–3, pp. 67–73.
3. Wang Shujing. 2021. "Art education in China in the XX century: national traits, international trends, and Russian influence (on the example of the Central Academy of Fine Arts)" ["Hudozhestvennoe obrazovanie v Kitae v XX veke: Nacional'nye cherty, mezhdunarodnye tendencii i rossijskoe vlijanie (na primere Central'noj Akademii Izzashhnyh iskusstv)"], *Culture and art [Kul'tura i iskusstvo]*, no. 4, pp. 54–63.
4. Wei Xiao. 2021. "Chinese sculpture in the new era", *Art Literature Scientific and Analytic Journal Burganova House. The Space of Culture*, vol. 17, no. 5, pp. 125–135.
5. Lu Junnan. 2016. "Contemporary urban and landscape sculpture in the context of current phenomena of global culture" ["Sovremennaja gorodskaja i landsaftnaja skulptura v kontekste aktual'nyh javlenij global'noj kul'tury"], *Decorative Art and environment. Gerald of the RGHPU [Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-prostranstvennaja sreda. Vestnik MGHPA]*, no. 2, part 1, pp. 82–88.
6. Neglinskaja, M.A. 2022. *Sovremennoe iskusstvo Kitaja: mezhdunarodnyj modernizm i tradicij [Chinese contemporary art: between modernism and tradition]*, in Ljubimov, Ju.V. (ed.), Sputnik +, Moscow, Russia.
7. Cao Xiong. 2017. "The etymology of the concept of "sculpture" in China and the features of the development of Chinese sculpture" ["Jetimologija ponjatija «skulptura» v Kitae i osobennosti razvitiya kitajskoj skulptury"], *Decorative Art and environment. Gerald of the RGHPU [Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-prostranstvennaja sreda. Vestnik MGHPA]*, no. 4, pp. 185–188.
8. Yuan Xiaodong. 2011. *Dynamics of traditions and innovations in the artistic culture of China from 1949 to 2008*, Ph. D. Thesis, Moscow, Russia.

Фан Чжиной

преподаватель

Академия изящных искусств Гуанчжоу

e-mail: 631803351@qq.com

Гуанчжоу, Китай

DOI: 10.36340/2071-6818-2023-19-3-49-59

ОБЗОР СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ

Аннотация: За последнее столетие Китай превратился из культурно изолированной страны, где большинство населения было неграмотным, в страну, которая развивается параллельно с остальным миром, в которой сосуществуют культурная традиция и современная цивилизация. На этом фоне поколения китайских скульпторов испытывали активное или пассивное влияние французской, советской, европейской и американской скульптуры и представлений, находясь в то же время в поиске путей возрождения традиционной китайской скульптуры и культуры. Другими словами, идеологическое и культурное развитие Китая с начала XX века является ключом к развитию современной китайской скульптуры, а обстоятельства формирования и характерные особенности современной китайской скульптуры являются в некотором роде уникальными на мировой художественной сцене XXI века. В отличие от других областей культуры, китайская современная скульптура вышла за пределы мира искусства и академии. Она не только фокусируется на развитии реалистической скульптурной системы, но и включает в свой творческий процесс западные концепции современного искусства, сохраняя при этом традиционную китайскую скульптуру.

1. Истоки развития современной китайской скульптуры. Исторические реалии и культурный контекст

Упадок традиционной культуры и искусства, а также общественный запрос на новую культуру побудили китайских скульпторов начала прошлого века искать новые пути развития национальной скульптуры. В этих условиях часть китайских скульпторов отправилась во Францию за образованием, и, вернувшись на Родину, они привезли с собой реалистический метод и западные подходы к скульптурному искусству. Они открыли художественные школы, которые стали основой современного скульптурного образования, в которых формировались эстетические представления

в настоящее время современная скульптура развивается сбалансированно, используя различные пути, включая традиции реалистического искусства Запада, концепции современного искусства Европы и Америки, а также китайские культурные коды. Сложившаяся ситуация имеет комплексные причины, которые можно объяснить многократным изменением пути развития китайской скульптуры на протяжении XX века. Это привело к появлению нескольких направлений современной китайской скульптуры и культуры. Кроме того, тенденции развития китайской культуры на протяжении XX века, а также полуплановая-полурыночная экономическая система, внедрённая в Китае с началом эпохи реформ и открытости, также внесли свой вклад в эту ситуацию. В данной статье представлен обзор общего контекста развития, исследуется проблема более позднего развития современной китайской скульптуры, а также рассматриваются жанры и стили, и, наконец, объясняется формирование и истоки современной китайской скульптуры.

