

В конце сеанса, взглянув на рисунок, он просит у меня ластик и стирает выпуклости под подбородком. Это оскорбление природы приводит меня в недоумение. «Раньше их не было», — сказал он мне. Так появился рисунок с автографом Сержа Лифаря» [6] (Перевод с фр. Е.Р.).

Книга "BACH. ROSTROPOVITCH" [5] посвящена Мстиславу Ростроповичу (Париж, 2007, тираж — 15 экз.). Рисунки сделаны во время гастролей музыканта во Франции в разные годы, варьируются от тонкого линейного рисунка головы в анфас в три четверти до полноценной композиции выступления музыканта перед зрительным залом. Здесь мы видим портреты Ростроповича во время исполнения произведений Баха, его руки на грифе виолончели и на смычке, видим его во время дирижирования оркестром, во время поклонов...

Отметим, что не всегда модель стремится помочь художнику. В книге, посвященной Святославу Рихтеру и содержащей кроки-портреты великого пианиста, которые Дронников делал во время трех гастрольных концертов музыканта во Франции, автор вкратце описал, как проходил один из так называемых сеансов (1986, 1988, 1991). «Лучшее свидание во время первого концерта. Зал был освещен, и я рисовал кистью и тушью, — вспоминал художник. — Рих-

тер играл в такой тишине, что время от времени был слышен хруст кисти по бумаге. Поэтому я старался работать пунктирными линиями. Но Рихтер меня все равно слышал и после антракта решил играть почти в темноте, без освещения» [2]. За эти три концерта Николай Дронников сделал около 50 портретных набросков.

Для портретных рисунков Дронникова характерны мастерство, свобода, жизненность в передаче образов. Мастер лаконичного и меткого рисунка создает глубоко психологичные портреты своих героев, насыщенные мощной энергией и эмоциональным восприятием автора, представляя их характерные мимику, позы, взгляд...

Несмотря на солидный возраст, Николай Дронников продолжает работать, создавая свою бесконечную портретную серию выдающихся представителей русской культуры и искусства. Его работы позволяют увидеть этих людей внимательным глазом художника, мгновенно схватывающим и запечатлевающим характерные детали их образа. Судя по всему, мастер видит в своей деятельности определенную миссию. В одном из интервью Дронников так отозвался о своей работе: «— Для чего я во Франции? — Вот для этого: мой портрет русской культуры на фоне мировой культуры» [4, с. 55].

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Дронников Н. Воспоминания, размышления, рисунки. — Чебоксары: Изд. Free Poetry, 2012. — 96 с.; ил.
2. Дронников Н. Играет Рихтер / мастер Г. Николаевич, издатель Н. Дронников. — Париж, 1997. (Б/п).
3. Красноярск. Париж. В. Астафьев // Виктор Астафьев Николая Дронникова. Рисунок, акварель. Petit Ivry, MMIX. (Б/п).
4. Хузангай А. Остров в IVRY sur SEINE // Дронников Н. Воспоминания, размышления, рисунки. — Чебоксары: Изд. Free Poetry, 2012. — С. 10–11.
5. BACH. ROSTROPOVITCH. Album II. Ivry, MMVII. Париж, 2007. (Б/п).
6. Dronnikov, N. Serge Lifar en dix dessins. Espace scipion. 13 rue Scipion-Paris 75005. Avril "MMXI". Париж, 2010. (Б/п).

Yu Hanyong

Lecturer at Fuzhou University

Deputy Secretary General at Fujian Sculpture Society

e-mail: 476059530@qq.com

Xiamen, China

ORCID: 0009-0008-3035

DOI: 10.36340/2071-6818-2024-20-5-91-102

STYLISTIC EVOLUTION AND INNOVATION OF CONTEMPORARY SCULPTURE AT THE 14TH NATIONAL ART EXHIBITION OF CHINA

Summary: This article analyzes the significant features and internal logic of the development of contemporary Chinese sculpture in terms of stylistic evolution and innovation, on the example of sculptural works presented at the 14th National Art Exhibition of China. The analysis of the exhibited pieces allows us to discuss the pluralistic development of contemporary Chinese sculpture, and how it adapts to contemporary needs and reinvents its tradition through themes, traditional or innovative materials, and ar-

tistic expression. As research has shown, modern sculpture persistently extends its frontiers, not only reflecting varied transformations and elements of society and culture but also achieving significant breakthroughs in artistic language and methods of expression. Contemporary sculpture nowadays thus acquires new meanings and vitality, which is essential for its sustainable and consistent development.

Keywords: 14th National Art Exhibition of China; sculptural work; evolution of style; innovation

On July 8, 2024, the Zhejiang Provincial Art Museum opened the 14th National Exhibition of Sculptural Works, dedicated to the achievements of Chinese sculpture over the past five years. Ever since its inception the sculpture exhibition of the National Art Exhibition of China has been showcasing China's core values in politics, economics, social and cultural life. The choice of themes and the linguistic expression of the presented and awarded works embody the spirit of the times. One could say that the exhibition serves as the principal "theatre of operations" in the exploration of the language and style of contemporary Chinese sculpture. Sculpture, withstanding the tests of history, always accurately captures and expresses the spirit of the era. Rodin in "On Art and Artists" wrote that a beautiful work of art is the highest manifestation of human wisdom and truth, and such works of art, while expressing all the possible feelings of humanity and the world, also forces us to acknowledge that many things are beyond our comprehension¹. The exhi-

bition of sculpture at 14th National Art Exhibition, as a platform for contemporary sculpture art, serves as a mirror reflecting the latest trends and stylistic directions of contemporary sculpture art. In an age of globalization and ever-expanding pluralism, contemporary sculpture faces unprecedented challenges and opportunities, as sculptors relentlessly experiment, exploring the relationship between tradition and modernity, the national and the universal. A survey of the sculpture works presented in the National China Exhibition will provide us with a clearer understanding of the developmental trajectory of contemporary sculpture, i.e. the evolution of themes, materials, mediums, and forms, enabling us to establish its unique significance in the history of art and its limitless potential for future development.

