

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2024.65.31.048

Особенности пластики и декорирования современной керамической скульптуры в Цзиндэчжэне (1978-2020 гг.)

Сунь Вэнь

Аспирант,
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина,
115035, Российская Федерация, Москва, ул. Садовническая, 33с1,
e-mail: kalashnikov-ve@rguk.ru

Чжао Дандань

Аспирант,
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина,
115035, Российская Федерация, Москва, ул. Садовническая, 33с1,
e-mail: kalashnikov-ve@rguk.ru

Калашников Виктор Евгеньевич

Кандидат искусствоведения, доцент,
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина,
115035, Российская Федерация, Москва, ул. Садовническая, 33с1,
e-mail: kalashnikov-ve@rguk.ru

Аннотация

Керамика является символом китайской цивилизации и одним из носителей китайской культуры, а Китай известен как страна керамики. Китайская керамическая скульптура имеет долгую историю и богатейшее культурное наследие, Цзиндэчжэнь – город с наиболее концентрированным производством керамики в Китае, а местная керамическая скульптура является кульминацией этого вида искусства в Китае. После реформы 1978 года, открывшей возможности для обширных международных контактов, художественное мировоззрение и практика керамической скульптуры Цзиндэчжэнь претерпели потрясающие изменения. В это время, под влиянием тенденций современного искусства в Цзиндэчжэне начали появляться новые керамические скульптуры, характеризующиеся вниманием к задачам чистого искусства, индивидуализации и эмоций. Они обладают ярким художественным стилем и разнообразием выразительных средств, подчеркивающих проявление субъективного взгляда и духа, что отличает ее от традиционной фарфоровой скульптуры Цзиндэчжэня. Керамическая скульптура прошла долгий исторический путь и, в течение которого она постоянно менялась и развивалась от утилитарности до реализации эстетических смыслов. Если древняя керамическая скульптура – это искусство, которое служит конкретным жизненным задачам, то современные художники постоянно следят за появлением инновации и внедряют их как на этапе разработки, так и при внедрении в производство. Керамическая пластика все чаще рассматривается скульпторами как новый

художественный язык, применимый для пересказа художественной идеи и в то же время придающий материалу новые смыслы и новую жизненную силу.

Для цитирования в научных исследованиях

Сунь Вэнь, Чжао Даньдань, Калашников В.Е. Особенности пластики и декорирования современной керамической скульптуры в Цзиндэчжэне (1978-2020 гг.) // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 2А. С. 200-207. DOI: 10.34670/AR.2024.65.31.048

Ключевые слова

Современность, Цзиндэчжэнь, керамическая скульптура, пластика, декор.

Введение

Академическое сообщество считает, что современное искусство в Китае появилось после 1978 года. В 1978 году китайское правительство начало политику «реформ и открытости», и с тех пор западные концепции современного искусства стали распространяться в национальной культуре. В это время китайские художники начали освобождать свое сознание от оков политической идеологии, обращая внимание на эстетическую функцию искусства, принимая «гуманизм» и «человеческую природу» в качестве основного содержания художественного поиска. К настоящему моменту в Китае сформировалось новое художественное мировоззрение, подразумевающее стилевое разнообразие и широту тематики.

Основная часть

Керамическая скульптура в силу необходимого процесса обжига получила название «искусством земли и огня» [Хуан, 2018]. Сложности технологии, необходимость учитывать усадку при сушке и обжиге, а также предотвращать деформацию и растрескивание, сделали керамическую скульптуру значимой частью культуры страны, плотно связанной со всей социальной жизнью человека, полностью отражающей развитие искусства и изменения эстетических представлений, одновременно – это форма выражения, которая правдиво и раскрывает суть социальных и ментальных процессов в обществе.

Рисунок 1 - Династия Сун, Керамическая скульптура льва

Во времена династии Сун (960-1279 гг.) фарфоровая скульптура Цзиндэчжэнь Цинбай (фарфор, покрытый зеленовато-белой глазурью) достигла пика уровня традиционной китайской керамической скульптуры. Например, группа скульптур животных эпохи династии Сун выполнена в свободной пластике и лаконична по форме, что создает яркие, запоминающиеся, живые образы (Рис. 1). В определенной степени дало больше опыта в создании китайских керамических скульптур, а также сыграло определенную роль в развитии керамических скульптур в более поздние эпохи.