Ключевые слова: современная китайская скульптура, жанры скульптуры, стиль скульптуры, скульптура, художественное влияние

китайской скульптуры и осуществлялось внедрение научных и рациональных методов работы и мышления в китайское пространство скульптурного искусства. С точки зрения воспитания личности и общественных ценностей, раскрытия творческого потенциала и внедрения строгих логических принципов, они имели крайне позитивное и прогрессивное значение. Это был первый, исторический шаг в формировании современной китайской скульптуры.

В последующий период, после основания КНР в 1949 году, в силу потребностей в национальном развитии и международных отношений, Китай прошёл через период изучения опыта более передовой с точки зрения социализма страны —

Советского Союза. Социалистический реализм проник в Китай. По сравнению со скульптурой «французской» школы эта скульптура в стиле соц-реализма была результатом политического заказа, а образовательная деятельность осуществлялась под государственным руководством. Результатом овладения методами советской реалистической школы скульптуры, научными методами работы и преподавания стало появление большого количества произведений, ставших классическими, — преимущественно крупномасштабной монументальной скульптуры. Благодаря политике отправки студентов на учёбу в Советский Союз и приглашения советских специалистов для преподавания в Китае китайские скульпторы освоили методы и приёмы реалистической скульптуры, технику увеличения для создания больших монументальных скульптур, а также стоявшие за ними философские представления. Кроме того, переняв опыт Советского Союза, скульпторы из крупных художественных вузов начали передавать его своим ученикам: они внедрились методы и стандарты советского скульптурного образования в учреждения, где они работали, распространяя традиции советской художественной школы также и своей творческой практикой. Это заложило прочную основу для высшего скульптурного образования и творческой деятельности в новом Китае.

Наступивший после десятилетия «культурной революции» в 1978 году период реформ и открытости, продолжающийся по сей день, с его политическим, экономическим и культурным развитием, привёл к беспрецедентной открытости в скульптурном искусстве Китая. В этот период началось изучение и заимствование образности и пластических особенностей модернизма и постмодернизма — западных тенденций в искусстве. Как следствие, сейчас сосуществует множество художественных направлений в искусстве скульптуры.

Очевидно, что этот процесс является имитацией эволюции художественных течений Запада в XX веке. С исторической точки зрения, это результат двойственности мира китайской скульптуры — даже всего китайского искусства, которое как активно училось у Запада, так и пассивно воспринимало влияние его искусства. Разрушительное десятилетие «культурной революции» привело к слому траектории развития и потере собственного голоса, поэтому китайской скульпту-

ре снова неизбежно пришлось обратиться к западному искусству как к примеру для развития.

Необходимо также сказать, что с 20–30-х годов прошлого века многие из скульпторов, получавших в разные периоды образование за рубежом, исследовали и изучали китайскую исконную культурную и скульптурную традицию, пытаясь найти в них уникальное направление для развития современной китайской скульптуры сегодня. Тем не менее, если смотреть на таких художников и их работы, то они сами также получили художественное образование по французскому или советскому образцу, или, если речь идёт о последних годах, то — образование с ориентацией на подходы современного западного искусства.

Так, они изучили западные пластические методы и научные принципы, которые впоследствии применили при исследовании и развитии китайской скульптурной традиции. Поэтому, даже занимаясь проблемами существования традиционной скульптуры в современности, её сохранения, или «китаизации» и «регионализации», эти скульпторы всё же смотрели на китайскую традицию через призму западной скульптурной модели. Это также является одной из причин большого количества работ, в которых сочетаются языки китайской и западной скульптуры или заимствования из традиционной китайской скульптуры для выражения современных идей.