1. THEMATIC EXPANSION AND DEVELOPMENT

1) BRIDGING HISTORY AND CONTEMPORARY REALITY

Many of the sculpture works exhibited at the 14th National Exhibition draw their inspiration from history. Meaningful historical events and

1. Rodin O. Conversations on Art. — Tuanjie publishing house, 2013. — p. 112.

Ill. 1. Sun Yan. *Singing Together*. Fiberglass. 2023

figures are presented to the audience through subtle sculptural techniques, allowing the authors to build a spiritual bridge between the past and the present. For example, Sun Yan's work "Singing Along" focuses on female soldiers from the Anti-Japanese War of Resistance period. The subtle and realistic approach to work allowed the author to depict in great detail the youthful faces, determined looks, and authoritative body language of the female soldiers. Dressed in simple military uniforms, they are depicted standing on stage and singing in unison. The work is nostalgic, as it takes the viewer back to that turbulent, warring, yet passionate era. This is not just a reproduction of a historical scene, but a recreation of the spirit of a bygone era in a modern context and, thus, an exploration and inheritance of history. It makes us deeply comprehend how at a critical moment of great danger to the nation, artists and writers use art as a weapon to unite people, raise morale, and give strength and hope.

Let us examine another example, Tan Yong's sculpture "Monument to Time" that also draws inspiration from history. The group sculpture shows the struggle of the older generation in difficult times. The poses of the depicted characters, with clenched fists or raised heads, show their determination and noble spirit. It vividly recreates the indomitable fighting spirit of the people of that era, their willingness to stand up for their ideals and beliefs. The epic narrative approach allowed the author to show that history is the cornerstone of reality, and to convey the weight of history and modern man's respect for it, inspiring to keep moving forward into a new era.

Related to sculpture on a historical theme, realistic sculptures are of no less importance at the

Ill. 2. Xia Yuxuan. *My Father — Old Xia*. Balsam Camphor Wood. 2023

Exhibition. These works, imbued with deep social meaning, cover all aspects of contemporary society and vividly convey the pulse of the times. Wang Chaoyun's "The Evolution of Peasant Identity in Modern China", which recreates the characteristics of Chinese peasants in different eras in the form of a multi-figure composition, is a very illustrative work. The artwork shows the image evolution from simple, honest and hard-working peasants in the era of traditional farming to new peasants that gradually becoming experienced and active participants in the new agricultural production and rural construction in the process of modernizing society. The work vividly demonstrates the profound changes in the identity of peasants over time through the careful depiction of their clothing, tools, postures, and other details.

2) PERSONAL AND COLLECTIVE IN SCULPTURE

The theme of a sculptural work always involves the aspect of the individual and the collective. Sculpture seeks to show the unique emotions and destinies of individuals while emphasizing the strength and common aspirations of the group. The depiction of an individual image is like a mirror reflecting the complexity and beauty of human nature. For example, Xia Yuxuan's "My Father — Old Xia" creates an ordinary yet grand image of the author's father as a cook. The work shows Old Xia's love and loyalty to his culinary profession — he is dressed in a somewhat old but neat chef's uniform, his face is covered with the marks of age, his rough, skillful hands hold the cooking utensils, and his gaze is fixed forward. Through these details, the author vividly shows the perseverance and dedication of man in everyday life

and vividly portrays the ordinary life of an ordinary worker.

The multi-figure compositions, in turn, with their pathos and narrative, create powerful and evocative images that show the power of the collective in history and society. For example, Lan Yue's "People Above All" depicts a group of soldiers fighting a flood. Their tense postures show their courage in saving people, their faces are serious and determined, and each character's eyes are filled with faith in the success of their efforts to fight the elements. Through composition and dynamics, the author was able to show very lively the unity of the military and the people in the face of great disasters, and their boundless courage.

Similarly, Gu Dehao's work "Pulse of a Great Nation" presents a grand scene with a group image of contemporary Chinese workers engaged in various activities. The work intersperses scenes of laborers managing machinery in factories, researchers engrossed in studies within laboratories, and agriculturists earnestly toiling in the fields, vividly depicting the thrilling scene of the Chinese people in a new era, striving collectively to attain the national prosperity, while highlighting the formidable strength of unity in the pursuit of national advancement.

2. EXPERIMENTING WITH THE MATERIALS AND MEDIUM OF SCULPTURE

1) REINVENTING TRADITIONAL MATERIALS

As Sun Zhenhua once said, "material and concept are inseparable. If we purge sculpture of all the superfluous, only two essential factors remain, the material and the idea, that is which we call the 'vessel' and the 'way,' i.e. the 'corporeal' and the 'incorporeal,' the material and the immaterial."² In the sculptural works of the 14th National Art Exhibition, traditional sculptural materials such as bronze, stone and wood continue to play an important role, however, artists do not limit themselves to traditional means of expression, but reinterpret the materials, giving them new vitality. Let's consider wood carving as an example. Wood, as a traditional material with a long history, has always been favored by sculptors for its natural, warm texture and unique plasticity. Meng Baosun's "Liangshan Yi's Habits", presented in this exhibition, exhibits an unusual use of

2. Sun Zhenhua. *Contemporary Sculpture in China*. — Hebei: Hebei Meishu, 2009. — p.94.

Ill. 3. Deng Ke. *Deng Ke. A Long Way to Go*. Bronze. 2023.

wood as a material. The geometric shapes of the figures are skillfully combined with the wood texture and muscle lines of the figures, so that the natural wood pattern becomes an important part of the artistic expression of the work.