При династии Юань (1271-1368 гг.), благодаря распространению культуры Центральной Азии и Западных регионов, фарфоровая скульптура Цинбай Цзиндэчжэня, как и вся фарфоровая промышленность Цзиндэчжэня, вступила в период высокого развития, что постепенно стало тенденцией развития керамических скульптур династии Юань, которую нельзя игнорировать (Рис. 2) [Чжан, 2019]. Хотя зеленовато-белый фарфор все еще был основным во времена династии Юань, с появлением голубого и белого фарфора и расписного фарфора эстетика людей постепенно менялась, и в это время появилось несколько красочных керамических скульптур.

Рисунок 2 - Династия Юань, Керамическая архитектурная скульптура

Периоды Мин (1368-1644 гг.) и Цин (1636-1912 гг.) отмечены дальнейшими технологическими инновациями, в это время «расписная керамическая скульптура» более популярна [Чэнь, 2018]. Способов росписи керамической скульптуры много, в зависимости от формы расписного украшения, может быть разделена на подглазурную и надглазурную роспись. расписная керамическая скульптура, керамическая скульптура поливная и т.д., в зависимости от функции, можно разделить на декоративную, утилитарную, интерьерную керамическую расписную скульптуру и т.д.

После реформы 1978 года различные идеи западного современного искусства хлынули в Китай подобно приливу, пробудив интерес молодых художников к изучению современного западного искусства [Гун, 2021]. Смелое подражание западным формам современного искусства, стремление учиться у европейских и американских мастеров, привело к тому, что многие из молодых художников даже полностью отказались от принципов традиционного искусства Китая. В этой ситуации и керамическая скульптура Цзиндэчжэня должна было

подвергнуться сильному влиянию. В частности, «глиняная революция Отиса» привела к появлению абстрактного экспрессионистского керамического стиля и эстетической концепции, которые выступали против стандартной техники и стилизации и пропагандировали в формообразовании использование элементов случайности и естественные технологические изъяны, а также субъективные авторские методы [Сюй, 2019]. Эта художественная позиция поколебала традиционные представления цзиндэчжэньских художников.

Художникам необходимо выработать взвешенное отношение к неизбежному взаимовлиянию восточной и западной культур. Не отстраняться от Запада, более того: не только учиться на актуальных формах самовыражения и творческих концепциях, но и постигать духовную сущность западного искусства и овладевать его методологией. В современной ситуации это парадоксальным образом может оказаться наиболее эффективным способом открыть для себя суть своей собственной культуры [Лу, 2018].

Работы профессора Яо Юнкана впитали в себя стили династий Хань, Тан и Сун и отличаются внешней простотой и даже неуклюжестью. Из каллиграфии и китайской живописи он заимствует приемы сочетания линии и пятна. Его керамическими скульптурами неоднократно восхищались студенты-искусствоведы, и он играет огромную роль в области художественных новаций (Рис. 3) [Цао, 2020].

Рисунок 3 - «Куклы нового века»

Лю Ингруй – художник, который стремится исследовать керамические материалы, и он очарован неувидимым и постоянно меняющимся трехмерным пространством, созданным из глины и огня, таинство которого составляет очарование керамической скульптуры. В процессе творческих поисков он создал специальный глиняный материал, который может оставаться эластичным и прочным при очень малой толщине [Су, 2019]. Он усовершенствовал состав традиционной зеленой глазури и увеличил ее вязкость, так что клейкость глазури всей работы была усилена, а цвет глазури стал таким же теплым, как у нефрита. Это инновационное использование сырья дает совершенно уникальные возможности для достижения особой выразительности образов (Рис. 4).

И Лю Ингруй не одинок: художников, которые постоянно совершенствуют керамические материалы и процессы, создавая эстетическое разнообразие современных керамических скульптурных произведений, внося свой собственный вклад в развитие керамической скульптуры в Китае, большое количество.

Рисунок 4 - «Сиди тихо»

По сравнению с традиционной, в современной керамической скульптуре Цзиндэчжэня постепенно сложились две декоративные тенденции.