Таким образом, участь у западной скульптуры, современные китайские скульпторы создали систему скульптуры по образу и подобию западной. Ориентируясь на западную скульптуру, её эстетику, они модернизировали и переосмыслили традиционную китайскую скульптуру. Современный облик современной китайской скульптуры сформировался в процессе постоянного активного и пассивного взаимодействия с внешним миром.

2. Более позднее развитие современной китайской скульптуры в XX веке.

Развитие жанров и стили современной китайской скульптуры, начиная с 20–30-х годов прошлого века — это непрерывный процесс заимствования, принятия иностранного влияния. Когда французские скульпторы привезли реалистический метод в Китай, в самой Франции к тому времени уже расцвело движение модернизма и поиски в области форм и материалов скульптуры. С 1949 года в Китай пришёл академический реализм советской школы, и под руководством советских специалистов ки-

тайские скульпторы глубоко овладели его подходами и методами, а также приобрели опыт монументальной пластики и создания крупномасштабных произведений. В СССР, где соцреализм появился, к тому времени уже был богатый опыт создания подобных произведений, и потому полностью сложилась модель образования и творчества. С началом реформ и открытости Китай знакомится с модернизмом и постмодернизмом, а в 80-е и 90-е годы в пространстве китайской скульптуры идёт активное изучение западной довоенной и послевоенной теории искусства — за очень короткий период времени китайские скульпторы прошли ту же художественную эволюцию, на которую западным странам потребовалось почти сто лет. Таким образом, видно, что по сравнению с европейскими странами в Китае в каждый из рассмотренных периодов наблюдается определённое отставание в развитии теорий и подходов, что напрямую затрагивает проблему изменения видов и стилей современной скульптуры.

Китай отличается от стран Запада цивилизационно — по типу исторического развития, культурно, в силу чего своего рода «поздний старт» современной китайской скульптуры является неизбежным. В середине XVIII века империя Цин начала проводить политику закрытых дверей и отсекает любые контакты с внешним миром. Сталкиваясь с многочисленными культурными и научными достижениями других стран, Китай продолжал находиться в невежестве, что сделало невозможным проведение модернизации любого рода. И напротив, в Европе того же периода уже началась промышленная революция, продолжался научно-технический и экономический прогресс, кроме того, под влиянием идей Возрождения, Реставрации и Просвещения сознание людей уже было достаточно раскрепощённым, освобождённым от феодального мышления. Всё это создало необходимые благоприятные условия для развития общества и гуманитарного знания, в том числе и современной скульптуры.

Отставание китайской современной скульптуры стало движущей силой её развития. Особенно ярко это проявилось в периоды до начала реформ и открытости в энтузиазме китайских скульпторов, прошедших французскую или советскую школы в изучении реалистического метода.

В период Китайской Республики китайская скульптура полностью потеряла способность на-

правлять и имела мало перспектив для развития. Многие традиции, элементы «старой» культуры были отброшены, но в то же время, в нестабильные и тревожные времена работники культуры неизбежно брали на себя важную роль пропаганды и общественной коммуникации. Жанр и стиль скульптурного произведения выбирался не только в соответствии с соображениями поддержания «новой» культуры и противостояния «старой», но и потребностями социальной и культурной пропаганды и просвещения. Несомненно, образованные люди того времени были знакомы с европейской реалистической скульптурой. Так же, после 1949 года, Китай столкнулся с высокой степенью унификации литературной и художественной деятельности и вмешательством руководящей идеологии. Как страна, присоединившаяся к социалистическому лагерю, Китай начинает ориентироваться на стиль социалистического реализма, в то время как нереалистичные направления скульптуры отвергаются. Контакты с западным искусством и теорией искусства, происходящие в 1980–1990-е годы, по сути своей можно охарактеризовать как пассивные, так как они являются результатом политики реформ и открытости и полурыночной экономической системы, а не активного стремления к обучению у других стран.

В XXI веке перед китайским скульптурным искусством постоянно стоят новые вызовы, скульптура производит новые реакции. Повсеместно, от творческих кругов до академий, вновь происходит активное сближение со скульптурой стран Европы и США. Благодаря новым методам, средствам массовой информации, приёмам и концепциям в скульптуре оформились разнообразные направления, отличные от реалистической скульптуры, с разными жанрами и стилями.