Similarly, in his "Portrait of a Man from the Bada Mountain³". Xia Xuebing explored the properties of wood as a sculpture material, and used the pattern of wood to convey Bada's unique style of painting and calligraphy, that was known for its gracefulness and a sense of loneliness. The texture and color changes of the wood itself are used by the artist to recreate a somber mood of olden times. Through the traditional woodcarving author conveyed the charm of traditional culture. Bronze is another traditional material that has been given a new interpretation in this Exhibition. In some of the historical works presented in this exhibition, the artists make full use of the features of bronze by treating its surface in a special way, for example, imitating the erosion marks of the years, using a unique coloring process, etc. That is, bronze is used to emphasize historicity, to convey the passage of time, and also enriches the artworks' expression. For example, in Deng Ke's work "A Long Way to Go", the emotional and visual expression of the sculpture is enhanced by the material. The author, thanks to the skillful use of color and pattern of bronze, very vividly conveyed the nobility and spiritual fortitude of literati scholars.

2) EXTENSIVE USE OF NEW MATERIALS

With the rapid development of science and technology, new materials such as stainless steel, fiberglass-reinforced plastic, composite materials,

3. pseudonym of the Chinese painter, poet and calligrapher of the Qing era Zhu Da

Ill. 4. Tang Yong. *Monument to Time*. Aluminum alloy. 2024

etc., are gaining an increasingly wider range of applications in the creation of contemporary sculpture, which opens up unprecedented opportunities for innovation. "Materials and the ways of their use have always been the most important means of realizing the artistic effect of sculpture. The novelty of the artwork's creation is an important means to stand out, therefore breaking through the already established empirical material system of the artwork is an important strategy to obtain new modes of artistic expression."⁴ With its modern metallic sheen, high strength and corrosion resistance, stainless steel has become the ideal choice for many sculptors to express contemporary themes and innovative ideas. For example, all the advantages of the new material are explored in Liu Zheng's "And three million jade dragons ascended into the air, To the universe they brought frosty days."⁵ The theme of the work is winter sports, through smooth lines and dynamic modeling the author created vivid athletic images of winter sports athletes and conveyed a sense of speed. Also Tang Yong's "Monument to Time", in which stainless steel and mechanical details are used by the author to show the launching

4. Jiao Xintao. *New figurative sculpture*. — Chongqing: Chongqing Publishing House, 2010. — p. 78.

5. The title is based on a line from Mao Zedong's poem "Clouds in the Snow".

of the Shenzhou spaceship. Metal luster and mechanical details complement each other visually, creating a distinct atmosphere, showing the unity of art and modern technology.

The advent of mixed media techniques further expanded the boundaries of sculpture, allowing the properties of many different materials to be combined to create unique textures and visual effects. For instance, take Zhang Yaming's piece "Boats tirelessly navigate the riverbed." The fusion of metal wire and fiberglass imparts the sculpture with an air of lightness and translucency. The delicacy of the metal wire and the softness of the fiberglass contrast each other, giving the work a unique artistic charm.

3. PLURALISM AND MUTUAL INTEGRATION OF FORMS

1) SYNTHESIS OF THE REALISTIC AND THE ABSTRACT

The sculptural works of the 14th National Art Exhibition show a tendency to combine realistic and abstract elements simultaneously, demonstrating the diversity and openness of contemporary sculptors in mastering the artistic language. Many sculptures, while maintaining a realistic framework, incorporate abstract elements, imparting an abstract mood and depth of thought to figurative and tangible images. For example, in his work "Alley", Zhang Hao portrayed the figures of workers in a realistic manner accurately depicting their weathered faces, strong muscles and calloused hands, showing with every detail vividly the hard life of labourers. However, in the treatment of certain parts of the body, such as the dynamic lines of the limbs or the contours of the body, the artist uses abstract expression, and through simplification, exaggeration or distortion conveys the strength and spirit of the proletarian struggle.

Conversely, some sculptures made predominantly in abstract form also actively utilize a realistic approach, reinforcing the connection between the work and real life. Subtle hints or partial representation of figurative elements allow viewers to better understand the theme of sculpture. For example, Zhu Kecheng and Zhang Yunxia's series "Rapid Progress — Chinese Dragon Boats" relies on flowing lines and geometric shapes to build an overall composition that at first glance is full of abstract formal beauty. However, in the minor details of the sculpture the artist included some figurative elements, such as the gestures and poses of the characters, the shapes of the surrounding objects, which serve as clues, conjuring up aspects of real life for the viewer and thus allowing him to unveil the theme and mood of the work.

