

Yu Hangyong

Lecturer at Fuzhou University

Deputy Head of the Secretariat of the Fujian Sculpture Association,
Fujian Province

e-mail: 476059530@qq.com

China, Xiamen

DOI: 10.36340/2071-6818-2024-20-3-36-48

THEMATIC SCULPTURES IN CHINESE NATIONAL ART EXHIBITIONS SINCE THE REFORM AND OPENING-UP

Summary: The All-China National Art Exhibition, serving as a platform to showcase masterpieces from various art disciplines within the national art system since the establishment of New China in 1949, remains one of the most large-scale, prestigious, and significant events in the art world, that attracts a vast number of participants. Sculpture is an important section of the Exhibition, and the works displayed over different years reflect the progression of the New China art. Thematic sculpture constitutes an essential segment of sculptural work, especially in the present day, as thematic sculpture in China is liberating itself from the constraints of political service and becoming more diversified in terms of theme selection, style, materials, and methods of conveying the artist's intent. Therefore, the analysis and summarization of thematic sculpture at the National Art Exhibition holds particular importance for the systematic study of Chinese sculpture in general.

The All-China National Art Exhibition is an art exhibition that is held jointly by the PRC's Ministry of Culture and Tourism and the China Artists Association. The coordination of each Exhibition, from preparation, selection, and presentation, is performed according to the state-specified procedure. The Exhibition is a national project aimed at the development of art and the presentation of major trends and is held regularly. Thematic sculpture refers to sculpture where the author uses different the forms and means of expression to depict a certain theme, usually relating to areas such as politics, sociology, psychology, history, philosophy, while exploring various forms, materials, and styles of sculp-

This article analyzes the theme and expression of thematic sculpture pieces exhibited at the National Art Exhibition after the beginning of the Reform and Opening-up period in the late 1970's. The specific characteristics of the sculpture and the reasons behind them are explored, summarized and classified. We aspire that this will not only contribute to the existing theoretical literature on thematic sculpture and provide guidance for creative practice, but also have methodological and referential value in the study of thematic art in general. It also delivers a comprehensive summary, analysis, and interdisciplinary study of the diversity of thematic sculpture, integrating the methods of art history and sociology, which will aid in structuring and enhancing our understanding of the varied creative approaches employed in the creation of thematic sculpture. We hope this study holds both theoretical and practical significance.

Keywords: All-China National Art Exhibition, thematic sculpture, sculpture, sculpture, national theme, figurative sculpture, *xie-yi*.

ture. This process demands the author to interpret the theme while conveying his or her ideas, feelings, and views through appropriate means of expression. The themes of thematic sculpture at the National Art Exhibition are an important factor that determines the overall framework of the sculptural form. The factors listed above serve the form, while the form of sculpture serves the theme. The form of thematic sculpture is refined and created by the sculptor in the process of conceptualizing the theme. It aids in the interpretation of the theme and reflects the creator's perspective and viewpoint, serving as a crucial aspect of the expressiveness of the sculptural piece.

1. THE SIGNIFICANCE AND VALUE OF THEMATIC SCULPTURE IN THE NATIONAL ART EXHIBITION

The thematic sculptures displayed at the National Art Exhibition are essential for promoting traditional Chinese culture and bringing public attention to important social issues. They stimulate social progress, increase openness and tolerance in society, and have aesthetic and emotional value for the viewer. Additionally, these works of sculpture are of great socio-cultural significance. Firstly, they often document historical figures, events, even the spirit of the era in material form, evoking a sense of national pride and memory. Secondly, they constitute an interpretation of history and reflect the ideals and values of the author. Finally, amidst the constant changes that society undergoes, the authors of thematic sculpture continue to experiment with the forms and materials of sculpture, enriching and expanding its language.

The themes of the sculptures at the National Art Exhibition have evolved over time, influenced by new artistic trends in the country and the changing social landscape. As China entered the Reform era in the late 1970's and encountered globalization and cultural diversity, Chinese sculpture started to gain recognition on the international stage. Some sculptors, while actively engaging in intercultural dialogue and showcasing their works overseas, produced pieces with unique national traits or on subjects pertinent to China of that period. This has significantly enriched the world of Chinese sculpture. In the 21'st century, with the deepening of Reform and Opening-up policies and the ongoing advancement of the cultural sphere, the thematic sculpture in the National Art Exhibition has become more and more important to enhance China's "soft power" and enrich culture in the new era.

The thematic sculpture works presented at the National Art Exhibition are notable for their clarity in interpreting theme, genre, and narrative, as well as the clear differentiation between primary and secondary elements, and the expressiveness of the depicted characters. Generally speaking, sculpture on social and historical themes is represented in the history of global art extensively and constitutes a significant part of it, appearing in the culture of all nations.

These works serve as a reflection of the nation's culture and the challenges it confronts, holding significant importance in expressing the national spirit

Ill.1. Zhang Dedi. Day and Night. White marble. 1984

or portraying a specific historical period. Furthermore, there are sculptures dedicated to pivotal aspects of human existence, and their content similarly mirrors the culture of their respective eras. Currently, thematic sculpture in China is experiencing a peak of development, playing a crucial role in the enrichment of Chinese culture and art.

