

Yu Hanyong

Lecturer at Fuzhou University
Deputy Secretary General at Fujian Sculpture Society
e-mail:476059530@qq.com
Xiamen, China
ORCID: 0009-0008-3035-0884

DOI: 10.36340/2071-6818-2024-20-6-74-85

CONTEMPORARY TRANSFORMATION OF TRADITIONAL CULTURAL ELEMENTS IN SCULPTURE AT CHINA'S NATIONAL ART EXHIBITION SINCE THE 21ST CENTURY

Summary: Chinese traditional culture has rich contents after more than five thousand years of its history and development. This article examines the sculptures presented at five National Art Exhibitions held since the beginning of the 21st century, and analyzes the ways of contemporary transformation, the forms of representation, the value and significance, as well as the challenges and prospects of future development of traditional culture elements in sculpture. By analyzing the representative sculptures of the last five National Art Exhibitions,

1. INTRODUCTION

The prestige, importance and significance of the National Art Exhibition are unquestionable for the Chinese sculpture world. Indeed, on a nationwide level, it presents the best examples of Chinese sculpture of the time when it is held. Since the beginning of the 21st century National Art Exhibition has been held five times, with the 10th in 2004 and the 14th in 2024. A key characteristic of these exhibitions is the exploration of methods for contemporary interpretation of traditional culture elements in sculpture. This reflects not only the sculptors' profound interest and understanding of traditional culture, but also their inclination to constructively express and highlight national cultural identity within the context of globalization. The common denominator of art is that it is "an aesthetic reflection of the objective world in the realm of human consciousness in the form of sensual images"¹. Sculptural art continues

the article explores how elements of traditional culture are renewed and integrated into contemporary works. It shows how sculptors, while inheriting traditions, actively seek ways of artistic expression adapted to the demands of the times. It also theorizes and formulates recommendations for the further development of Chinese sculptural art.

Keywords: National Art Exhibition; sculpture; traditional cultural elements; modern transformation; artistic innovation

to evolve and change with the times. Elements of traditional culture, reinterpreted in contemporary sculpture, have given it a wealth of material and allowed it to renew itself not through blind copying of new forms, but through the preservation of local culture and its symbols, deep spiritual substance, inherent sense of harmony, that become the theoretical fuel for sculptural works. Such sculpture evokes sincere admiration and love of the viewer.

2. THE FORMS OF PRESENTATION OF TRADITIONAL CULTURAL ELEMENTS IN SCULPTURE WORKS

2.1. THEMATIC ADAPTATION: CONTEMPORARY INTERPRETATION OF TRADITIONAL MOTIFS AND FOLKLORE

The vitality of culture is manifested not only in the preservation of its core, but also in the realization of its utility and the use of its resources. The best thing that history gives us is the feelings it evokes. Sculptors often draw inspiration from historical tales and folklore to give new life to traditional culture. For example, the sculpture "Peony

Ill. 1. Wu Tong, Ma Jun. *The long song of the Silk Road*. Fiberglass, 2019.

Pavilion" presented at the 10th National Art Exhibition is based on the famous 16th century Chinese play of the same name. The contrast between Du Liniang's finely crafted facial features and the body shape in traditional freehand style emphasizes the softness and tenderness of the image of a girl from nobility. Du Linniang's pose, reminiscent of a willow tree bowed in the wind, allowed the author to vividly portray the traditional plot of a classical play. Another example is Wang Chao's "Journey to the West", presented at the 11th National Exhibition, based on the classical story of Xuanzang's quest for sutras, featuring the image of a relentless Buddhist monk depicted in bas-relief. The 13th National Art Exhibition also showcased works such as "Ni Zan at Taihu Lake", "Casted Souls of the Pre-Qin Era", and "Pioneers: Anhui State School". "The Long Song of the Silk Road" by Wu Tong and Ma Jun from the same exhibition is a combination of traditional sculptural language and modernist techniques. It should be noted that this artwork belongs to the cycle dedicated to characters of Chinese drama that Wu Tong has been working on for the past few years, and is perhaps one of the best examples of sinicization in sculpture.

2.2. MODELING TRADITION: ADOPTING AND INNOVATING THE TRADITIONAL SCULPTURE LANGUAGE

Plastic arts aim to find the forms of expression that express a particular idea in the most comprehensive way. The modeling language of traditional sculpture provides a rich resource for contemporary sculptural creativity. Consider an example of an artwork from the 13th National Art Exhibition, "Wisdom of the All-Reflecting Mirror of the Heavenly Circle"² by Li Huixing. The modeling style was

adopted from Chinese Buddhist sculpture, which presents the image of a sage of the modern era, as if transfixed by the Buddhist spirit. The character is placed in front of the silhouette of a seated Buddha carved out of a disk. The overall treatment of form adopts clean and smooth lines, which have the rhythmic sense of traditional sculpture, but also incorporate modern minimalist style. The 14th Exhibition featured works inspired by Chinese traditions, including architecture. One piece uniquely reimagined the shape of *dougong*³, infusing the sculpture with a distinct Chinese essence and expressiveness.