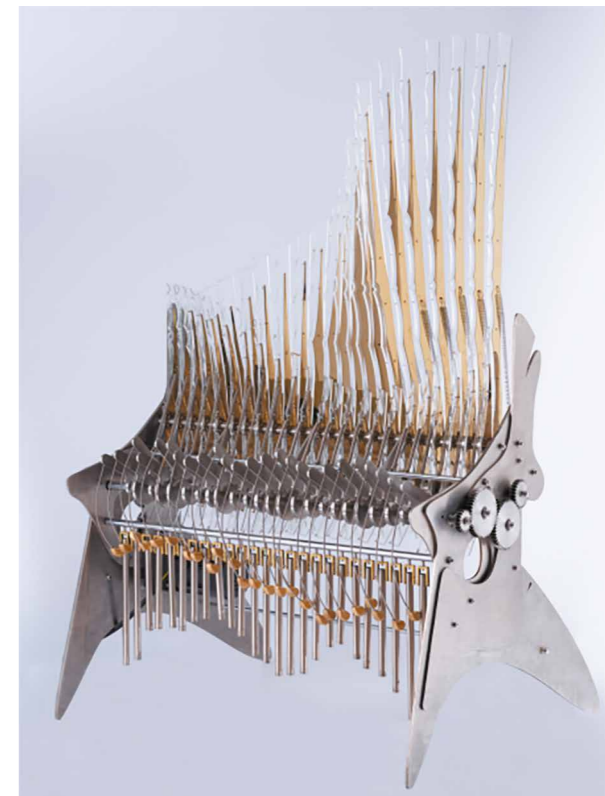
2) SPATIAL AND TEMPORAL EXPRESSION

Sculpture is a spatial art form, and at the 14th National Art Exhibition, the use of space by artists reached a new height. More emphasis is placed on conveying the subtext and mood of the work through unique spatial arrangement and composition. Some works are characterized by multiple levels and depth of space, allowing viewers to experience a dynamically changing spatial environment. For example, Zhang Ge's sculpture "Towards Victory" draws on the era of the Chinese Civil War, and creates a multifaceted and rich space through the arrangement of numerous characters and scene elements. When viewing the work, the viewer discovers that if he or she looks at it from different points of view, he or she can see different combinations of images and spatial relationships. At different angles of view, the figures appear either close or far from each other, the front part of the composition echoes the back, which animates the whole work, and the space becomes fluid and dynamic. Another example is Gu Dehao's "Pulse of a Great Nation", which builds a three-dimensional urban spatial landscape through a combination of high and low architectural models and various character poses. Viewing the sculpture is akin to taking a walk through the city, with the viewer being able to experience the rhythm and vitality of urban space.

At the same time, some sculptors attempt to overcome the limitations of spatial art and incorporate a temporal dimension into the works, showing the passage of time or the development of events through careful handling of character dynamics and changes in the scene. For example, Zheng Xiaoxiong's work "Without Edge, Without End, My Native Side Before Me — A Tribute to the Builders of Digital Society". In the artist's work, the skillful juxtaposition and gradation of characters and elements of scenes from different eras allow viewers to feel the spirit of the time and the flow of history.

3) SYNTHESIS OF INSTALLATION AND SCULPTURE

The combination of elements of installation art and sculpture was a bright spot at the 14th National Art Exhibition, thus demonstrating the success of the interdisciplinary integration in contemporary sculptural art. In some works there is a rejection of traditional single form presentation, as the sculpture body is skillfully combined with installation elements such as light, sound and video to

Ill. 5. Wu Yuqiao, Shi Yuqing, Gu Wenjie, Ceng Xincheng, Zhang Zhenghao, Tian Andi, Wu Jiaqian. *Shun's music — The splendor of the bianqing lithophone*. Acrylic, brass, stainless steel. 2023.

create a multimedia interactive art object. For example, in Lin Gang's "Future Antiquity", the center of the work is an abstract sculpture surrounded by a complex lighting composition. The atmosphere and mood of the work is set by the color, intensity and changing rhythm of the lighting. Another example is expressive and interactive collective work "Shun's Music — The Splendor of the Bianqing Lithophone" (Wu Yuqiao, Shi Yuqing). The sculpture itself can produce a sound like the sound of breaking glass, and this sound accompaniment complements the visual image, creating a unique, mystical mood.

At the same time, adding sound elements such as melody, natural sound effects or rhythmic electro further enhances the sensory stimulation of viewers. The sound complements lighting and sculptures, immersing the audience in the world of art. Some works even include video elements, such as video content related to the theme, thus the sculpture becomes a combination of virtual and real visual effects that more clearly convey the theme of the work and the story behind it. For example, in Yue Yanna's work "Sisyphus" from the "Time" series, the author uses holographic projection technology along with finished products such as a miniature theater to tell the story of Sisyphus.

4. CONCLUSION

Art is a weather vane of the spirit of the times. It reinterprets tradition but also preserves it while experimenting with the new mediums. The sculpture at the 14th National Art Exhibition comprehensively and profoundly showcases the stylistic evolution and innovation of contemporary sculpture and its outstanding achievements. Contemporary sculpture, in various aspects, from deepening and broadening of themes, bold innovations and rethinking of traditional use of materials, to interdisciplinary approach and pluralism of forms, is evolving with the times. It inherits the tradition yet actively responds to the needs of society and expands its boundaries.

Through an extraordinary interweaving of historical and realistic themes, the depiction of the personal and the collective, the sculpture vividly shows

the complexity of modern society and the multifaceted nature of human beings. Innovative interpretation of traditions and extensive use of new materials have brought new moods and visual effects to the sculptural work.

However, in the process of development, contemporary sculpture faces many challenges. In the pursuit of innovation and experimentation, it is very important to avoid superficiality and formalism, and not to lose the depth of meaning and content while chasing the spectacle. This is a serious problem that sculptors need to take into account. An equally pressing issue that also needs to be addressed is the inheritance of tradition and the preservation of cultural identity against the backdrop of globalization when presenting national sculpture on the international stage.

REFERENCES:

1. Wang, Lin. 2018. *Eight essays on contemporary sculpture*, Chongqing: Chongqing University Press
2. Sun, Zhenhua. 2009. *Contemporary Chinese sculpture*, Hebei: Hebei meishu.
3. Wang, Hongyuan. 2024. "National spirit in the past and present: shaping the image of the people in the sculpture of the 14th All-China Art Exhibition", *Art Observer*, no.11, pp.12–17.
4. Tang, Yao. 2024. *As I see it: a sculptural essay*, Shanghai: Shanghai shuhua
5. Rodin, O. 2013. *On Art and artists*, Tuanjie publishing house.
6. Jiao, Xintao. 2010. *New figurative sculpture*, Chongqing: Chongqing Publishing House

DOI: 10.36340/2071-6818-2024-20-5-91-102

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ И ИННОВАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СКУЛЬПТУРЫ НА 14-Й ВСЕКИТАЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ

Аннотация: В данной статье проводится анализ значимых особенностей и внутренней логики развития современной китайской скульптуры с точки зрения стилистической эволюции и новаторства на материале скульптурных работ, представленных на 14-й Всекитайской художественной выставке. Подробно разбираются отдельные произведения выставки, и на их примере предметно обсуждается плюралистическое развитие современной китайской скульптуры, как она реагирует на запросы времени, наследуя и переосмысляя традицию в выборе тем, традиционных или инновационных материалов, а также форм художе-

ственного выражения. Как показало исследование, современная скульптура продолжает расширять свои границы, и не только продолжает отражать различные изменения и аспекты жизни общества и культуры, но и делает важные открытия в художественном языке и формах выражения. Китайская скульптура в современную эпоху, таким образом, приобретает новые смыслы и жизненную силу, что крайне важно для ее устойчивого и последовательного развития.