2. TYPOLOGICAL ANALYSIS OF THEMATIC SCULPTURE AT THE NATIONAL ART EXHIBITION

1) FIGURATIVE EXPRESSION

Figurative sculpture represents a significant segment of thematic sculpture at the National Art Exhibition. This pertains to sculpture that embodies a concrete, reality-based image, that relies on the rational comprehension of artistic form, composition, dynamics, attributes, mood, costume, and shape, that all convey certain information about the artwork. By the mid-1980's, a number of sculptors commenced an exploration not merely of reinterpreting

Ill.2. Pan He. "Bull Plowing the Land - Tribute to Shenzhen Free Trade Zone". Bronze. 1983

III.3. Chen Yanyin. 1949 – the Pioneers of New China. Fiberglass. 2009

Chinese tradition, but of delving into profound inquiries regarding the language of sculpture. This era was marked by a period of experimentation with form. Shao Dazhen once noted, "When creating a character, it is very important to create a complex, sensually and ideologically rich image. To simplify the feeling and thought is to take away from the depth and expressiveness of the character."¹ Consider the example of "Day and Night" by Zhang Dedi that was presented at the 6th National Exhibition. This artwork is made of white marble and is dedicated to medical workers. It depicts a nurse holding a spoon of soup in her hand, blowing on it. The image is very pure, expressive, and shows how loving and caring the nurse is to the patient. Apart from compositions with characters, thematic sculpture at the Exhibition is often represented by figurative sculpture depicting everyday life or the transformation of times. Pan He's work "Bull Plowing the Land – Tribute to Shenzhen Free Economic Zone" was shown at the same 6th Exhibition. This artwork symbolically represents the government's resolve and energy in executing the policy of reform and opening-up. The bull, with its head lowered to the ground, is in immense tension, with its right front leg lifted and its entire body pushing forward. It is as if energy is almost bursting out of its body. Behind the bull is a tree stump with ugly, crooked roots, partially uprooted but still clinging to the soil. This sculpture makes a strong impression,

1. Shao Dazhen. Series «Theory and Criticism of Contemporary Chinese Art» / Shao Dazhen – Beijing: Renmin Meishu Publishing House, 2011. – p.51.

and is even considered a "symbol of the era," embodying the spirit of post-reform Shenzhen.

Chen Yanyin's "1949 – the Pioneers of New China" from the 11th National Art Exhibition reflects the relationship between teachers and students in the 1950's. The sculpture, like a three-dimensional old photograph, expresses not the romantic heroism featured in art of the pre-reform period, but the nostalgia of the author, who evaluates the past with the knowledge of all the trials of the bygone era. Wang Shushan's "A Day at Yan'an's Lu Xun Academy", presented at the 13th National Art Exhibition, recreates a vivid moment in time. It is a multi-figure composition featuring a total of 9 characters in different poses and with different facial expressions. Central figure is the artist painting a portrait of an old man from Shaanxi North. Next to him is Chairman Mao Zedong, who, along with several workers, peasants, and soldiers, is watching the artist at work. When viewed from the front, the old man, the artist, and Chairman Mao form a clear natural line. They are the main figures, of which Mao is the main figure, indicating his key role in the establishment of the Lu Xun Academy in Yan'an. Also noteworthy are Wang Jinhua and Zhang Ziyong's "Aviation Hero Luo Yang" from the 13th Exhibition, and Lu Guang's "Forging Swords to Protect the Country – Ye Qisun and the Fathers of Hydrogen and Atomic Bomb" from the 14th Exhibition, which also expressed the spirit of the era.

2) DECORATIVE EXPRESSION

Another important feature of thematic sculpture at the All-China National Art Exhibition is its decorative nature, bordering on abstraction. Expression in such sculpture is most concise, and the main focus of the sculpture is to find a balance between generalization and extraction, uniformity and diversity, contrasts and coherence.

For example, Ceng Chenggang's "Three Heroes from Jianhu", which won gold at the 7th Exhibition. The design of the sculpture meticulously evaluates the mass and volume of the occupied space, created by "subtracting" elements, which makes it look coherent and complete. The way author uses concise expression, generalizations to portray three revolutionaries from Chinese history – Qiu Jin, Xu Xilin and Tao Zhenzhang – reflects not only his knowledge of European art, but also his interest in the language of traditional Chinese sculpture. With a subtle, delicate, and generalized approach, the bronze

medalist of the 7th National Art Exhibition, Ho Boyan, crafted a gentle, seemingly effortless portrayal of a young girl standing with her hands clasped behind her back in his piece "Zhao Yiman". Minimalistic, devoid of unnecessary details forms highlight the resolve in the character's expression and the gun on her belt. The carefree, hopeful image of the girl paradoxically merges serenity with the cruelty and unforgiving nature of wartime. This work shows the author's inner spiritual quest, which finds expression in the concise language of artistic expression. The contrast between the overall softness of the image and the gun on his belt enhances the expressiveness of the work.