2.3 SYMBOLIC ALLEGORY: CONTEMPORARY INTERPRETATION OF TRADITIONAL SYMBOLS

Symbols are representations containing meanings. Symbols of traditional culture acquire new meanings in sculpture. For example, at the 11th National Art Exhibition, Shi Xiangdong presented his work "Raging Winds forged Spring and Autumn Era"⁴, which combines the symbols of both traditional culture and modern civilization, creating a strong contrast and tension. The sense of time and era is always a source of creativity for the artist.

Wang Yangmen's work at the 12th National Art Exhibition, "Four Symbols⁵ of Life's Journey" interprets traditional symbols — the four patron animals of the sides of the world — the green dragon Can-

1. Wang Hongjian. Introduction to Art. Beijing: Culture and Art Press, 2000:182. 王宏建. 艺术概论. 北京: 文化艺术出版社, 2000:182.

2. In Chinese: 大圆镜智 da yuan jing zhi, a Buddhist concept referring to the comprehensive wisdom of the buddha

3. A structural and decorative system of interlocking wooden brackets and beams in Far Eastern palace and temple architecture.

4. Spring and Autumn, or Chongqiu, is the historical period from 722 to 479 BCE, as well as the historical chronicle of the Lu kingdom that covers this period and gave it its name.

5. Four Symbols, in Chinese — 四象, si-xiang, a numerological and ontological-cosmological term in Chinese philosophy. continuation of the unfolding of the two forces — yin and yang; also referred to the four sides of the world and the animals associated with them.

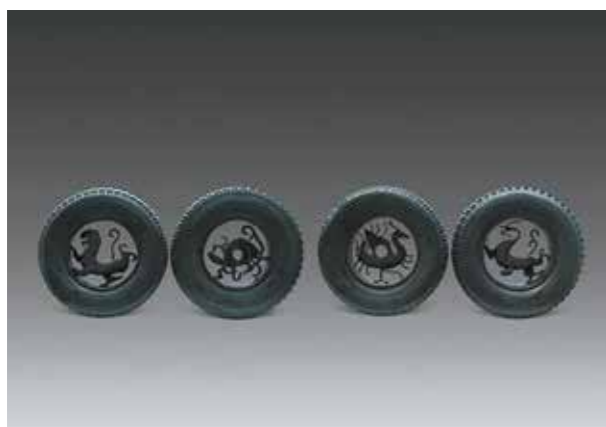
Ill. 2. Shi Xiangdong. *Raging Winds Forged Spring and Autumn Era*. Cast bronze. 2009.

glong of the East, the white tiger Baihu, the patron of the West, the black turtle with a snake tail Xu-anwu, the guardian of the North, and the red bird Zhuque, responsible for the South. These traditional symbols are placed in circles made of machine tire, creating a very dynamic image signifying harmony, unity and speed. Another noteworthy piece is a work from the 13th National Exhibition, themed "The Song of Righteousness, My Loyalty, Honesty, Straightforwardness and Fairness," which shows the characters of traditional drama in a geometrically simplified form. Through the contrast of colors and spatial organization, the author captures the aspiration of the present era for progress, bringing new vitality to traditional symbols in a contemporary context.

3. METHODS OF CONTEMPORARY TRANSFORMATION OF TRADITIONAL CULTURAL ELEMENTS

3.1. RECONSTRUCTING FORM: ABSTRACTION AND VISUAL TRANSFORMATION OF FORMS

Art aims to reproduce not the external appearance of things, but their inherent spirit. Adapting to the aesthetic needs of modernity, sculptors re-

Ill. 3. Wang Yanmen. *Four symbols of Life's Journey*. Rubber. 2012.

construct the forms of traditional cultural elements. A sculpture on the theme "Phoenix Nirvana" was shown at the 11th National Art Exhibition, in which the author decided against the figurative depiction of the phoenix image and instead presented the process of the phoenix rebirth in flames using abstract lines and distorted shapes. The combination of fiery colors and irregular shapes vividly conveys the power of destruction and renewal contained in the rebirth of the phoenix. In the 13th Exhibition, there was a remarkable work transforming the image of door god Menshen that serves as an element of traditional culture. The facial features are grotesquely exaggerated, for example, the eyes are depicted as huge and deep circles, as if they are able to perceive everything in the world, and the eyebrows curve into dynamic lines, symbolizing strong mood swings. The strong color contrasts of bright red and rich black, meanwhile, make the character easily recognizable, as they are traditional in the depiction of Menshen, while adding to the artwork's expressiveness and modernity. Thus, an element of traditional culture acquires a new appearance and is revitalized in the contemporary artistic context. Zhang Xinyu's work "I Look at the Mountain, and it is a Mountain After All", presented at the 14th National Art Exhibition, is inspired by the traditional Chinese literati painting. This work highlights composition as a key factor, where the shapes of mountains and waters shift depending on the point of view, akin to the dynamic perspective in Chinese classical painting. When viewed from the side, one can see hilly mountain peaks; from the front it presents as a landscape with mountains and water in the style of freehand painting. This is an interpretation of the Chinese philosophical doctrine referring to the three ways of perceiving the world — as visible to the eye, as deceived by the eye, and as invisible to the eye yet existing. The author illustrates how humans "guided by their own ideas, uncover and emphasize the unseen phenomena"⁶.