Ключевые слова: 14-я Всекитайская художественная выставка; скульптурное произведение; эволюция стиля; инновация

8 июля 2024 года в Художественном музее провинции Чжэцзян открылась 14-я Всекитайская выставка скульптурных произведений, посвященная достижениям китайского скульптурного искусства за последние пять лет. Выставка скульптуры Всекитайской художественной выставки, с момента начала своего проведения показывает ценностные ориентиры Китая в политике, экономике, социальной и культурной жизни. Выбор тем и языковое выражение представленных и награжденных работ воплощают дух времени, можно сказать, что выставка является главным театром «боевых» действий на поле исследования языка и стиля современной китайской скульптуры. Скульптура, выдерживая испытания истории, всегда точно улавливает и выражает дух эпохи. Роден в «Беседах об искусстве» писал, что кра-

сивое произведение искусства является высшим проявлением человеческой мудрости и правды, и такие произведения искусства, выражая все чувства человечества и мира, какие возможно, также заставляют нас признать, что множество вещей недоступны для нашего понимания¹. 14-я Всекитайская выставка скульптуры, являясь платформой для современного скульптурного искусства, подобна зеркалу, отражающему новейшие тенденции и стилистические направления современного скульптурного творчества. В эпоху глобализации и все большего плюрализма, современная скульптура сталкивается с небывалыми прежде испытаниями и возможностями, и скульп-

1. Роден О. Беседы об искусстве. — изд-во Туаньцзе, 2013. — С. 112. 罗丹: «罗丹论艺术». 团结出版社, 2013年06月第112页.

пторы неустанно экспериментируют, исследуя отношения между традицией и современностью, национальным и общемировым. Изучение работ, представленных на Всекитайской выставке, даст нам возможность получить четкое представление об траектории развития современной скульптуры — эволюцию тем, материалов, средств, и форм, что, в свою очередь, позволяет установить ее уникальное значение в истории искусства и возможности безграничного потенциала для будущего развития.

1. УГЛУБЛЕНИЕ И РАСШИРЕНИЕ ТЕМАТИКИ

1) ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Для многих работ, представленных на 14-й Всекитайской выставке скульптуры, источником сюжета послужила история. Яркие исторические события и фигуры представлены зрителям с помощью тонких скульптурных техник, что позволило авторам проложить духовный мост между прошлым и настоящим. Например, работа Сунь Яня «Поющие вместе» посвящена женщинам-солдатам времен войны с Японией. Тонкий и реалистичный подход к работе позволил автору очень детально изобразить юные лица, решительные взгляды и властный язык тела женщин-солдат. Одетые в простую военную форму, они изображены стоящими на сцене и поющими в унисон. Произведение ностальгическое, оно словно возвращает зрителя в ту беспокойную, военную, но полную страсти эпоху. Это не просто воспроизведение исторической сцены, но воссоздание духа ушедшего времени в современном контексте — исследование и наследование истории. Она дает нам глубокое ощущение того, что в критический момент национальной опасности деятели литературы и искусства используют искусство как оружие, чтобы объединить людей, поднять боевой дух, придать сил и надежды.

Приведем еще один пример, работу Тан Юна «Памятник времени», сюжетом для которой также послужили исторические события. Групповая скульптура показывает борьбу старшего поколения в тяжелые времена. Позы персонажей скульптур показывают их решимость и благородство — они либо сжимают кулаки, либо высоко держат голову. Это наглядно воссоздает негибкий боевой дух людей той эпохи, отстаивающих свои идеалы и убеждения. Эпическая повествовательность позволила автору показать зрителю, что история —

это краеугольный камень реальности, передать ощущение бремени истории и уважение современного человека к ней, вдохновляя продолжать двигаться вперед в новую эпоху.

Не менее важное место в выставке занимают реалистические скульптуры, близкие к скульптуре на историческую тему. Эти работы, проникнутые глубоким социальным смыслом, охватывают все аспекты современного общества и живо передают пульс времени. Весьма показательна работа Ван Чаоюна «Эволюция крестьянской идентичности в современном Китае», которая в форме многофигурной композиции воссоздает особенности образов китайских крестьян в разные эпохи. Работа показывает эволюцию от образа простых, честных и трудолюбивых крестьян в эпоху традиционного земледелия до образа новых крестьян, постепенно превращающихся в многоопытных и активных участников нового сельскохозяйственного производства и сельского строительства в процессе модернизации общества. Работа наглядно демонстрирует глубокие изменения в идентичности крестьян на волне времени благодаря тщательному изображению их одежды, инструментов, поз и других деталей.

2) ЛИЧНОЕ И КОЛЛЕКТИВНОЕ В СКУЛЬПТУРЕ

Раскрытие темы скульптурного произведения всегда предполагает аспект личного и группового. Скульптура стремится показать уникальные эмоции и судьбы отдельных людей, подчеркивая при этом силу и общие стремления группы. Изображение индивидуального образа подобно зеркалу, отражающему сложность и красоту человеческой природы. Например, в картине Ся Юйсюаня «Мой отец — старый Ся» запечатлен отец автора, показанный в образе обычного, и в то же время великого повара. В работе показана любовь и верность старого Ся его кулинарной профессии — он одет в немного старую, но аккуратную поварскую форму, его лицо покрыто следами возраста, грубые, умелые руки держат кухонную утварь, а пристальный взгляд устремлен вперед. С помощью этих деталей автор наглядно показывает настойчивость и самоотверженность человека в повседневной жизни и живо изображает обычную жизнь простого рабочего.