3) XIE-YI

While aiming to localize the language of artistic expression, numerous Chinese sculptors started to integrate the visual characteristics of traditional Chinese painting and calligraphy into their creations, developing a unique appearance for their works. Wang Jianyu's sculpture "Drunken Li Bai" presented at the 6th National Art Exhibition is an attempt to utilize the language of lines from traditional calligraphy and painting in sculpture. Rodin once remarked that the only thing that is beautiful in nature is that which has personality, even if it appears ugly². Wang Jianwu's work follows this principle perfectly. Xing Yongchuan's sculpture "General Yang Hucheng", from the 6th National Exhibition, presents an "image" emerging from the dialogue between the consciousness and subconsciousness of the author, born out of the "opening chaos". It is a deliberately non-objective, generalized image that emphasizes the character's personality and makes the form much more expressive. As the artist Ye Qianyu accurately described this work: "Man is a frozen idea that has taken shape. The perfect fusion of ideal and real"³. In addition to the works already mentioned, it is also worth noting the silver medalist of the 10th Exhibition, Chen Yungan's sculpture "Chinese Laozi". The curves of the character's eyebrows, eyes, mouth and nose obviously echo the lines of Chinese *renwu* (the "people and things" genre) contour painting, while the beard and clothing are depicted in an abstract, simplified manner, with many flowing, convex lines merging together

2. Rodin A. Rodin on Art. – Beijing: zhenmin meishu publishing house, 1978. – P.1.

3. Ye Qianyu. Lessons from the 6th All-China National Art Exhibition. // Meishu ("Art"). – 1985 – №2.

III.4. A Day in Yan'an's Lu Xun Academy. Bronze. 2014

and reminiscent of clouds or water. It is an illustration of a key idea in Chinese traditional thought about the unity of Heaven and man, and thus another successful example of renewing the language of contemporary Chinese sculpture through a reinterpretation of traditional painting. Cheng Yange's "Seven Sages from the Bamboo Grove" and Duan Huasong's "War of 1894" (also "Jia wu. Jia wu"), revealing historical themes with the help of *xie-yi* techniques, belong to the same category of thematic sculpture.

3. METHODOLOGICAL STUDY ON THE THEMATIC SCULPTURE OF THE NATIONAL ART EXHIBITION

1) LOCALITY

Locality refers to the analysis and dissection of factors such as time, place, space and theme, to purposely express national culture, local customs and historical events. Depiction of major events for social development is an important area

III.5. Lu Guang. Forging Swords to Protect the Country – Ye Qisun and the Fathers of the Hydrogen and Atomic Bombs Bronze. 2019

Ill.6. Ceng Chengang. Three Heroes of Jianhu. Fiberglass. 1989

of thematic sculpture in the All-China National Art Exhibition. The artists adhere to the principle of people-oriented artistic creation, delve into the subjects of human existence, the developments and changes of the new era, and use art to express the thoughts and hopes of the people. By emphasizing the main aspects of life in modern society, sculptors show their social responsibility and humanism. While choosing the subjects of thematic sculpture, the artists focus on the major current events and persistent occurrences of society, which further shows the significance of thematic sculpture for the formation and prosperity of contemporary culture. For example, in the 9'th Exhibition, Tang Yonghui and Gao Meng's work "Snowy Winter of 1935" (lit. "Snowy Winter 09.12") depicts an anti-Japanese student demonstration that happened on December 9, 1935. The costumes of the characters emphasize the theme of the work. Li Tongtong's artwork "Critical State – Seven Sages of the Bamboo Grove" shown at the 10'th National Art Exhibition depicts figures from the distant past

Ill.7. Wang Jianwu. Drunken Li Bai. Stone. 1984

emerging again on the scene and presents a dialogue between history and modernity.

2) MATERIALS AND IDEAS

While discussing the expressive possibilities and means of expression, one often has to pay attention to the materials. He Zhonglin when creating his "Spirit of the White Mountain" from the 6'th Exhibition carved the head of the hero of the anti-Japanese war Yang Jingyu in the stone from the Changbai Mountain. In this case the material is a key to understanding the theme of the sculpture. The color and texture of the stone are skillfully used by the author to deepen and enrich the work. The carving technique used by He Zhonglin is quite close to traditional jade carving methods, but it lacks decoration and abundance of details. The author simply carved the hero's face, emphasizing his love of freedom and determination. This allowed him to create an imaginative, expressive artwork. The heavy stone is transformed into the "spirit of the mountain", elevating the pathos of the theme. This is an example of mastery in expressing author's intent, which is sadly often lacking in contemporary Chinese sculpture. Another work exploring the "language of stone" and even the exploration of the stone texture to its limits was presented at the 8th National Art Exhibition. This is a sculpture by Shi Cun made of fiberglass imitating stone – "The Spirit of the Great Wall of China," where the character's face was distorted according to the shape of the stone. The outstanding work of the 12'th National Art Exhibition, "Black Rain" by Jing Yumin, is a multi-figure composition that showcases the physical and mental state of miners. The rain falling from the sky is colorless, but the drops on the miners become "black rain." The author wanted to draw people's attention to vulnerable groups for whom the quality of life, safety issues, and the injustice they may face remain unresolved social problems. The wooden sculpture by Jiao Xingtao "Youth in the Raging Fire," which won the gold medal at the 13'th Exhibition, depicts the state of firefighters who have to run towards the fire. Wood is a highly flammable material, so a firefighter made of fire is likely to burn while saving people. When analyzing this sculpture, the material is often ignored by critics, yet in this case it is perhaps the most powerful and important means of expressing the author's intent.