3.2. RESEARCH OF MATERIALS: SYNTHESIS OF TRADITIONAL AND MODERN MATERIALS

Materials are the physical medium used by artists to express their thoughts and emotions. Sculptors actively explore ways to combine traditional and modern materials in their creations, opening new avenues for presenting elements of tradition-

6. Wang Qiang. *Essay on Sculptural Creativity // New Art*. — 1987. — № 1. 王强. 雕塑创作随笔[J]. 新美术, 1987 (1)

Ill. 4. Zhang Xianni. *I Look at the Mountain, and it is a Mountain After All*. Metal, mixed media. 2024.

al culture. At the 10th National Art Exhibition, a Silk Road-themed work was showcased, blending its cultural elements with modern materials. Work features a bronze depiction of an ancient camel caravan, portraying the camels in realistic manner. This caravan symbolizes the resilience, challenges, and grandeur of the ancient Silk Road. The goods transported by the caravan are partially made of transparent acrylic with inlays of colored threads, symbolizing the rich trade and cultural exchange along the Silk Road. The use of bronze and acrylic enables the author to blend historical significance through traditional material, metal, with a modern touch, actualizing it with the help of modern materials.

At the 12th National Art Exhibition, Feng Chongli showcased "Casting: Bamboo Wind", a stainless steel sculpture depicting the spirit of wind in a bamboo grove. The work is particularly expressive due to the combination of softness and steel, flexibility and rigidity of the material, undergoing a visual transformation. Stainless steel, a favored material in sculpture, reflects the ephemeral beauty of a traditional for Chinese art image. Meng Yaxu's "After the New Rain on the Empty Mountain" from the 13th

Exhibition immerses viewers in the spiritual space of traditional shanshui landscapes. The sculpture uses stainless steel as a foundation, featuring carved elements like twisted trees against layered mountains. The author contrasts the cold, hard texture of stainless steel against the soft fluidity of traditional landscapes, using modern materials to depict the Chinese shanshui landscape. This creates a contemporary artwork that revitalizes traditional culture.

3.3. CONCEPTUAL RENEWAL: INTERPRETATION OF TRADITIONAL PLOTS IN THE CONTEXT OF THE CONTEMPORARY ERA AND EXPLORATION OF THE TRADITIONAL CULTURE

Art is not a reflection of reality, but a way of reinterpreting the world. Sculptors are constantly re-inventing concepts, using traditional cultural elements, giving them a modern interpretation and expanding the scope of cultural meanings. At the 12th National Exhibition, one work reimaged the story of Yu Gong moving mountains, portraying him as a symbol of environmental protection rather than just perseverance. The tools Yu Gong uses to lead his family and villagers into the mountains are no longer just hoes and baskets, but modern measuring devices and conservation area signs. The mountains in the background are not depicted as an obstacle to be overcome, but with sparse vegetation and bare earth and rocks, as undergoing an ecological crisis due to overexploitation. Through this conceptual adaptation, the traditional cultural hero Yu Gong and the story of how he moved mountains is brought into a contemporary context. It encourages reflection on environmental protection and sustainable development, closely linking traditional culture with contemporary social issues. The 14th National Art Exhibition featured a series of sculptures on the theme of "24 Seasons", i.e. the 24 seasons of the Chinese solar agricultural calendar. The distinct traits and associated agricultural and cultural activities of each season were represented through the use of contemporary artistic concepts and expressive techniques. Such works interpret elements of traditional culture from a new perspective. Traditional culture takes on a broader and deeper dimension under the influence of contemporary concepts, reflecting a pluralistic understanding of traditional culture as well as sculptors' response to the needs of the times and contemporary society.

Ill. 5. Feng Chongli. Casting: Bamboo Wind. Stainless steel. 2014.

4. VALUE AND SIGNIFICANCE OF CONTEMPORARY TRANSFORMATION OF TRADITIONAL CULTURAL ELEMENTS

4.1. INHERITANCE AND POPULARIZATION OF CULTURE

Cultural inheritance is akin to passing on the torch that lights the nation's way forward. Contemporary transformation of traditional cultural elements in sculpture is an important way of cultural transmission. Incorporating historical allusions, folklore, traditional sculpting language and symbols into contemporary sculpture allows traditional culture to be preserved and propagated in modern society. These works are a vivid medium of cultural heritage, allowing viewers to understand and feel the charm of traditional culture, and thus stimulating people's love for and identification with national culture. For example, sculptures inspired by myths and legends convey ancient stories, preserving traditional cultural values and spiritual meanings across generations, thus maintaining national cultural heritage.

