

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

Объект авторского права
УДК 72/77.079(510)(043.3)

Цзя Чаочао

ПРОЕКТЫ ПАБЛИК-АРТА В КИТАЕ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения
по специальности 17.00.04 – изобразительное
и декоративно-прикладное искусство и архитектура

Минск, 2024

Научная работа выполнена в государственном научном учреждении «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси»

Научный руководитель: **Кенигсберг Екатерина Яковлевна**, кандидат искусствоведения, доцент, начальник отдела международных связей учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств»

Официальные оппоненты: **Шауро Григорий Федорович**, доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Каленкевич Екатерина Ивановна, кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник отдела белорусского искусства XX–XXI вв. Национального художественного музея Республики Беларусь

Оппонирующая организация: учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»

Защита состоится 3 мая 2024 г. в 14.00 на заседании совета по защите диссертаций Д 01.42.02 в ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси» по адресу: 220072, г. Минск, ул. Сурганова, 1, корп. 2, ауд. No 302; e-mail: secr@bas-net.by. Тел. ученого секретаря: (017) 270-29-23.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси» (220072, г. Минск, ул. Сурганова, 1, корп. 2).

Автореферат разослан «2» апреля 2024 г.

Ученый секретарь
совета по защите диссертаций Д 01.42.02
кандидат искусствоведения, доцент

 А.А. Карпилова

ВВЕДЕНИЕ

Искусство формирует различные художественные языки в общественном пространстве. Особая роль в этом отводится искусству в публичном пространстве – паблик-арту. С 1949 г., когда была образована Китайская Народная Республика, в Китае было создано большое количество произведений искусства в публичном пространстве: от городских скульптур – памятников Мао и вождям, которые можно найти практически в каждом городе, до фресок в честь революционных событий и борьбы с захватчиками, от росписей, посвященных народным праздникам, до абстрактных мультимедийных произведений, созданных под влиянием актуальных художественных тенденций в рамках международных или локальных событий.

Развитие паблик-арта в Китае происходило относительно медленно. В 1980–1990-е гг. в ответ на политику открытых дверей китайский паблик-арт отказался от функции проводника коммунистической идеологии. С начала 1990-х гг. искусство в публичном пространстве становится инструментом для формирования позитивного имиджа Китая, наблюдается усиление взаимосвязей паблик-арта с архитектурой и городским планированием. В Китае ежегодно проводятся разного рода проекты, выставки и фестивали искусства в публичном пространстве: Международный фестиваль искусства «Сезон паблик-арта в бухте Шэньчжэня», Гуанъаньская полевая биеннале, тематические проекты паблик-арта в г.Сямынь, проекты паблик-арта Центра современного искусства Улленс и др.

В последние десятилетия в Китае стала активно развиваться новая тенденция паблик-арта, которая заключается в переходе от презентации индивидуальных произведений художников к реализации проектов паблик-арта. Эта тенденция наиболее наглядно представлена в городах. Современные художники создают произведения паблик-арта как реакцию на культурные, социальные, политические, экономические изменения.

В данном исследовании под паблик-артом понимается произведение, созданное художником во взаимодействии с заинтересованными сторонами (представителями локальных сообществ, структур власти и т.д.), размещенное на постоянной или временной основе в общественном пространстве; под проектом паблик-арта – произведения, созданные художниками с учетом вышеназванных факторов как ответ на заявленную куратором, художественным руководителем, организатором проекта тему или идею.

Паблик-арт, как правило, выполняет социальные и культурные функции, способствует улучшению качества жизни, формированию позитивного имиджа публичного пространства, осмыслению культурного наследия и сохранению локальной культурной идентичности.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с научными программами (проектами), темами

Тема исследования связана с выполнением научной темы Государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси» «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство в сохранении самобытности белорусской культуры и консолидации общества на современном этапе», номер государственной регистрации 20210571 от 08.04.2021, научный руководитель В.И. Жук; научной темы Музея учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств» «Визуальное искусство XX – начала XXI вв.: контексты и актуальные проблемы развития» (2021–2026), номер государственной регистрации 20213669 от 18.10.2021, научный руководитель Е.Я. Кенигсберг.