CONCLUSION

In the thematic sculpture of the National All-China Art Exhibition, we discover limitless possibilities of artistic expression. To create a successful piece, a sculptor must broaden their horizons, find an appropriate point of intersection between Eastern and Western cultures, and tradition and modernity, and create a thematic sculpture that expresses a specific theme and the spirit of its time. Overall, the national spirit plays an important role in the thematic sculpture of the National Art Exhibition in the Reform era. This can be a call for national

unity, glorification of heroes, or the creation of a national image. The development of thematic sculpture at the National Art Exhibition in the Reform era mirrors the trajectories of Chinese society's development and represents stages of its history. It is very important to deeply study the phenomenon of thematic sculpture at the National Art Exhibition in all its diversity, to understand the main principles of creativity, thus supplementing the academic literature on the topic, which is of great importance for the further development of thematic sculpture in China.

REFERENCES

1. Bao Dong. Wang Keping: "woodiness" and humanity, *New York Times*. 2013. November 19.
2. Shang Hui. A brief discussion on the values of new Chinese art, *Guangming zhibao*. 2010. May 15th.
3. Sun Zhenhua. On the way to "open" Chinese sculpture, *Fine Arts*. 2009. №1.
4. The modern Chinese sculptor Ceng Chenggang. /ed. Ceng Chenggang. – *Beijing: Gugong Publishing House*, 2014.
5. Sun Zhenhua. Modern Chinese sculpture. – Shijiazhuang: Hebei Meishu Publishing House, 2009.
6. Chen Shengzheng. Thematic sculpture – an overview, *Beautiful Garden Journal*, 1992. No.2. pp.15-16.
7. Zhang Zhiqiang. Identification of spiritual expressiveness in thematic portrait sculpture: dissertation – Hubei Academy of Fine Arts, 2019.
8. Shao Xiaofeng. One hundred years of thematic sculpture, *Fine Arts*, 2018. No.6. pp.99-103.
9. Qian Liang. Collective creativity in large-scale thematic group sculpture in New China: Dissertation. – Central Academy of Fine Arts, 2014.
10. Zhu Shilang. Innovative use of digital technologies in urban sculpture. Thematic sculpture and design practice. – Shandong University, 2011.

Юй Ханюн

Преподаватель Фучжоуского университета
Заместитель главы секретариата Скульптурного сообщества
провинции Фуцзянь
e-mail: 476059530@qq.com
Китай, Сямэнь

DOI: 10.36340/2071-6818-2024-20-3-36-48

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ НА ВСЕКИТАЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ В ПЕРИОД ПОСЛЕ НАЧАЛА РЕФОРМ И ОТКРЫТОСТИ

Аннотация: Всекитайская художественная выставка, являясь платформой для представления шедевров различных художественных дисциплин в рамках общегосударственной системы искусства с момента основания Нового Китая в 1949 г., до сих пор остается одним из наиболее масштабных, авторитетных и значимых мероприятий в мире искусства с большим количеством участников. Скульптура является важной категорией выставки, и представленные на Выставке разных лет работы отражают эволюцию искусства Нового Китая. Тематическая скульптура – важная часть скульптурного творчества, особенно в наши дни, когда тематическая скульптура Китая разрывает оковы политической службы и становится более диверсифицированной, как по выбору темы, так и по стилистике, материалам и средствам выражения замысла автора. Анализ и обобщение произведений тематической скульптуры на Всекитайской художественной выставке, таким образом, имеет особое значение для системного исследования китайской скульптуры в целом.

В данной статье анализируется тематика и выразительность произведений тематической скульптуры,

представленной на Всекитайской художественной выставке после начала периода реформ и открытости в конце 1970-х гг. Исследуются, обобщаются и классифицируются особенности скульптуры и обуславливающие их причины, что, как мы надеемся, не только дополнит существующую теоретическую литературу о тематической скульптуре и даст материал для творческой практики, но и будет иметь методологическую и справочную ценность при исследовании тематического искусства в целом. Также проводится всестороннее обобщение, анализ и междисциплинарное исследование многообразия тематической скульптуры, объединяющее методы искусствоведения и социологии, что позволит упорядочить и дополнить наше понимание разнообразных творческих подходов, используемых при создании тематической скульптуры. Это исследование, как мы надеемся, имеет и теоретическую, и практическую значимость.

Ключевые слова: Всекитайская художественная выставка, тематическая скульптура, скульптура, национальная тема, фигуративная скульптура, *се-и*

Всекитайская художественная выставка – это выставка произведений искусства, которая проводится совместно Министерством культуры и туризма и Союзом художников Китая. Организация каждой Выставки, начиная с подготовки, отбора и заканчивая выставкой, осуществляется в соответствии с государственным порядком. Выставка является национальным проектом по развитию искусства и представления основных тенденций и проводится регулярно. Под тематической скульптурой подразумевается такая

скульптура, при создании которой автор исследует формы и средства выразительности в определенной теме, как правило, связанной с политикой, социологией, психологией, историей, философией и другими областями, а также исследует формы, материалы и стили скульптуры. Этот процесс требует от автора интерпретации темы произведения с одновременным выражением своих идей, чувств, взглядов при помощи соответствующих средств выражения. Темы тематической скульптуры на Всекитайской художественной выставке –

это важный фактор, определяющий общие рамки скульптурной формы. Вышеперечисленные факторы подчинены форме, а форма подчинена теме. Форма тематической скульптуры уточняется и создается скульптором в процессе осмысления темы и служит опорой для раскрытия темы и выражения восприятия, позиции автора, залог выразительности скульптурного произведения.