4.2. ART INNOVATION AND DEVELOPMENT

Innovation is the essence of art and a source of strength that drives the advancement of art. The modern adaptation of traditional cultural elements introduces innovative ideas and expressions to sculpture, fostering artistic development. Sculptors innovate by using new materials and techniques to transform traditional cultural elements, breaking away from conventional sculpture patterns. For example, it's the use of abstraction and deformation techniques, the merging of traditional and modern materials, the expansion of the boundaries of sculptural art, and the enrichment of its visual language. These innovations ensure the relevance of sculpture in modern society and establish a strong foundation for its future growth.

4.3. NATIONAL CULTURAL IDENTITY FORMATION

Art plays a crucial role in shaping a nation's cultural identity and preserving its heritage. Art plays a crucial role in shaping a nation's cultural identity and preserving its heritage. Amid continuing and expanding globalization, the transformation of traditional cultural elements in sculpture is essential for maintaining national identity. Sculptors highlight national culture by integrating local traditions into their works. At the five National Art Exhibitions since the 21st century, sculptures featuring traditional Chinese architectural elements (such as curved roofs, dougongs, etc.), traditional motifs (such as cloud patterns, etc.), and colors (such as Chinese red, porcelain blue, etc.) stand out globally for their distinct Chinese cultural characteristics. These works have become visual symbols of Chinese culture, showcasing to the world the rich heritage and unique charm of Chinese culture. At the same time, the contemporary adaptation of traditional cultural elements also renews and develops the national culture in contemporary society, giving new meanings and significance to national cultural identity in the new context.

5. CONCLUSIONS

Exploring traditional culture on a deeper level allows sculptors to convey its historical, philosophical, and social meanings, rather than merely imitate its elements superficially. Cultural tradition is deeply integrated into the creative concepts and expressive methods of contemporary sculpture. Sculptors carefully select materials and technologies to enhance the theme and the semantic content of cultural elements. This enables the creation of profound sculptures, blending tradition with modernity.

In their future creations, sculptors will be able to find a balance between innovation and tradition. On one hand, they actively encourage innovative thinking and bold experiments with new artistic forms, materials, and techniques to adapt to the demands of the times and the ever-changing aesthetic expectations of viewers. On the other hand, it is necessary to always adhere to the roots of traditional culture, respect the original meanings and value of elements of traditional culture, and ensure that the spiritual foundations of traditional culture are not lost in the process of innovation. Overall, the modern transformation of elements of traditional culture in the sculptural works of the National Art Exhibition since the 21st century has achieved significant

success, but also faces some challenges. I believe that thanks to the efforts of sculptors, theoretical research, and the attention and support of all sectors of society the contemporary transformation of elements of traditional culture in the sculptur-

al works of the Exhibition will continue to develop and improve in the future, contributing more to the prosperity of sculptural art, the inheritance, and renewal of national culture.

REFERENCES

1. Fan Dian, Xu Jiang. 2000. *Essays on Chinese sculpture of the twentieth century*, Qingdao: Qingdao Publishing House 范迪安, 许江. 20 世纪中国雕塑学术论文集 [M]. 青岛: 青岛出版社, 2000.
2. Liu Kaiqu. 1984. *A walk through the forest of sculpture*, Shenyang: liaoning meishu 刘开渠. 雕林漫步 [M]. 沈阳: 辽宁美术出版社, 1984.
3. Xu Zhenlong. 2011. *Introduction to sculpture*, Beijing: Tsinghua University Press. 许正龙. 雕塑概论 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2011.
4. Chen Peiyi. 2010. *The case of Chinese local sculptors*, Beijing: zhongguo jianzhu gongye. 陈培一. 中国本土雕塑家个案 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010.
5. Yang Jianping. 2010. *Chinese sculpture 1949-2010*. — Beijing: zhongguo jianzhu gongye, 2010. 杨剑平. 中国雕塑 1949-2010 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010.
6. Wang Chaowen. 2012. *The aesthetics of sculpture*, Beijing: Life — Reading — Bookshop Xinzhi Sanlian. 王朝闻. 雕塑美学 [M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2012.

Юй Ханюн
Преподаватель
Университет Фучжоу
Заместитель генерального секретаря
Фуцзяньское скульптурное общество
e-mail:476059530@qq.com
Сямэнь, Китай
ORCID: 0009-0008-3035-0884

DOI: 10.36340/2071-6818-2024-20-6-74-85

СОВРЕМЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В СКУЛЬПТУРЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА ВСЕКИТАЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ XXI В.

