янь цзуню

ЛУ ШЭНЧЖУН – СОВРЕМЕННЫЙ МАСТЕР ИСКУССТВА *ЦЗЯНЬЧЖИ* (剪纸)

Лу Шэнчжун родился в 1952 году в городе Пинду провинции Шаньдун. В 1978 году он окончил художественный факультет Шаньдунского педагогического университета по специальности «Изобразительное искусство», а в 1984 году поступил в аспирантуру Центральной академии художеств по специальности «Народное искусство». После окончания учебы Лу Шэнчжун продолжал заниматься преподаванием и исследованием народного творчества в стенах родного университета. В свободное время он изучал инновации в искусстве китайской бумажной вырезки – изяньчжи (剪 纸 jiǎnzhǐ). На основе обширной коллекции работ народных мастеров Шэнчжун выпустил сборник «Народная бумажная вырезка Китая». В 1990 г. он провел ряд художественных проектов по искусству вырезания из бумаги, что вызвало отклик в мировой художественной среде и привело к появлению темы «Вызывание духов» в формате изяньчжи. В 1994 г. Лу Шэнчжун отправился в Мюнхен (Германия) на художественное мероприятие «Soul Mall», потом в Санкт-Петербург (Россия) для создания и экспонирования новой работы «Центр первой помощи», в 2002 г. он представил работу «Происхождение» в Гренобле (Франция).

Его произведения синтезируют особенности народного искусства *цзяньчжи* с индивидуальностью и современной эстетикой мастера. В своём творчестве он опирается на фольклор, чтобы показать зрителям сильное визуальное и эмоциональное воздействие народного искусства. Совершенствуя процессы создания вырезок, мастер дает возможность зрителям в полной мере ощутить бесконечное очарование, возникающее при сочетании старого искусства и его современного выражения.

Характер работ Лу Шэнчжуна проявляется, прежде всего, в создании особых образов, что делает его произведения более глубокими. В картинах из серии «Вызывание духов» мы можем видеть, как автор раскрывает тему опустошения человеческого разума и странствия души в современной социальной жизни, расширяя культурные коннотации народной традиции *цзяньчжи*.

Кроме того, художник в своих произведениях старается подчеркнуть традиционные эстетические качества искусства *цзяньчжи*, а именно такие выразительные средства, как целостность, симметрия, точность и масштабность, но только более тщательно и более личностно. Наследуя лучшее из народного творчества, он проектирует и создает собственное творение с новым мышлением и формой пластического высказывания. Таким образом, он стремится к свободной форме выражения в современной плоской композиции с целью создания произведений, в которых зритель может ощутить синтез современной техники со старыми художественными стилями.

Произведения Лу Шэнчжуна наполнены символикой. Символ жизненной силы становится основным предметом его работ. «Символическое искусство — это не отражение реального пространства, а проявление духовного.

Другими словами, метафора пространства реальности относится к духовному пространству, где символом произведений Лу Шэнчжуна становится поиск духа творчества, жизни и вселенной, что именно является характерной чертой эпохи современного символического искусства» [1]. Большой размер бумаги дает художнику дополнительные возможности для передачи замысла. Символом художественной души в творениях Лу Шэнчжуна стал «маленький красный человек». В произведении «Падение счастья» мы видим красные фигуры людей, которые экспонируются на большой высоте, зритель рассматривает их на фоне неба. Так была соединена символика красного цвета (как цвета счастья) с образом неба (как места обитания богов). Таким образом автор выразил идею о естественном стремлении человека к счастью, отразил повседневную практику моления о хорошей жизни (рис. 1).

Рис. 1. Лу Шэнчжун. «Падение счастья», 2003

Симметричный по фронтальной оси, «маленький красный человек», на одноименной картине, головой подпирает небо, а сам стоит на земле с расставленными конечностями, что имеет определённое иконографическое сходство с изображениями на керамике неолитических культур на китайских территориях (рис. 2). Такая форма изображения в принципе характерна для первобытных культур всего мира.