Многофигурные композиции, в свою очередь, с их пафосом и повествовательностью, создают мощные и выразительные образы, показывающие силу коллективного в истории и обще-

стве. Так, работа Лан Юэ «Народ превыше всего» представляет группу солдат, борющихся с наводнением. Их напряженные позы показывают их смелость в спасении людей, лица серьезные, преисполненные решимости, в глазах каждого персонажа видна вера в успех усилий по борьбе со стихией. Благодаря композиции и динамике автор скульптуры смог очень живо показать единство военных и народа перед лицом великих бедствий, их безграничное мужество.

Аналогичным образом, работа Гу Дэхао «Пульс великой нации» представляет собой грандиозную сцену с групповым образом современных китайских рабочих, занятых в различных сферах деятельности. В работе перемежаются сцены рабочих, занятых управлением станками на заводах, ученых, сосредоточенных на исследованиях в лабораториях, и фермеров, усердно трудящихся на полях, ярко представляя захватывающую сцену китайского народа в новую эпоху, упорно работающего вместе, чтобы достичь процветания и силы страны, и подчеркивая великую силу коллектива в деле национального развития.

2. ЭКСПЕРИМЕНТЫ С МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ

1) НОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Как однажды сказал Сунь Чжэньхуа, «материал и концепция неотделимы друг от друга. Если очистить скульптуру от всего наносного, то останется лишь два важнейших фактора — материал и идея, то есть то, что мы называем «сосудом» и «путем», оно же «телесное» и «бестелесное»². В скульптурных работах 14-й Всекитайской художественной выставки традиционные скульптурные материалы, такие как бронза, камень и дерево, продолжают играть важную роль, однако художники не ограничиваются традиционными средствами выражения, а переосмысливают материалы, давая им новую жизненную силу. Возьмем в качестве примера резьбу по дереву. Дерево, как традиционный материал с многовековой историей, всегда нравилось скульпторам благодаря своей естественной текстуре, теплой фактуре и уникальной пластичности. Представленная на этой выставке работа Мэн Баосуна «Нравы ляншаньской народности и» демонстрирует необычное

использование дерева. Геометрические формы фигур искусно сочетаются с текстурой дерева и линиями мускулов фигур, так что естественная текстура дерева становится важной частью художественного выражения работы.

Кроме того, в работе «Портрет человека с горы Бада»³ Ся Сюэбин исследовал особенности дерева как материала скульптуры, и использовал рисунок дерева для того, чтобы передать уникальный стиль живописи и каллиграфии Бада, изящный и проникнутый чувством одиночества. Текстура и цветовые изменения самого дерева используются художником для создания серьезного, проникнутого духом старины настроения. Так он раскрыл тему очарования традиционной культуры при помощи традиционного искусства резьбы по дереву. Бронза также является традиционным материалом, которому на данной выставке была дана новая интерпретация. В некоторых исторических работах, представленных на этой выставке, художники в полной мере используют особенности бронзы, особым образом обрабатывая ее поверхность, например, имитируя следы эрозии лет, используя уникальный процесс окрашивания и т.д. То есть бронза используется, чтобы подчеркнуть историчность, передать ход времени, и также обогащает выразительность работ. Например, в работе Дэн Кэ «Путь далек и извилист», эмоциональная и визуальная выразительность скульптуры усилена благодаря материалу — автор благодаря умелому использованию цвета и узора бронзы, очень живо передала благородство и духовную стойкость ученых-литераторов.

2) ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

С быстрым развитием науки и техники новые материалы, такие как нержавеющая сталь, армированный стекловолокном пластик, композитные материалы и т.д., в создании современной скульптуры приобретают все более широкий спектр применения, что открывает перед искусством скульптуры беспрецедентные возможности для новаций. «Материалы и способы их использования всегда были важнейшим способом реализации художественного эффекта скульптуры. Новизна способа реализации произведения — важное средство выделиться из общей массы, и поэтому прорыв уже сложившейся эмпириче-

2. Сунь Чжэньхуа. Современная скульптура Китая. — Хэбэй: Хэбэй мэйшу, 2009. — С. 94. 孙振华: «中国当代雕塑»[M]. 河北美术出版社. 2009年11月第一版:第94页.

3. псевдоним китайского художника, поэта и каллиграфа эпохи Цин Чжу Да

ской системы материалов произведения искусства — важная стратегия и средство получения новых средств художественной выразительности»⁴. Нержавеющая сталь, обладающая современным металлическим блеском, высокой прочностью и устойчивостью к коррозии, стала для многих скульпторов идеальным выбором для выражения современных тем и новаторских идей. Так, все преимущества нового материала используются в работе Лю Чжэна «И в воздух вознеслись три миллиона нефритовых драконов, Вселенной принесли морозные деньки»⁵. Тема работы — зимние виды спорта, через плавные линии и динамичное моделирование созданы яркие образы спортсменов в ледовых и снежных видах спорта в атлетической позе, передано ощущение скорости. Также и «Памятник времени» Тан Юна, в котором нержавеющая сталь и механические детали использованы автором, чтобы показать запуск космического корабля Шэньчжоу. Металлический блеск и механические детали дополняют друг друга визуально, создавая особую атмосферу, показывая единство искусства и современной технологии.

Появление смешанной техники еще больше расширило границы скульптуры, позволив сочетать свойства самых разных материалов для создания уникальных текстур и визуальных эффектов. Рассмотрим в качестве примера работу Чжан Яминя «По руслу реки непрерывно снуют челноки». Сочетание металлической проволоки и стеклопластика придает фигуре ощущение легкости и прозрачности. Тонкость металлической проволоки и мягкость стеклопластика контрастируют друг с другом, придавая работе неповторимое художественное очарование.