Аннотация: Китайская традиционная культура обладает богатым содержанием после более чем пяти тысяч лет своей истории и развития. В данной статье рассматриваются скульптуры, представленные на пяти Всекитайских художественных выставках, проведенных с начала XXI в., анализируются пути современной трансформации, формы представления, ценность и значение, а также проблемы и перспективы развития элементов традиционной культуры в скульптуре. Интерпретируя репрезентативные скульптуры последних пяти Всекитайских художественных выставок, в статье раскрывается, как элементы традиционной культуры

1. ВВЕДЕНИЕ

Авторитет, важность и значимость Всекитайской художественной выставки для китайского скульптурного мира не подлежат сомнению. Действительно, на общенациональном уровне она представляет лучшие образцы китайской скульптуры того времени, когда она проводится. С начала XXI в. Всекитайская художественная выставка проводилась пять раз, начиная с 10-й в 2004 г. и заканчивая 14-й в 2024 г. Важная отличительная черта, проявившаяся на этих выставках, — это поиск путей современной интерпретации элементов традиционной культуры в скульптуре. Это показывает не только глубокий интерес и понимание скульпторами традиционной культуры, но и тенденцию на позитивное конструирование и раскрытие национальной культурной

обновляются и интегрируются в современное творчество. Показано, как скульпторы, наследуя традиции, активно ищут способы художественного выражения, адаптированные к требованиям времени. Также проводится теоретическое осмысление и формируются рекомендации для дальнейшего развития китайского скульптурного искусства.

Ключевые слова: Всекитайская художественная выставка; скульптура; элементы традиционной культуры; современная трансформация; художественные новации

идентичности в условиях глобализации. Любое искусство — это, по сути своей, «эстетическое отражение объективного мира в сфере человеческого сознания через чувственные образы»¹. Скульптурное искусство продолжает эволюционировать и изменяться вместе со временем. Элементы традиционной культуры, переосмысленные в современной скульптуре, дали ей богатейший материал, и позволили ей обновляться не по пути слепого копирования новых форм, но по пути сохранения местной культуры и её символов, глубокого духовного содержания, присутствующего ей чувства гармонии, которые становятся теоретической подпиткой произведений скульп-

1. Ван Хунцзянь. Введение в искусство. — Пекин: Издательство Вэньхуа ишу шэ, 2000. — С. 182. 王宏建. 艺术概论. 北京: 文化艺术出版社, 2000:182.

птуры. Такая скульптура вызывает искреннее восхищение и любовь зрителя.

2. ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В СКУЛЬПТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

2.1 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ: СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ СЮЖЕТОВ И ФОЛЬКЛОРА

Жизнеспособность культуры проявляется не только в сохранении её ядра, но и в реализации её полезности и использовании её ресурсов. Лучшее, что даёт нам история, — это вызываемые ею чувства. Скульпторы часто черпают вдохновение в исторических сюжетах и фольклоре, чтобы вдохнуть новую жизнь в традиционную культуру. Например, представленная на 10-й Всекитайской художественной выставке скульптура «Пионовая беседа» основана на знаменитой одноимённой китайской пьесе XVI в. Контраст между тонко проработанными чертами лица Ду Линян и формой тела, созданной в стиле се-и, подчёркивает мягкость и нежность образа девушки благородного происхождения. Поза Ду Линян, напоминающая склоненную под порывами ветра иву, позволила автору очень живо раскрыть традиционный сюжет классической пьесы. Еще один пример — работа Ван Чао «Путешествие на Запад», представленная на 11-й Всекитайской выставке, для которой автор взял классический сюжет хождения Сюаньцзана за сутрами и показал образ неутомимого буддийского монаха на барельефе. Также на 13-й Всекитайской художественной выставке были представлены такие работы, как «Ни Цзань на озере Тайху», «Литые души доциньской эпохи», «Первопроходцы: Аньхойская государственная школа». «Длинная песня Шелкового пути» У Туна и Ма Цзюня с той же выставки — работа, сочетающая традиционный язык скульптуры с модернистскими техниками. Стоит сказать, что это произведение принадлежит к циклу работ, посвящённых персонажам китайской драмы, над которым У Тун работает последние несколько лет, и является, пожалуй, одним из лучших примеров китаизации скульптуры.

2.2. НАСЛЕДОВАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ: ЗАИМСТВОВАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ЯЗЫКА ТРАДИЦИОННОЙ СКУЛЬПТУРЫ

Задача пластических искусств состоит в том, чтобы найти такие формы выражения, которые

наиболее полно выражают ту или иную идею. Язык моделирования традиционной скульптуры предоставляет богатый ресурс для современного скульптурного творчества. Рассмотрим пример работы с 13-й Всекитайской художественной выставки, «Мудрость всеотражающего зеркала небесного круга»² авторства Ли Хуэйсина. Стиль моделирования был позаимствован из китайской буддийской скульптуры, в котором представлен образ мудреца современной эпохи, как бы преисполненного буддийского духа. Персонаж расположен перед диском, из которого вырезан силуэт сидящего будды. В целом, стиль скульптуры сочетает плавные линии и гармонию, характерные для традиционной скульптуры и черты современного минимализма. На 14-й Выставке также были представлены работы, черпающие вдохновение в китайской традиции — например, в архитектуре, из которой заимствуется и переосмысливается форма *доугунов*³, придающая скульптуре явный китайский колорит и большую выразительность.