Цель и задачи исследования

Цель исследования – выявление основных характерных особенностей проектов паблик-арта в Китае в начале XXI в.

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие **задачи**:

- выделить и охарактеризовать этапы становления и развития паблик-арта в Китае в конце XX – начале XXI вв.;
- проследить эволюцию проектов паблик-арта в Китае в начале XXI в.;
- выявить проблематику проектов паблик-арта в начале XXI в. в Китае;
- определить основные тенденции развития искусства в публичном пространстве в Китае в начале XXI в.

Объектом исследования является паблик-арт; **предметом** исследования – проекты паблик-арта в Китае в начале XXI в.

Научная новизна

В диссертационной работе впервые системно проанализирован процесс становления и развития паблик-арта в Китае в конце XX – начале XXI вв., выделены и охарактеризованы его основные этапы; прослежена эволюция проектов паблик-арта в Китае в начале XXI в., выявлена их проблематика, определены основные тенденции развития искусства в публичном пространстве в Китае в начале XXI в. В научный оборот введены новые фактологические материалы; результаты исследования расширили проблемное поле современного искусствоведения.

Положения, выносимые на защиту

1. Процесс становления современного искусства в публичном пространстве в Китае начался с момента основания Нового Китая в 1949 г. В этот период под искусством в публичном пространстве понимались прежде всего монументальные произведения искусства – памятники Мао Цзэдуна и другим вождям и лидерам, фрески и росписи в честь революционных

праздников. С 1980-х гг. в искусстве наблюдается постепенный отказ от коммунистической идеологии, что приводит в 1990-х гг. к быстрому развитию паблик-арта. В начале XXI в. паблик-арт создается, как правило, в ответ на запросы общества.

2. В начале XXI в. прослеживается эволюция проектов паблик-арта в Китае от простого к сложному: от объединения ранее созданных произведений художников, чаще всего скульптур или инсталляций, в одном месте (скульптурные парки) до синтетических мультимедийных проектов, произведения для которых специально создавались художниками у учетом места и времени размещения, заданной куратором или художественным руководителем темы, мнения сообществ.

3. В Китае в начале XXI в. проблематика проектов паблик-арта чаще всего направлена на формирование позитивного имиджа публичного пространства, осмысление культурного наследия, сохранение локальной культурной идентичности.

4. Развитие искусства в публичном пространстве в Китае в начале XXI в. характеризуется двумя основными тенденциями: традиционной и современной. К традиционной следует отнести произведения и проекты паблик-арта, декларирующие традиционные для китайского общества культурные ценности; к современной – произведения и проекты паблик-арта, которые, не исключая традиционных ценностей, создаются в ответ на культурные, социальные, политические, экономические запросы сообществ.

Личный вклад соискателя ученой степени

Работа является самостоятельным научным исследованием, выполненным в аспирантуре государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси». Личный вклад соискателя заключается в том, что впервые в отечественном искусствоведении:

– проведена систематизация и дана характеристика особенностей становления и развития паблик-арта в Китае с учётом социальных, культурных и экономических процессов, происходивших в стране в конце XX – начале XXI вв.;

– проведено научное осмысление и систематизация искусствоведческих источников китайских, белорусских, российских, европейских авторов;

– выявлен и раскрыт обширный фактологический материал: произведения художников, проекты паблик-арта, кураторские концепции;

– выявлены и обобщены ранее малоизвестные в отечественном искусствоведении сведения об институциях и кураторах, проводящих проекты паблик-арта в Китае в начале XXI в.;

– определена проблематика проектов паблик-арта в Китае в начале XXI в., прослежена их эволюция;

– охарактеризованы особенности творческих подходов отдельных китайских и зарубежных художников – участников проектов публичного искусства в Китае в начале XXI в.

– знания об изобразительном искусстве Китая в начале XXI в. интегрированы в сферу белорусского искусствоведения.