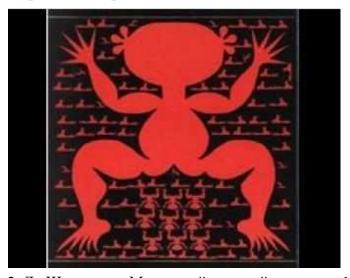

Рис. 2. Лу Шэнчжун. «Маленький красный человек», 1997

Древняя китайская техника искусства *цзяньчжи* дала новые идеи для интерпретации, а образ «маленького красного человека» стал шокирующим выражением абстрактных философских и религиозных идей. Декоративность и ажурость — это суть художественного оформления искусства вырезок из бумаги, превращение образного символа, наполненного чувствами, в живой художественный язык. Повторение и стилизация «маленького красного человека» и иные его интерпретации (такие как, например символика плодородия) стали основными элементами, формирующими особенность работ Лу Шэнчжуна [2].

В работе «Универмаг духов» (рис. 3) мы видим повторение данного символа. Художник создал ажурный силуэт «маленького красного человека» и устроил «Универмаг маленького красного человека», где зрители могли забрать любого «красного человека» (то есть духа) со стены и установить цену на него в соответствии со своими пожеланиями и возможностями, положив деньги в коробку для монет. К концу выставки все 11000 человечков были сняты со стены, и в коробке собралось 400 марок. Исходя из этого, каждый дух стоил 0,0361 марок [3].

Рис. 3. Лу Шэнчжун. «Универмаг духов», 1993

Такая форма художественного взаимодействия удовлетворяет желание зрителя быть в контакте с искусством. Конечно, все это символично, и эта художественная акция, похожая на западное актерское исполнительское искусство и хэппенинги ¹, по своей сути является откровением для Китая и стала своего рода метафорой перерождения и обновления формы народного искусства.

Существует стереотипное мнение о харктерном цвете для искусства *цзяньчжи*. Считаются, что вырезанные из бумаги фигуры преимущественно одноцветные – красные, но на деле это совсем не так. Например, при создании бумажных композиций для обрядов и ритуалов выбор цвета разнообразен: для радостных событий используют красную бумагу, а для скорбных – белую, желтую и синюю. Произведения Лу Шэнчжуна продолжают такую

¹ Хеппенинг (от англ. *happening*) – форма современного искусства, представляющая собой действия, события или ситуации, происходящие при участии художника, но не контролируемые им полностью. Обычно включает в себя импровизацию и не имеет четкого сценария. Одна из задач хепенинга – преодоление границ между художником и зрителем.

традицию в применении цвета в основном из белой или красной бумаги, без особых изменений в колорите.

Эксперимент Лу Шэнчжуна в области бумажной вырезки можно назвать передовым и заслуживающим внимания. Он заставил нас еще раз признать, что народное искусство вырезки из бумаги имеет глубокие корни и является неисчерпаемым источником для современных художников. Народное искусство *цзяньчжи* как важная и целостная часть традиционного изобразительного искусства должна идти в ногу со временем. По мере развития культуры и изменений в фольклоре народный стиль *цзяньчжи* должен развиваться путем постепенного преобразования и «трансплантации» в современную культуру.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. 刘骁纯. 民间传统的现代蜕变: 吕胜中的艺术创作/刘骁纯 // 美术研究. 1991. 第 4 期. 页 21–25. = Сяо, Чуньлю. Современная трансформация народного художественного творчества: Художественное творчество Лу Шэнчжуна / Сяо Чуньлю // Исследование изобразительного искусства. 1991. № 4. С. 21–25.
- 2. 俞红. 浅谈吕胜中的剪纸艺术 / 俞红 // 商丘师范学院学报. 2004. 第 20(3)期. 149 页. = Юй, Хун. Кратко об искусстве «цзяньчжи» Лу Шэнчжуна / Юй Хун // Научный журнал педагогического института Шанцю. 2004. № 20 (3) С. 149.
- 3. 莫书雯. 艺术符号的重复在当代艺术创作中的运用 / 莫书雯 // 美术大观. 2010. 第 6 期. 页 64–65. = *Мо, Шувэнь*. Использование повторения художественных символов в современном искусстве / Мо Шувэнь // Панорама искусства. 2010. № 6. С. 64–65.