3. ПЛЮРАЛИЗМ И ВЗАИМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ФОРМ

1) СИНТЕЗ РЕАЛИСТИЧЕСКОГО И АБСТРАКТНОГО

В скульптурных работах 14-й Всекитайской художественной выставки видна тенденция на одновременное сочетание реалистических и абстрактных элементов, демонстрирующая разнообразие и открытость современных скульпторов в освоении художественного языка. Многие скульптуры, сохраняя реалистическую основу, включают в себя абстрактные элементы, придавая

фигуративным и осязаемым образам абстрактное настроение и глубину мысли. Например, в своей работе «Аллея» Чжан Хао точно изобразил фигуры рабочих в реалистичной манере, начиная с их обветренных лиц, крепких мышц и заканчивая мозолистыми руками, каждая деталь ярко показывает жизнь рабочих, которые тяжело трудятся. Однако в обработке некоторых частей тела, таких как динамичные линии конечностей или контуры тела, художник использует абстрактную экспрессию, и через упрощение, преувеличение или искажение передает силу и дух пролетарской борьбы.

Напротив, некоторые скульптуры, выполненные преимущественно в абстрактной форме, также активно используют реалистический подход, усиливая связь между творчеством и реальной жизнью. Тонкие намеки или частичное представление фигуративных элементов дают зрителям возможность лучше понять тематику работ. Например, в серии Чжу Кэчэна и Чжан Юнься «Стремительный прогресс — китайские лодки-драконы» используются плавные линии и геометрические формы для построения общей композиции, которая на первый взгляд полна абстрактной формальной красоты. Однако в локальные детали скульптуры художник включил некоторые фигуративные элементы — это жесты и позы персонажей, форма окружающих объектов, которые служат своего рода подсказками, вызывающими у зрителя ассоциации с аспектами реальной жизни и, тем самым, раскрывающими тему и настроение работы.

2) ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ

Скульптура — это пространственный вид искусства, и на 14-й Всекитайской художественной выставке использование художниками пространства достигло новой высоты. Больше внимания уделяется передаче подтекста и настроения произведения с помощью уникального пространственного расположения и композиции. Некоторые работы отличаются многоуровневостью и глубиной пространства, что позволяет зрителям почувствовать себя в динамично меняющейся пространственной среде во время просмотра. Например, в скульптуре «Навстречу победе» Чжан Гэ в качестве фона взята эпоха гражданской войны в Китае, а многогранность и богатство пространства создается за счет расположения многочисленных персонажей и элемен-

тов сцены. При просмотре произведения зритель обнаруживает, что если смотреть на него с разных точек, то он может видеть различные комбинации образов и пространственных отношений. Под разными углами обзора фигуры предстают или близкими, или далекими друг от друга, передняя часть композиции переключается с задней, что оживляет всю работу, пространство становится как бы подвижным. Другой пример — «Пульс великой нации» Гу Дэхао, который выстраивает трехмерный городской пространственный ландшафт благодаря сочетанию высоких и низких архитектурных моделей и различных поз персонажей. При просмотре скульптуры зритель как будто бы гуляет по городу, ощущая ритм и жизненную силу городского пространства.

В то же время некоторые скульпторы пытаются преодолеть ограничения пространственного искусства и включить в работы временное измерение, показывая течение времени или развитие событий через тщательную обработку динамики персонажей и изменений в сцене. Например, работа Чжэна Сяосюна «Без края, без конца передо мной родная сторона — дань уважения строителям цифрового общества». В работе художника искусное наложение и грация персонажей и элементов сцен из разных эпох позволяют зрителям прочувствовать настроение времени и ход истории.

3) СИНТЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ И СКУЛЬПТУРЫ

Сочетание элементов инсталляционного искусства и скульптуры стало ярким пятном на 14-й Всекитайской художественной выставке скульптуры, демонстрируя тем самым успехи опыта междисциплинарной интеграции современного скульптурного искусства. В ряде работ происходит отказ от традиции и представления единой формы, и сама скульптура искусно соединяется с элементами инсталляции, такими как свет, звук и видео, что создает мультимедийный интерактивный арт-объект. Например, в произведении Линь Гана «Будущая древность» центром работы является абстрактная скульптура, вокруг которой установлена сложная световая композиция. Атмосфера и настроение произведения задается при помощи цвета, интенсивности и меняющегося ритма освещения. Еще один пример — коллективная работа «Музыка Шуня — великолепие литофона бьянцин» (У Юйцяо, Ши Юйтин), отличающаяся большой выразительностью и интерак-

тивностью. Сама скульптура может издавать звук, подобный звуку разбитого стекла, и это звуковое сопровождение дополняет визуальный образ, создавая уникальное, мистическое настроение.

В то же время, добавление звуковых элементов, таких как мелодичная музыка, естественные звуковые эффекты или ритмичные электронные звуки, еще больше усиливает сенсорную стимуляцию зрителей. Звук работает в тандеме с освещением и скульптурами, погружая зрителей в художественный мир произведения. В некоторые работы даже включены видеоэлементы: воспроизводится видеоконтент, связанный с темой, и скульптура образует комбинацию виртуальных и реальных визуальных эффектов, более наглядно передающих тему работы и историю, лежащую в ее основе. Например, в работе Юэ Яньна «Сизиф» из серии «Время» автор использует технологию голографической проекции вместе с готовыми изделиями, такими как миниатюрный театр, чтобы рассказать историю о Сизифе.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Искусство — это флюгер духа времени, оно переосмысливает традицию, но и сохраняет ее при экспериментах с новым. Скульптура на 14-й Всекитайской художественной выставке всесторонне и глубоко демонстрирует стилистическую эволюцию и новации современной скульптуры, ее выдающиеся достижения. Современная скульптура, в самых разных аспектах — от углубления и расширения тематики, смелых инноваций и переосмысления традиций в использовании материалов, междисциплинарного подхода и плюрализма форм — наследуя традицию, развивается вместе со временем, активно реагирует на потребности общества и расширяет свои границы.