2.3. СИМВОЛИЧЕСКАЯ АЛЛЕГОРИЯ: СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ СИМВОЛОВ

Символы — это несущие в себе смыслы представления. Символы традиционной культуры обретают новые смыслы в скульптуре. Так, на 11-й художественной выставке Ши Сяндун представил работу «Буйные ветры ковали Весны и Осени»⁴, которая сочетает символы традиционной культуры и современной цивилизации, образуя контраст и сильное напряжение. Ощущение времени и эпохи — это всегда источник творчества для художника.

Работа Ван Янмэна с 12-й Всекитайской художественной выставки, «Четыре символа»⁵ жизненного пути — еще один пример. В произведении интерпретируются традиционные символы — четыре животных-покровителей сторон света — зеленый дракон Цан-лун, отвечающий за восток, белый тигр Бай-ху, покровитель запада,

2. Кит. 大圆镜智 да юань цзин чжи, буддийское понятие, относящееся к всеобъемлющей мудрости будды

3. Конструктивно-декоративная система в дальневосточном дворцовом и храмовом зодчестве, представляющая собой систему кронштейнов и балок.

4. Весны и Осени, или Чуньцю — исторический период с 722 по 479 гг. до н.э., а также историческая хроника царства Лу, охватывающая этот период и давшая ему название.

5. Четыре символа, кит. 四象, сы-сян, нумерологический и онтолого-космологический термин китайской философии, продолжение развёртывания двух начал — инь и ян; также относилось к четырём сторонам света и ассоциируемым с ними животным.

черная черепаха со змеиным хвостом Сюань-у, хранитель севера, и красная птица Чжу-цюэ, отвечающая за юг. Эти традиционные символы помещаются в круг, представленный в виде машинной шины, создавая очень динамичный образ, обозначающий гармонию, единство и скорость. Также достойное упоминания произведение — работа с 13-й Всекитайской выставки, темой которой стала «Песнь моему прямому духу о верности, честности, прямоте и справедливости», в которой в геометрически упрощенной форме показаны персонажи традиционной драмы. Благодаря контрасту цветов и организации пространства, автор передает стремление настоящей эпохи к прогрессу, привнося новую жизненную силу в традиционные символы в современном контексте.

3. МЕТОДЫ СОВРЕМЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

3.1. РЕКОНСТРУКЦИЯ ФОРМЫ: АБСТРАКЦИЯ И ВИЗУАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОРМ

Искусство ставит своей целью воспроизведение не внешнего облика вещей, но присущего им духа. Адаптируясь к эстетическим потребностям современности, скульпторы осуществляют формальную реконструкцию элементов традиционной культуры. На 11-й Всекитайской художественной выставке была показана скульптура на тему «Нирвана феникса», в которой автор отказался от фигуративного изображения образа феникса и вместо этого представил процесс возрождения феникса в пламени с помощью абстрактных линий и искаженных форм. Сочетание огненных цветов и неправильных форм ярко передает силу разрушения и обновления, заключенную в перерождении феникса. Примечательная работа, представленная на 13-й Выставке, автор которой произвел трансформацию формы такого элемента традиционной культуры как образ *мэнь-шэня*, бога двери. Черты лица гротескно преувеличены, например, глаза изображены в виде огромных и глубоких кругов, как будто они способны воспринимать все на свете, а брови изгибаются в динамичные линии, символизирующие сильные перепады настроения. Сильные цветовые контрасты, ярко-красного и насыщенного черного, между тем, делают персонажа легко узнаваемым, так как они традиционны при изображении *мэнь-шэней*, и в то же время делают работу выра-

зительной и очень современной. Так элемент традиционной культуры приобретает новый облик и оживает в современном художественном контексте. Работа Чжан Синьюя «Смотрю на гору — все-таки гора», представленная на 14-й Всекитайской художественной выставке вдохновлена традиционной китайской живописью литераторов *вэньжэнь-хуа*. В данной работе важным конструктивным фактором является композиция: в зависимости от точки обзора, меняется форма гор и вод, совсем как в китайской классической живописи с её подвижной перспективой. Если смотреть сбоку, но можно видеть холмистые горные вершины, если спереди — то пейзаж с горами и водам в стиле *се-и*. Это интерпретация классического тезиса китайской философии, относящегося к трем способам воспринимать мир — того, что видно глазу, того, что обманывает глаз, и того, что глазу не видно, но существует. Автор в своем творчестве показывает, как человек, «опираясь на собственные представления, обнаруживается в вещах и явлениях невидимые глазу вещи и подчеркивает их»⁶.