3. Формирование и развитие жанров в китайской скульптуре XX века.

Как уже было установлено выше, до периода реформ и открытости китайская скульптура развивалась по французским и советским лекалам, и прежде всего это была реалистическая скульптура, станковая круглая скульптура и рельефы — головы, бюсты, человеческие фигуры в полный рост и по пояс, групповые скульптуры и скульптурные группы, анималистическая скульптура; в крупномасштабной монументальной скульптуре это были рельефы и круглая скульптура, бюсты, портреты по поясу, человеческие фигуры

в полный рост, всадники, групповая скульптура и скульптурные группы. До основания КНР в 1949 году, в силу отсутствия социального запроса, нехватки ресурсов и того, что скульптурное образование ещё не было широко распространено, общий объём скульптурных произведений был невелик. Даже произведения мемориальной скульптуры, располагавшиеся на открытом воздухе, были небольших размеров. После 1949 года, в связи с национальными потребностями и ростом материального обеспечения, количество скульптур начало увеличиваться по сравнению с предыдущим периодом. Одна за другой начали появляться произведения монументальной скульптуры больших размеров или состоявшие из множества фигур. Затем, после наступления эпохи реформ и открытости, множество китайских скульпторов обратились к современным западным художественным концепциям и положили их в основу своего творчества, что привело к большому разнообразию методов — так, появились инсталляции и абстрактная скульптура. Часть художников больше всего внимания начали уделять использованию и роли материала в скульптуре — это скульптура из камня, дерева, керамики и фарфора, стекла, нефрита, пластмассы, бумаги, продуктов обихода, световая скульптура и т. д. Также появились новые медиа для скульптуры — это цифровая скульптура и скульптура в метавселенной.

В целом, в XXI веке жанры и типы скульптуры, сформировавшиеся в прошлом столетии, нигде не исчезли и сейчас получают новое развитие, демонстрируя гармоничное сосуществование новых и старых художественных форм и многообразия. Что касается творчества китайских скульпторов, то множество произведений скульптуры нельзя строго отнести к какому-либо жанру, и к исследованию, и творческой практике каждый подходит исходя из того, подходы какой художественной системы к скульптурным жанрам ему кажутся предпочтительными. В художественных вузах скульптурное образование построено таким образом, что студенты соприкасаются с техниками реалистической скульптуры, но также есть занятия, в которых акцент делается на концепциях, материалах и медиаскульптуре. Так, есть занятия по цифровой скульптуре, скульптуре из различных материалов, практические занятия и т. д. Многообразие дисциплин также в определённой степени отражает ситуацию,

которая сложилась с развитием жанров скульптуры в Китае сегодня.

В целом, китайская пластика в XXI веке следует курсу, заданному в последней четверти прошлого века со свойственными ей плюрализмом и стремлением к индивидуализму — будь то малая или средняя станковая скульптура или крупная монументальная скульптура под открытым небом, и будь то произведения в духе традиционной китайской скульптуры или очень современные работы, тяготеющие к абстракционизму. Скульпторы стремятся через различные концепции, средства, материалы, композиционные решения и методы формообразования, которые являются ключевыми элементами скульптуры, по-новому раскрыть эти четыре вида скульптуры. Накопленный опыт китайской скульптуры в XX веке и новые подходы, разработанные за последние 25 лет, позволили современной китайской скульптуре выйти за рамки относительно фиксированных жанров и сформировать более широкий и разнообразный художественный ландшафт. В контексте социалистической политической системы творческий климат китайской скульптуры в XXI веке в целом остаётся относительно либеральным, хотя более радикальные виды скульптуры и художественные идеи всё ещё не оформились в отдельное направление. Так, например, скульптура, в которой затрагиваются проблемы политики, идентичности, критикуется китайская культура, или же в которой тело используется как арт-объект, в Китае маргинализирована и подчас запрещена, и по этой причине не рассматривается в рамках этого обзора, из-за чего было выделено меньше видов скульптур.

4. Взгляд в будущее: будущее китайской скульптуры на сцене современного искусства.