Первый – это непрерывное исследование красоты текстуры, создающей с помощью комбинирования материалов и техник поверхностный эффект, выражающий различные тактильные и визуальные ощущения. В современных керамических скульптурах Цзиндэчжэня красота текстуры сама по себе может не только усилить эстетическую привлекательность произведения, но и выявить смысл раскрываемой темы. Исследование текстуры керамики, эксперименты с ней обогащают декоративный язык скульптуры и открывает новое пространство для развития в Цзиндэчжэне.

Рисунок 5 - «Китай-Фарфор»

Вторым декоративным трендом является переосмысление традиционных декоративных техник, таких как надглазурная и подглазурная роспись. Керамист Ах Сиань создал скульптуру

«Китай-Фарфор», являющуюся хорошим способом объяснить эту декоративную тенденцию (Рис. 5). Автор интегрирует сложные привычные китайские мотивы в актуальный декор, используя традиционные методы для тонкой прорисовки, создавая оригинальный месседж, провоцирующий впечатления, которые одновременно и странны, и знакомы [Лю, 2020]. Через эту художественную структуру передаются мысли художника об интеграции восточной и западной культур.

Рисунок 6 - «Женщина и диван»

Лю Цзяньхуа – типичный пример использования характерной для Цзиндэчжэня колористики подглазурной росписи и нежных пастельных тонов в надглазурной для акцентирования образной стороны керамической скульптуры. Начиная с 90-х годов, он использует серию одежды в китайском стиле в качестве важнейшего элемента в своих произведениях; зритель видит здесь туники и чонсам, синие, белые и пастельные тона, но переосмысленные современным мастером. «Женщина и диван» (Рис. 6) – типична для китайского символического искусства [Чжан, 2020]. Сочетание «женщина и диван» рождает определенные коннотации с уединением, властью и желанием, и построенные таким образом композиции высмеивают феномен «использования женщин для потребления» в обществе.

Заключение

Современная керамическая скульптура Цзиндэчжэня демонстрирует различные направления творческой практики, а именно: наследование и развитие традиций фарфоровой скульптуры, исследование языка керамических материалов и современных форм искусства, а также свободное выражение концепций после усвоения идей постмодернистского искусства. Совместными усилиями художников современная керамическая скульптура Цзиндэчжэня добилась значительных достижений во всех аспектах. Во-первых, с точки зрения тематики, современная керамическая скульптура Цзиндэчжэня больше не ограничивается народными сказками, мифологическими фигурами и благоприятными образами прошлого, но отражает современную урбанизированную жизнь и актуальные социальные тенденции. Во-вторых, с точки зрения собственно творчества, современная керамическая скульптура Цзиндэчжэня использует новые формы выражения, чтобы исследовать внутренний мир людей с помощью

метафор, преувеличений и трансформаций, эмоционально и содержательно обогащая образный строй произведений керамической скульптуры.

Библиография

1. Гун Л. О художественной концепции красоты в создании современной керамической скульптуры // Древнее и современное культурное творчество. 2021. № 51. С. 106-107.
2. Ло Й. Исследование современной керамической скульптуры Цзиндэчжэня. Цзиндэчжэнь, 2020. С. 23.
3. Лу Л. Исследование феномена создания современной фарфоровой скульптуры Цзиндэчжэнь Цинбай. Цзиндэчжэнь, 2018. С. 24.
4. Су Х. Исследование процесса развития искусства керамической скульптуры // Художественные технологии. 2019. № 2. С. 21.
5. Сюй Л. О тенденциях развития современной керамической скульптуры в Китае // Керамические исследования. 2019. № 6. С. 18.
6. Хуан П. История керамической скульптуры Цзиндэчжэня. // Цзиндэчжэньская керамика. 2018. № 3. С. 7.
7. Цао Ч. Путь к инновациям в керамической скульптуре в Цзиндэчжэне, Новый Китай // Цзиндэчжэньская керамика. 2020. № 6. С. 2-7.
8. Чжан Х. Расцвет современной керамики – Исследование японского и американского движения в области керамического искусства в пятидесятых годах двадцатого века. Пекин: Китайская академия искусств, 2019. С. 32.
9. Чжан Ц., Чжан Ц. Исследование текущей ситуации и тенденций развития современной керамической скульптуры // Цзиндэчжэньская керамика. 2020. № 19. С. 68-70.
10. Чэнь Ю. Художественные характеристики современной керамической скульптуры Цзиндэчжэня и ее репрезентативных произведений // Керамическая промышленность. 2018. С. 17.