1. ЗНАЧЕНИЕ И ЦЕННОСТЬ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ НА ВСЕКИТАЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ

Тематические скульптуры, представленные на Всекитайской художественной выставке, имеют важное значение для продвижения традиционной китайской культуры, привлечения внимания общественности к важным социальным проблемам, они стимулируют общественный прогресс, повышают открытость и терпимость в обществе, кроме того, для зрителя они несут эстетическую и эмоциональную ценность. Кроме того, эти произведения скульптуры имеют большое социокультурное значение. Во-первых, часто они фиксируют исторических персонажей, события, даже дух эпохи в материальной форме, пробуждая чувство национальной гордости и памяти. Во-вторых, они представляют собой интерпретацию истории и отражают идеалы и ценности автора. Наконец, на фоне постоянных трансформаций, с которыми сталкивается общество, создатели тематической скульптуры продолжают экспериментировать с формами и материалами скульптуры, обогащая и расширяя ее язык.

Содержание тематических скульптур на Всекитайской художественной выставке менялось с ходом времени, появлением в стране новых художественных течений и сменой социального контекста. С началом эпохи реформ и открытости в Китае в конце 1970-х гг., на фоне развития процессов глобализации и культурной диверсификации, китайская скульптура начала выходить на международную сцену. Некоторые скульпторы, активно участвуя в межкультурном диалоге и выставляя свои работы за границей, создавали при этом произведения с яркими национальными чертами или на актуальные для Китая того времени темы, что очень обогатило китайское скульптурное искусство. С наступлением XXI в., углублением реформ и открытости, постоянным

II. 8. Xing Yongchuan. Granite. 1983.

развитием сферы культуры, тематическая скульптура на Всекитайской художественной выставке приобретает все большее значение для повышения «мягкой силы» Китая и обогащения культуры в новую эпоху.

Произведения тематической скульптуры, представленные на Всекитайской художественной выставке, отличаются ясностью в раскрытии темы, жанра, сюжета, очевидностью главных и второстепенных элементов и выразительностью

III.9. Chen Yungang. Chinese Lao-zi. Fiberglass. 2003

Ill.10. Tang Yonghui, Gao Meng. Snowy Winter of 1935. Fiberglass. 1999.

характеров персонажей. В целом, скульптура на социальные и исторические темы широко представлена в истории мирового искусства и является важной его частью, встречаясь в культуре всех стран. Такие произведения являются отражением культуры страны, вызовов, с которыми она сталкивается, и имеют очень большое значение для выражения национального духа и запечатления конкретной исторической эпохи. Кроме того, есть и скульптурные произведения, посвященные важным вопросам жизни человека, и их содержание отражает культу-

Ill.11. Tang Yonghui, Gao Meng. Snowy Winter of 1935. Fiberglass. 1999.

ру своего времени. В настоящее время в Китае тематическая скульптура переживает пик развития и играет важную роль в обогащении китайской культуры и искусства.

2. ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ НА ВСЕКИТАЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ

1) ФИГУРАТИВНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ

Фигуративная скульптура – большая категория тематической скульптуры на Всекитайской художественной выставке. Здесь имеется в виду скульптура, имеющая конкретный, привязанный к реальности образ, опирающийся на рациональное осмысление художественной формы, композиции, динамики, атрибутов, настроения, костюма и форма, которые являются элементами, несущими в себе некую информацию. К середине 1980-х гг. ряд скульпторов начинает испытывать интерес не к переосмыслению китайской традиции, но более глубоким вопросам языка скульптуры. Это период экспериментов с формой. Шао Дачжэнь как-то отметил, «при создании персонажа очень важно создавать сложный, чувственно и идейно богатый образ. Упрощение чувства и мысли лишает образ глубины и выразительности»¹. Обратимся к примеру работы, которая была представлена на 6-ой Всекитайской выставке – «Днем и ночью» Чжан Дэди. Это произведение, выполненное из белого мрамора, посвящено медицинским работникам – медсестра держит в руке ложку с супом и дует на нее. Образ очень чистый, выразительный, показывает заботу сестры о пациенте. Кроме композиций с персонажами, тематическая скульптура на Выставке часто представлена произведениями фигурной скульптуры, запечатлевающими повседневную жизнь или трансформацию времени. На той же 6-ой Выставке была показана работа Пань Хэ «Бык возделывает землю – Посвящение СЭЗ Шэньчжэнь», которая в символической форме передает решимость и энергичность правительства в реализации политики реформ и открытости. Бык, с головой, склоненной к земле, изображен в сильнейшем напряжении, правая передняя нога поднята, всем телом

1. Шао Дачжэнь. Серия «Теория и критика современного китайского искусства» / Шао Дачжэнь. – Пекин: изд-во Жэньминь мэйшу, 2011. – С.51. 邵大箴《中国现代美术理论批评文集·邵大箴卷》[M]. 北京:45, 2011年, 第51页;

он тянется вперед. Сила как будто бы готова вырваться из тела. Позади быка – пень с уродливыми, кривыми корнями, частично вырванный, но еще цепляющийся за почву. Эта скульптура производит сильное впечатление, и даже считается «символом века», воплощающим дух пореформенного Шэньчжэня.