В начале XX века открытым оставался вопрос о том, можно ли считать «китайское искусство искусством в международном контексте»¹. За столетия развития китайское искусство, изначально очень национальное и историчное, традиционное по форме, начало больше соответствовать окружающей действительности и эпохе, стало более актуальным. Тем не менее и сегодня страны, обладающие дискурсивной властью в современном искусстве (Contemporary Art), до сих пор

1. Дун Лихуэй. «Современное искусство» как исторический термин: сопоставление исторических траекторий Запада и Китая / Дун Лихуэй // Чжунго Вэньи пинлунь. 2021. № 9. С. 16.

реагируют на китайское искусство с некоторым отторжением. Это заставляет всё большее число практикующих художников задаваться вопросом о месте своего творчества в таком культурном контексте. Основным источником сомнений — это вопрос о том, стоит ли уникальной и самобытной китайской культуре склонять голову перед современным западным искусством. В настоящее время Великобритания и США играют ведущую роль в мире скульптурного искусства, привнося с собой в него глобализацию, институционализацию и меркантилизм. В условиях, когда есть доминирующие художественные течения, многие деятели искусства в скульптурном творчестве и коммуникациях сталкиваются с проблемой унификации, стандартизации, гомогенности культуры. Эта болезнь является прямым следствием бесконтрольного расширения капиталистического рынка в западных капиталистических странах. В сфере культуры это видно по чрезмерному экспорту западных либеральных ценностей, которыми пронизаны произведения современного западного искусства. На фоне этой погони за индивидуализмом и новыми течениями всё то прекрасное в долгой истории человеческой цивилизации, национальная, региональная культура, а также социалистическая культура становятся менее привлекательными, их влияние уменьшается.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Анчуков С. В., Ляо Чжэндин. Эволюция реализма в изобразительном искусстве Китая на протяжении XX века // Научные проблемы гуманитарных исследований. — 2011. — № 11. — С. 189–202.
2. Бурганова М. А., Цао Сюн. Творческий метод и педагогическая концепция У Вэйшаня // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. — 2020. — № 4–3. — С. 67–73.
3. Ван Шуцзин. Художественное образование в Китае в XX веке: Национальные черты, международные тенденции и российское влияние (на примере Центральной Академии Изящных искусств) // Культура и искусство. — 2021. — № 4. — С. 54–63.
4. Вэй Сяо. Китайская скульптура в новую эпоху // Дом Бурганова. Пространство культуры. — 2021. — № 5. — С. 125–135.
5. Люй Цзюньнань. Современная городская и ландшафтная скульптура в контексте актуальных явлений глобальной культуры // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. — 2016. — № 2. Ч. 1. — С. 82–88.
6. Неглинская М. А. Современное искусство Китая: между модернизмом и традицией / Отв. ред. Ю. В. Любимов. — М.: Спутник +, 2022. — 340 с.
7. Цао Сюн. Этимология понятия «скульптура» в Китае и особенности развития китайской скульптуры // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. — 2017. — № 4. — С. 185–188.
8. Юань Сяодун. Динамика традиций и новаций в художественной культуре Китая в период 1949–2008 гг.: дис. ... канд. культурологии: 24.00.01. — М., 2011. — 155 с.

Перед лицом современного искусства, находящегося в заложниках у капитала и радикальных ценностей, китайская современная скульптура, да и всё китайское искусство, несут ответственность за то, чтобы активно противостоять и участвовать в движении против этой стандартизации. Более того, современное искусство других стран — России, Индии, Мексики, Ирана и других регионов, также должно присоединиться к этому движению — тогда будет возможен выход из кризиса, в котором находится современное мировое искусство.

Благодаря непрерывному общению с внешним миром и адаптации усвоенного за границей к китайскому культурному и социальному контексту, современная китайская скульптура в итоге ста лет становления и трансформаций смогла сформировать новое культурное поле, успешно существующее в международной скульптурной сфере сегодня. В культурной сфере сформировалось свое скульптурное мировоззрение, основными чертами которого являются внимание к китайской культурной традиции и современным обществу и культуре Китая, находящиеся в тесной связи индивидуализм и патриотизм, а также исследование китайской традиционной и западной скульптуры и путей их синтеза. В результате получилось многообразие скульптурных жанров и стилей.