Features of plastic and decoration of modern ceramic sculpture in Jingdezhen (1978-2020)

Sun Wen

Postgraduate,
Kosygin Russian State University,
115035, 1, 33, Sadovnicheskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: kalashnikov-ve@rguk.ru

Zhao Dandan

Postgraduate,
Kosygin Russian State University,
115035, 1, 33, Sadovnicheskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: kalashnikov-ve@rguk.ru

Viktor E. Kalashnikov

PhD in History of Arts, Associate Professor,
Kosygin Russian State University,
115035, 1, 33, Sadovnicheskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: kalashnikov-ve@rguk.ru

Abstract

Ceramics are the symbol of Chinese civilization and the carrier of Chinese culture, and China is known as the country of ceramics. Chinese ceramic sculpture has a long history and cultural heritage, Jingdezhen is the city with the most concentrated ceramic production in China, and ceramic sculpture is the culmination of the art of ceramic sculpture in China. Since the reform and opening in 1978, the artistic outlook of Jingdezhen ceramic sculpture has undergone tremendous changes. At this time, under the influence of international modern art, a series of new ceramic sculptures appeared in Jingdezhen with the characteristics of pure art, individualization and emotion – modern ceramic sculptures. It has a rich and colorful artistic style and variety of expressions, highlighting the expression of subjective individuality and spirit, which makes it different from the traditional Jingdezhen porcelain sculpture. Ceramic sculpture has gone through a long historical period from its creation to the present, during which it has constantly changed and evolved from use, form to aesthetics. If ancient ceramic sculpture is an art that serves the production and life of people, then modern artists are constantly exploring and innovating in the design and modeling of aesthetics in the production of ceramic sculpture. Ceramic sculpture is also increasingly being seen by sculptors as a new sculptural medium, using a new language to retell the art form of ceramic sculpture and at the same time infusing mud with new ideas and new vitality.

For citation

Sun Wen, Zhao Dandan, Kalashnikov V.E. (2024) Osobennosti plastiki i dekorirovaniya sovremennoi keramicheskoi skulptury v Tszindechzhene (1978-2020 gg.) [Features of plastic and decoration of modern ceramic sculpture in Jingdezhen (1978-2020)]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (2A), pp. 200-207. DOI: 10.34670/AR.2024.65.31.048

Keywords

Modernity, Jingdezhen, ceramic sculpture, plastic, decor.

References

1. Cao Ch. (2020) The path to innovation in ceramic sculpture in Jingdezhen, New China. *Jingdezhen Ceramics*, 6, pp. 2-7.
2. Chen Yu. (2018) Artistic characteristics of modern ceramic sculpture of Jingdezhen and its representative works. In: *Ceramic Industry*.
3. Gun L. (2021) On the artistic concept of beauty in the creation of modern ceramic sculpture. *Ancient and modern cultural creativity*, 51, pp. 106-107.
4. Huang P. (2018) History of Jingdezhen ceramic sculpture. *Jingdezhen ceramics*, 3, p. 7.
5. Lu L. (2018) *Research on the phenomenon of creating modern porcelain sculpture Jingdezhen Qingbai*. Jingdezhen.
6. Luo Y. (2020) *Study of Jingdezhen Contemporary Ceramic Sculpture*. Jingdezhen.
7. Su H. (2019) Study of the development process of the art of ceramic sculpture. *Artistic technologies*, 2, p. 21.
8. Xu L. (2019) On trends in the development of modern ceramic sculpture in China. *Ceramic Research*, 6, p. 18.
9. Zhang H. (2019) *The Rise of Modern Ceramics – A Study of the Japanese and American Ceramic Art Movement in the Fifties of the Twentieth Century*. Beijing: Chinese Academy of Arts.
10. Zhang Q., Zhang Q. (2020) Study of the current situation and development trends of modern ceramic sculpture. *Jingdezhen Ceramics*, 19, pp. 68-70.