Произведение Чэнь Яньина «1949 год – пионеры нового Китая» с 11-й Всекитайской художественной выставки отражает отношения между учителями и учениками в 1950-е годы. Скульптура, подобная старой фотографии в объеме, выражает не романтический героизм, как работы дореформенного периода, но ностальгию автора, который оценивает прошлое, умудренный знанием обо всех испытаниях ушедшей эпохи. Работа Ван Шушаня «День в Яньаньской Академии Лу Сюня», представленная на 13-ой Всекитайской художественной выставке, воссоздает яркий момент времени. Это многофигурная композиция, представляющая всего 9 персонажей в разных позах и с разными выражениями лиц. В центре произведения – художник, который пишет с натуры портрет старика из Севера Шэньси. Рядом председатель Мао Цзэдун, который вместе с несколькими рабочими, крестьянами, солдатами наблюдает за работой художника. Если смотреть спереди, то старик, художник и председатель Мао образуют естественную линию, и являются основными фигурами, из которых Мао является главной, что указывает на его ключевую роль в создании яньаньской Академии им. Лу Сюня. Также стоит отметить работы Ван Цзиньхуа и Чжан Циюна «Герой авиации Ло Ян» с 13-й Всекитайской художественной выставки, а также «Ковку мечей для защиты страны – Е Цисунь и отцы водородной и атомной бомб» Люй Гуана с 14-й Выставки, которые также выразили дух эпохи.

2) ДЕКОРАТИВНАЯ ЭКСПРЕССИЯ

Еще одна важная особенность тематической скульптуры на Всекитайской художественной выставке – декоративность, граничащая с абстракцией. Экспрессия в такой скульптуре максимально лаконична, а главным является поиск баланса между обобщением и экстракцией главного, единством формы и разнообразием, контрастами и согласованностью.

Например, завоевавшая золото на 7-й Выставке работа Цэн Чэнгана «Три героя из Цзяньху».

В композиции скульптуры тщательно продуманы вес и объем занимаемого пространства, формируемого при помощи «вычитания» элементов, что придает произведению целостный и законченный облик. Лаконичная экспрессия, обобщения для того, чтобы запечатлеть трех революционеров из китайской истории – Цю Цзинь, Сюй Силян и Тао Чжэньчжана, – отражает не только знание автором европейского искусства, но и его интерес к традиционному китайскому скульптурному языку. Обладатель бронзовой медали 7-й Всекитайской художественной выставки, Хо Боян в своем произведении «Чжао Имань» в тонкой, обобщенной манере создает как будто беззаботный, мягкий образ молодой девушки, стоящей с руками, сложенными за спиной. Формы простые, лишены лишних деталей, особенно выделяется решительное лицо персонажа и пистолет на поясе. Безмятежный, преисполненный надежды образ сочетает в себе спокойствие с жестокостью и неумолимостью военного времени. Эта работа показывает внутренние духовные поиски автора, которые находят выражение в лаконичном пластическом авторском языке художественного выражения. Контраст между общей мягкостью образа и пистолетом на поясе усиливает выразительность произведения.

3) СЕ-И

В процессе локализации художественного языка многие китайские скульпторы стали пытаться включить в свои творения живописные характеристики традиционной китайской живописи и каллиграфии, формируя особый облик своих произведений. Представленная на 6-й

Ill.12. He Zhongling. The Spirit of White Mountain. Stone carving. 1984

Ill.14. Jiao Xingtao. Youth in Raging Fire. Wood. 2019.

Всекитайской художественной выставке скульптура Ван Цзянью «Пьяный Ли Бай» представляет собой попытку использовать язык линий каллиграфии и живописи в скульптуре. Роден однажды отметил, что природе прекрасно единственно то, что имеет характер, даже если оно кажется уродливым². В этом произведении Ван Цзянью вполне следует этому принципу. Скульптура Син Юнчуаня «Генерал Ян Хучэн», с 6-ой Всекитайской выставки – это «образ», возникший в момент общения сознания и бессознательного автора, рождающийся из «открывающегося хаоса». Он намеренно необъективен, обобщен, чтобы подчеркнуть характер персонажа и сделать форму более выразительное. Как точно описал эту работу художник Е Цяньюй: «Человек – застывшая идея, обретшая форму. Совершенное единство идеального и реального»³. Кроме уже упомянутых работ, стоит также сказать и о серебряном призере 10-ой Всекитайской выставки – скульптуре Чэнь Юньгана «Китайский Лао-цзы». Изгибы бровей, глаз, рта и носа персонажа очевидно

2. Роден О. Роден об искусстве. – Пекин: изд-во Жэньминь мэйшу, 1978. – С.1. 《罗丹艺术论》[M]. 北京:人民美术出版社, 1978年, 第1页。

3. Е Цяньюй. Уроки 6-ой Всекитайской художественной выставки. // Мэйшу («Искусство»). – 1985. – №2. 叶浅予《六届全国美展的启示》[J]. 美术, 1985年, 第2期。

повторяют линии китайской контурной живописи жэнью (жанр «люди и вещи»), при этом борода и одежда изображены абстрактно, упрощенно, с множеством плавных, выпуклых линий, перетекающих одна в другую, и напоминающих облака или воду. Это иллюстрация ключевой для китайской традиционной мысли идеи о единстве Неба и человека и, таким образом, еще один успешный пример обновления языка современной китайской скульптуры через переосмысление традиционной живописи. К этой же категории тематической скульптуры относятся и «Семь мудрецов из бамбуковой рощи» Цэн Яньгэ и «Война 1894 года» (также «Цзя у. Цзя у») Дуань Хуасуна, раскрывающие при помощи приемов *се-и* исторические сюжеты.