3.2. ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ: СИНТЕЗ ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Материалы — это материальная среда, используемая художниками для выражения своих мыслей и эмоций. Скульпторы активно исследуют способы сочетания традиционных и современных материалов в своих творениях, открывая новые пути для презентации элементов традиционной культуры. Так, на 10-й Всекитайской художественной выставке была представлена работа на тему Шелкового пути, сочетающая в себе элементы культуры Шелкового пути и современные материалы. В основной части работы из бронзы отлито изображение древнего верблюжьего каравана. Форма верблюдов показана в реалистичной манере. Караван является символом стойкости характера, тягот и величия древнего Шелкового пути. Товары, перевозимые караваном, частично сделаны из прозрачного акрила с инкрустацией из цветных нитей, что символизирует богатый торговый и культурный обмен по Шелковому пути. Это сочетание бронзы и акрила позволило автору показать одновременно ощущение исто-

6. Ван Цян. Эссе о скульптурном творчестве // Новое искусство. — 1987. — № 1. 王强. 雕塑创作随笔[J]. 新美术, 1987 (1)

рии и её бремени при помощи традиционного материала — металла, но и придать ей современный характер, актуализировать её при помощи современных материалов.

На 12-й Всекитайской художественной выставке была представлена работа Фэн Чунли «Литье: бамбуковый ветер». При помощи нержавеющей стали автор запечатлевает образ ветра в бамбуковой роще. Произведение особенно выразительно благодаря сочетанию мягкости и стали, гибкости и жесткости материала, претерпевающей визуальную трансформацию. Так, часто используемый в скульптуре материал, нержавеющая сталь, передает эфемерную красоту образа, часто встречающегося в китайской художественной традиции. Работа Мэн Ясюя «После нового дождя на пустой горе» с 13-й Выставки помещает зрителя в художественный мир традиционного китайского пейзажа шаньшуй. Нержавеющая сталь используется в качестве основы для пейзажа шаньшуй. На этой основе скульптор вырезал декоративные элементы, такие как скрученные деревья, расположенные на фоне пластов гор. Холодная и жесткая текстура нержавеющей стали и плавность форм традиционного пейзажа составляют контраст. Так, благодаря умелому использованию современных материалов для изображения китайского пейзажа *шаньшуй* автор создал современное художественное произведение на традиционную тему и оживил элемент традиционной культуры при помощи современного материала.

3.3. ИДЕЙНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ СЮЖЕТОВ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Искусство — это не отражение реальности, но способ переосмысления мира. Скульпторы постоянно обновляют свои концепции, используя традиционные культурные элементы, давая им современную интерпретацию и расширяя поле смыслов культуры. Темой одного произведения, представленного на 12-й Всекитайской выставке, стал сюжет о том, как Юй Гун сдвинул горы. В отличие от традиционного образа Юй Гуна, в котором основное внимание уделяется упорству, персонаж в этой работе интерпретируется в современном контексте, он — это воплощение стремления к защите окружаю-

щей среды. Инструменты, с помощью которых Юй Гун ведет свою семью и жителей деревни в горы, — это уже не просто мотыги и корзины, но современные измерительные приборы, а также знаки природоохранительной зоны. Горы на заднем плане работы — это не препятствие, которое нужно преодолеть, но горы, переживающие экологический кризис из-за чрезмерной эксплуатации, с редкой растительностью и обнаженной землей и камнями. Благодаря такому концептуальному обновлению, традиционный культурный герой Юй Гун и история о том, как он сдвигал горы, помещается в современный контекст. Автор призывает задуматься о защите окружающей среды и устойчивом развитии, тесно увязывая традиционную культуру с современными социальными проблемами. На 14-й Всекитайской художественной выставке была представлена серия скульптур на тему «24 сезона», т. е. 24 сезонов китайского солнечного сельскохозяйственного календаря. Используя современные художественные концепции и выразительные методы, скульпторы представили особенности каждого сезона и связанные с ними виды сельскохозяйственной и культурной деятельности. Такие работы интерпретируют элементы традиционной культуры с новой точки зрения. Традиционная культура приобретает более широкий и глубокий культурный подтекст под влиянием современных концепций, отражая плюралистическое понимание традиционной культуры, а также отклик скульпторов на потребности времени и современного общества.

4. ЦЕННОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

4.1. НАСЛЕДОВАНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ

Наследование культуры подобно передаче факела, освещающего путь нации вперед. Современная трансформация элементов традиционной культуры в скульптурных произведениях — важный способ культурного наследования. Включение исторических аллюзий, фольклора, традиционного языка лепки и символов в современную скульптуру позволяет сохранить и распространить традиционную культуру в современном обществе. Рассмотренные работы являются ярким носителем культурного наследия, позволяя зрителям по-

нять и почувствовать очарование традиционной культуры, и тем самым стимулируя любовь людей к национальной культуре и их идентификацию с ней. Например, скульптуры, основанные на мифах и легендах, наглядно представляют древние истории, позволяя передавать ценности и духовные смыслы традиционной культуры из поколения в поколение и обеспечивая непрерывный поток наследования национальной культуры.