Благодаря удивительному переплетению исторических и реалистических тем, изображению личного и коллективного, скульптура ярко показывает сложность современного общества и многогранность человеческой природы. Новаторская интерпретация традиционных и широкое применение новых материалов привнесли в скульптурное творчество новые настроения и визуальные эффекты.

Однако в процессе развития современная скульптура сталкивается с множеством проблем. В стремлении к новациям и экспериментам, очень важно избежать поверхностности и формализма, и не потерять глубину смысла

4. Цзяо Синьтао. Новая фигуративная скульптура. — Чунцин: Издательство Чунцин, 2010. — С. 78. 焦兴涛. 新具象雕塑[M]. 重庆: 重庆出版社, 2010年出版, 第78页

5. Название по строке из поэмы Мао Цзэдуна «Облака в снегу».

и содержания в погоне за визуальным эффектом. Это серьезная проблема, которую необходимо учитывать скульпторам. Не менее насущным вопросом, также требующим решения, является

наследование традиции и сохранение культурной самобытности на фоне глобализации при представлении национальной скульптуры на международной сцене.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Ван Линь. Восемь очерков о современной скульптуре. — Чунцин: Издательство Чунцинского университета, 2018. 王林.当代雕塑八论[M].重庆大学出版社.2018
2. Сунь Чжэньхуа. Современная китайская скульптура. — Хэбэй: Хэбэй мэйшу, 2009. 孙振华.中国当代雕塑[M].河北美术出版社, 2009
3. Ван Хунъюань. Национальный дух в прошлом и настоящем: формирование образа народа в скульптуре 14-й Всекитайской художественной выставки // Обозреватель искусства. — 2024. — № 11. — С. 12–17. 王红媛. 塑造时代洪流中的人民形象凝铸跨越古今的民族精神——第十四届全国美展雕塑述评[J]. 美术观察, 2024(11): 12–17.
4. Тан Яо. Какя это вижу: скульптурный очерк. — Шанхай: Шанхай шухуа, 2024. 唐尧. 如是我见: 雕塑散论[M].上海书画出版社,2024.
5. Роден О. Беседы об искусстве. — изд-во Туаньцзе, 2013. 罗丹. 罗丹论艺术[M]. 团结出版社, 2013.
6. Цзяо Синьтао. Новая фигуративная скульптура. — Чунцин: Издательство Чунцин, 2010. 焦兴涛. 新具象雕塑[M]. 重庆出版社 2010.

DOI: 10.36340/2071-6818-2024-20-5-103-126

TRENDS OF BIOMECHANICS IN REFORMING TRADITIONAL CHINESE THEATRE

Summary: Traditional Chinese theatre has a centuries-old history. Although this process has experienced its ups and downs, actors' skills in traditional Chinese theatre have not been completely lost; they have been passed down from one generation to another up to the present time. Especially in modern China, traditional Chinese theatre inherits traditions and, at the same time, it is constantly updated, continuously striving for versatility and modernisation. After Meyerhold's death, the development of biomechanics

The relevance of the study lies in the fact the two methods (Biomechanics and the skill of traditional Chinese theatre) continue to attract the attention of theatre researchers, acting teachers, and theatre practitioners. The book by A. Ryaposov, *Russian Directorial Art of the 20th Century*¹, is an example. In this book, there is a chapter, which is an extremely concentrated expression of Meyerhold's main theatrical ideas and stage methods. Moreover, it provides a detailed theoretical study of Meyerhold's biomechanics. In the collection *The Big Book of Acting*², the practical application of biomechanics is discussed; in addition, modern trainings, developed in Russia and based on the ideas and methods of Meyerhold's biomechanics, are given. In recent years, the method of biomechanics has also attracted the attention of the theatre circles of China. In the article "Meyerhold's Biome-

was suspended for political reasons; however, owing to the study and revival of Meyerhold's theatrical heritage by subsequent generations, a set of systematic performance methods has gradually formed. In the process of their development, these two methods (biomechanics and the skill of traditional Chinese theatre) have some common features.

Keywords: Meyerhold's Biomechanics, training in traditional Chinese theatres, experimental Beijing Opera.

chanics and Traditional Chinese Musical Drama"³ by A. Lyakhovich and Yang Nanjia, the relationship between Meyerhold's biomechanics and traditional Chinese theatre is presented. Traditional Chinese theatre has also opened a unique path of its development in modern China and tried to combine its own traditions with the achievements of Western theatre. Over time, the actors' skills in traditional Chinese theatre have acquired many connections with biomechanics, and the relationship between the two methods deserves our study.

Acting technique during the reform of traditional Chinese theatre is the object of this article.

The influence of Meyerhold's biomechanics on the work of a traditional actor of the Chinese theatre is the subject of the study.

The source base of the study is: 1) literature on the skills and craftsmanship of traditional Chinese theatre actors; 2) literature on Meyerhold's biomechanics; 3) video recordings of Chinese theatre performances; 4) educational films of the Beijing Film

1. See: Ryaposov A. Y. *RUSSIAN DIRECTORIAL ART OF THE 20TH CENTURY: Systems, Trends, Concepts, Ideas*. 2022. St. Petersburg: Asterion, p. 244.

2. See: Sarabyan Elvira. *The Big Book of Acting. A Unique Collection of Trainings on the Methods of the Greatest Directors. Stanislavsky, Meyerhold, Chekhov, Tovstonogov*. 2017. Moscow: AST Publishing House, p. 789.

3. See: Lyakhovich V. A., Yang Nanjia. "Meyerhold's Biomechanics and Traditional Chinese Musical Drama" // *Society. Environment. Development*. 2020. No. 2, pp. 60–67.