3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ ВСЕКИТАЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ

1) ЛОКАЛЬНОСТЬ

Под локальностью мы подразумеваем анализ и разбор таких факторов как время, место, пространство и тема, через которые целенаправленно выражается национальная культура, местные обычаи и исторические события. Важное направление тематической скульптуры Всекитайской художественной выставки – запечатление крупных для общественного развития событий. Художники придерживаются принципа народно-ориентированного художественного творчества, вникают в жизнь людей, фокусируются на развитии и изменениях новой эпохи, используют искусство для выражения мыслей и надежд народа. Акцентируя внимание на основных явлениях жизни современного общества, скульпторы показывают свою социальную ответственность и гуманизм. А художники в тематическом скульптурном творчестве при выборе темы ориентируются на основные текущие события и постоянные явления общества, что еще раз говорит о значении тематической скульптуры для формирования и процветания культуры современности. Например, на 9-й Выставке работа Тан Юнхуэя и Гао Мэна «Снежная зима 1935 года» (досл. с кит. «Снежная зима 09.12») запечатлевает студенческую анти-японскую демонстрацию 9 декабря 1935 года. Костюмы персонажей подчеркивают тему произведения. Работа, показанная на 10-ой Всекитайской художественной выставке и принадлежащая

Ли Тунтуну «Критическое состояние – семь мудрецов из бамбуковой рощи», представляет собой сцену, на которую вышли фигуры из далекого прошлого – это диалог между историей и современностью.

2) МАТЕРИАЛЫ И ИДЕИ

Обсуждая выразительные возможности и средства выразительности произведения, часто приходится обращать внимание на материалы, использованные в работе. В работе Хэ Чжунлина «Дух Белой горы» с 6-ой Выставки автор вырезал голову героя антияпонской войны Ян Цзинъюя на камне с горы Чанбайшань. Материал является ключевым средством раскрытия темы произведения. Цвет, текстура камня умело используются автором для углубления и обогащения содержания произведения. Используемая Хэ Чжунлином техника резьбы достаточно близка к традиционным методам резьбы по нефриту, но лишена декоративности и обилия деталей, автор просто вырезал лицо героя, подчеркивая его свободолюбие и решительность. Так получилось образное, выразительное произведение, и тяжелый камень стал «духом горы», придав скульптуре возвышенный пафос. Это пример мастерства в выражении замысла, которого не хватает современной китайской скульптуре. Еще одна работа, исследующая «язык камня» и даже доводящая стремление исследовать выразительность текстуры камня до предела, была представлена на 8-ой Всекитайской выставке. Это скульптура Ши Цуня из стеклопластика под камень – «Дух Великой китайской стены», где лицо персонажа было искажено в соответствии с формой камня.

Выдающееся произведение 12-й Всекитайской художественной выставки, «Черный дождь» Цзин Юйминя – это многофигурная композиция, выражающая физическое и душевное состояние шахтеров. Падающий с неба дождь бесцветен, но капли на шахтерах становятся «черным дождем». Таким образом автор хотел привлечь внимание людей к уязвимым группам населения, для которых качество жизни, вопросы безопасности и несправедливость, с которой они могут столкнуться, остаются неразрешимыми социальными проблемами. Деревянная скульптура Цзяо Синтао «Молодость в бушующем огне», получившая золотую медаль 13-й Выставки, изображает состояние пожарных, которым приходится бе-

Ill.13. Jing Yumin. Black Rain. Bronze. 2014

жать навстречу огню. Дерево – материал легко воспламеняющийся, поэтому сделанный из огня пожарный, скорее всего, сгорит, спасая людей. При анализе этой скульптуры материал часто игнорируется критиками, а между тем он является, пожалуй, мощнейшим и важнейшим средством выражения замысла автора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В тематической скульптуре Всекитайской художественной выставки обнаруживаются безграничные возможности художественного выражения. Чтобы создать успешное произведение, скульптор должен расширить свой кругозор, найти подходящую точку соприкосновения между восточной и западной культурами, между традицией и современностью и создать такое произведение тематической скульптуры, которое бы выражало конкретную тему и дух своего времени. В целом, создается впечатление, что национальный дух играет важную роль в тематической скульптуре Всекитайской выставки периода после начала проведения политики реформ и открытости. Это может быть как призыв к национальной сплоченности, прославление героев, или же создание национального образа. Развитие тематической скульптуры Всекитайской художественной выставки в этот период повторяет траектории развития китайского общества и представляет этапы его истории. Очень важно глубоко

изучить феномен тематической скульптуры на Всекитайской художественной выставке во всем его разнообразии, понять основные принципы творчества, дополнив академическую литературу