4.2. ОБНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИСКУССТВА

Инновации — это душа искусства и источник силы, способствующей прогрессу искусства. Современная трансформация элементов традиционной культуры привносит в скульптурное искусство новые творческие идеи и формы выражения, способствует инновациям и развитию искусства. В процессе преобразования традиционных элементов культуры скульпторы экспериментируют с новыми материалами, техниками и способами выражения, разрушая присущие традиционной скульптуре шаблоны. Например, использование техник абстракции и деформации, слияние традиционных и современных материалов, расширение границ скульптурного искусства, обогащение его визуального языка. Подобные инновации не только позволяют искусству скульптуры сохранять свою жизнеспособность в современном обществе, но и закладывают прочный фундамент для его будущего развития, подталкивают искусство скульптуры к новым высотам.

4.3. ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Искусство — это важный инструмент формирования культурной идентичности нации, хранящий в себе память и дух народа. В условиях углубления процессов глобализации современная трансформация элементов традиционной культуры в скульптуре имеет жизненно важное значение для формирования национальной культурной идентичности. Когда скульпторы используют в своих произведениях элементы местной культурной традиции, они тем самым подчеркивают уникальность национальной культуры. Например, среди множества скульптур, представленных на пяти Всекитайских художественных выставках, проводившихся с начала XXI в., те, в которых использованы традиционные китайские архитектурные элемен-

ты (например, загнутые крыши, доугуны и т. д.), традиционные мотивы (например, в виде облаков и т. д.) и традиционные цвета (например, китайский красный, голубой фарфор и т. д.), являются уникальными на мировой художественной сцене благодаря своим отличительным особенностям, присущим китайской культуре. Эти работы стали визуальными визитными карточками китайской культуры, демонстрируя всему миру богатое наследие и неповторимое очарование китайской культуры. В то же время современная трансформация традиционных культурных элементов также обновляет и развивает национальную культуру в современном обществе, придавая национальной культурной идентичности новые значения и смыслы в современном контексте.

5. ВЫВОДЫ

Углубленное изучение традиционной культуры позволяет скульпторам воспроизводить её исторические, философские, социальные смыслы, а не поверхностно копировать её элементы. Культурная традиция глубоко интегрируется в творческие концепции и выразительные методы современной скульптуры. При этом скульпторы так же внимательно относятся к выбору материалов и технологий для лучшего раскрытия темы произведения и смыслового содержания элементов традиционной культуры. Это позволяет создать более глубокие скульптурные произведения и добиться гармоничного синтеза между традицией и современностью.

В своих будущих творениях скульпторы могут найти баланс между новацией и традицией. С одной стороны, они активно поощряют новаторское мышление и смелые эксперименты с новыми художественными формами, материалами и техниками, чтобы адаптироваться к требованиям времени и постоянно меняющимся эстетическим ожиданиям зрителей. С другой стороны, необходимо всегда придерживаться корней традиционной культуры, уважать первоначальное значение и культурную ценность элементов традиционной культуры, а также следить за тем, чтобы в процессе инноваций не были утрачены духовные основы традиционной культуры. В целом, современная трансформация элементов традиционной культуры в скульптурных работах Всекитайской художественной выставки с XXI в. достигла значительных успехов,

но также сталкивается с некоторыми вызовами. Благодаря усилиям скульпторов, теоретическим исследованиям, вниманию и поддержке всех слоев общества, я верю, что современная трансформация элементов традиционной куль-

туры в скульптурных работах Выставки в будущем будет развиваться и совершенствоваться, и внесет большой вклад в процветание скульптурного искусства, наследование и обновление национальной культуры.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Фань Диань, Сюй Цзян. Очерки о китайской скульптуре XX века. — Циндао: Издательство Циндао, 2000. 范迪安, 许江. 20 世纪中国雕塑学术论文集[M]. 青岛: 青岛出版社, 2000.
2. Лю Кайцюй. Прогулка по лесу скульптуры. — Шэньян: Ляонин мэйшу, 1984. 刘开渠. 雕林漫步[M]. 沈阳: 辽宁美术出版社, 1984.
3. Сюй Чжэньлун. Введение в скульптуру. — Пекин: Издательство Университета Цинхуа, 2011. 许正龙. 雕塑概论[M]. 北京: 清华大学出版社, 2011.
4. Чэнь Пэйи. Случай китайских местных скульпторов. — Пекин: Чжунго цзяньчжу гунъе, 2010. 陈培一. 中国本土雕塑家个案[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010.
5. Ян Цзяньпин. Китайская скульптура 1949–2010. — Пекин: Чжунго цзяньчжу гунъе, 2010. 杨剑平. 中国雕塑 1949–2010[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010.
6. Ван Чаовэнь. Эстетика скульптуры. — Пекин: Жизнь — Чтение — Книжный магазин «Синьчжи Саньянь», 2012. 王朝闻. 雕塑美学[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2012.