по теме, что имеет большое значение для дальнейшего развития тематической скульптуры в Китае.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бао Дун. Ван Кэпин: "деревянность" и человечность // New York Times. – 2013. – 19 ноября.
2. Шан Хуэй. Краткая дискуссия о ценностях нового китайского искусства // Гуанмин жибао. – 2010. – 15 мая.
3. Сунь Чжэньхуа. На пути к "открытой" китайской скульптуре // Мэйшу ("Искусство"). – 2009. – №1.
4. Современный китайский скульптор Цэн Чэнган. // ред. Цэн Чэнган – Пекин: изд-во Гугун, 2014.
5. Сунь Чжэньхуа. Современная китайская скульптура. – Шицзячжуан: изд-во Хэбэй мэйшу, 2009.
6. Чэнь Шэнчжэн. Тематическая скульптура – обзор. // Мэйюань ("Прекрасный сад"). – 1992. – №2. – С.15-16.
7. Чжан Чжицян. Идентификация духовной выразительности в тематической портретной скульптуре: диссертация. – Хубэйская академия изящных искусств, 2019.
8. Шао Сяофэн. Сто лет тематической скульптуры // Мэйшу. – 2018. – №6. – С.99-103.
9. Цянь Лян. Коллективное творчество в крупномасштабной тематической групповой скульптуре в Новом Китае: диссертация. – Центральная академия изящных искусств, 2014.
10. Чжу Шилан. Инновационное использование цифровых технологий в городской скульптуре: тематическая скульптура и практика дизайна. – Шаньдунский университет, 2011.

Elena V. Samsonova

PhD Student

Lomonosov Moscow State University Department of Arts

e-mail: samsonova776@gmail.com

Moscow, Russia

ORCID 0009-0006-0283-801X

DOI: 10.36340/2071-6818-2024-20-3-49-68

"THE MYTH OF VENICE" IN THE DRAWINGS OF JACOPO BELLINI – OTHER FACETS OF IMAGERY

Summary: The article focuses on the drawings of Jacopo Bellini (c.1400-1470/1471) from two famous Albums kept in the Louvre (c.1430-1450) and the British Museum (c.1455-1470), the themes of which are related to the mythologemes of the Venetian Republic. This publication is a continuation of the article: "Jacopo Bellini: the Matter of Visualising the 'Myth of Venice'" (previously published in the journal Burganov House. The Space of Culture). In view of the rich thematic "repertoire" of the albums, the main goal of the study is to discover the connection between Bellini's drawings on different plots or motifs with the historical and ideological basis of the "myth of Venice".

In addition to religious subjects included in the complex architectural compositions of J. Bellini's "ideal city", the facets of "myth" are reflected in his female images, in portraits of Venetian warriors and knights, in battle scenes, and also in drawings of lions. This graphic material from the albums of the founder of the Venetian Renaissance will be the subject of our study.

Through the prism of the task at hand and also in connection with the obvious variety of overlapping themes in the two amazing volumes, the drawings in them do not exhaust themselves, just like the culture of Venice. The entire world around us seems to be included in the graphic "cabinet of curiosities". And it is also why the albums are of great importance for fine art.

In the samples we are considering, the artist continued to "discover the world and man", looking for pictorial boundaries of the objective world. He was interested not only in modelling the spatial environment but also in the anatomical nature of man, his interaction with nature and space, portraits and multi-figure compositions in urban settings and rural areas. Albums became not just visual evidence of the flow of life through the master's observations and his artistic preferences, but also a kind of treatise on applied human anatomy, animal art, not to mention linear perspective. The "personal character" of the drawings created for oneself (*fatti per se*) is again felt. Graphics appears as an independent form in the fine arts of Venice. And finally, "myth" takes on a new

existence in Venetian art, providing its successors with an ideal narrative channel for the motifs and holistic images developed by Jacopo Bellini.

However, how are drawings of female images or warriors and knights connected with the matter of "myth"? Nevertheless, consistently studying the material from the point of view of historiography, the main postulates of the republic, which turned into its main mythologemes, as well as examining Bellini's sheets using the method of formal-stylistic and comparative analysis, we discover a subtle and sometimes obvious reference to the "myth of Venice", ambitions and the political climate of the city-state. Thus, already at the turn of the 16th century, feminas drawn or painted on canvas acquired the status of the most important element in the art of Venice. Actually, Venice identified itself with a female image. Its personification became a powerful propaganda tool in the art of the Cinquecento. In this sense, the steps taken by Bellini (in the middle of the Quattrocento) to study female nature are especially valuable. It is no coincidence that the artist was interested in military themes and images of courageous Venetians, morally and physically prepared not only for knightly tournaments but also for real victories at sea and land. The brilliant development of the military motif in the form of sketches and integral compositions is a reflection of a socially significant phenomenon for Venice, which we consistently prove in the article.

And in conclusion, we examine sheets with figures of lions, grouping them according to iconography. A lion, as a symbol of St. Mark the Evangelist, directly associated with Venice, became almost the main emblem of the republic. In this regard, Jacopo Bellini's appeal to this traditional motif, as close as possible to the Venetian self-consciousness, also seems to be the Venetian master's significant contribution both to the further formation of the "myth" of Venice and to the formation of the Venetian Renaissance in art.

Key words: Jacopo Bellini, Venice Republic, Renaissance, album, tome, graphics, drawing, myth, mythologem.