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов

Основные положения диссертации отражены в выступлениях на 9 научных и научно-практических конференциях, конгрессах, форумах и симпозиумах международного и республиканского уровня: Международный научный круглый стол, посвящ. 100-летию БГУ «Белорусско-китайский культурный и образовательный диалог: история и современное состояние» (17–18 мая 2021 г., Минск, БГУ); XIII Международная научно-практическая конференция «Государство и творческая личность» (15 апреля 2022, Минск, БГАИ); научный семинар «Международный контекст изобразительного и театрального искусства XX – начала XXI вв.» (11 мая 2022 г., Минск, БГАИ); VIII Международная научно-практическая конференция «Искусство, дизайн и современное образование» (27 мая 2022, Москва, Российская государственная специализированная академия искусств); Международная научная конференция «Историческая память и межкультурные коммуникации» (24 июня 2022, Минск, БГАИ); XI Международная научная конференция «Традиции и современное состояние культуры и искусств» (8 сентября 2022, Минск, ИИЭФ); Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «XVI Машеровские чтения» (22 октября 2022, Витебск, ВГУ им. П.М. Машерова); XIV Республиканская научно-творческая конференция «Нефёдовские чтения» (27 декабря 2022, Минск, БГАИ); XIV Международная научно-практическая конференция «Государство и творческая личность» (14 апреля 2023, Минск, БГАИ).

Опубликованность результатов диссертации

Результаты исследования отражены в 4 статьях в рецензируемых научных журналах и научных сборниках, 8 статьях в материалах научных конференций и семинаров. Общий объем опубликованных работ в рецензируемых изданиях составляет 2,04 авт. листа, других публикаций – 2,32 авт. листа.

Структура и объём диссертации

Структура диссертационного исследования определена логикой изложения материала и состоит из введения, общей характеристики работы, трёх глав, заключения, списка использованных источников (134 единицы), списка публикаций соискателя (12 единиц) и двух приложений.

Полный объём диссертации составляет 189 страниц, из них 99 страниц занимает основной текст, 16 страниц – список использованных источников,

который состоит из библиографического списка (134 наименования, из них 34 наименования на русском, 2 на белорусском, 31 на английском, 67 на китайском языках) и списка публикаций соискателя (12 наименований на русском языке), 74 страницы занимают 2 приложения.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Во **Введении и Общей характеристике работы** аргументируется выбор темы диссертационного исследования, ее актуальность, раскрывается связь работы с научными темами, определяется цель, задачи исследования; выявляется научная новизна; формулируются основные положения исследования, выносимые на защиту; отражается личный вклад соискателя, апробация результатов и опубликованность материалов исследования; раскрывается структура и объем диссертации; дается характеристика и производится анализ изучаемой темы; проводится обоснование необходимости дальнейшего исследования вопросов, связанных с темой диссертации.

Глава 1 **«Становление и развитие паблик-арта»** включает два раздела. В разделе 1.1 **«Историография вопроса, методы и источники исследования»** в результате проведенного анализа научной литературы определены точки зрения исследователей из разных стран мира на исторические и теоретические аспекты и проблематику паблик-арта, выявлены различия в определении термина «паблик-арт» в их трудах. Особую ценность для данной диссертации представляют специализированные научные исследования Ш. Краузе Найт, А.О. Котломанова, М. Квон, М. Зебрацкого, Е.А. Карцевой, М.Л. Звягинцевой, Ван Хунъи, Ван Фэна, Ван Чжуна, Инь Цзи, Гао Ючена, Чжан Лили, У Сяохайя, У Шисиня и др. Изученные источники дали возможность обобщить большой массив научного материала, определить общую концепцию диссертационного исследования.

В разделе 1.2 **«Этапы становления и развития паблик-арта в Китае в конце XX – начале XXI вв.»** на основании проведенного исследования были выделены следующие этапы становления и развития паблик-арта в Китае:

1) ранний период (1949–1970-е гг.). В это время произведения искусства в публичном пространстве – памятники Мао Цзэдуну, вождям и лидерам, фрески и росписи в честь революционных праздников и т.д. – выполняют функцию проводника коммунистической идеологии;

2) период становления и быстрого развития (с 1980-х до конца XX в.), когда в ответ на политику открытости происходит постепенный отказ от заданных идеологических установок, что, в свою очередь, приводит к интенсивному включению паблик-арта в художественное поле Китая;

3) период динамичного развития (с начала XXI в.), когда паблик-арт создается в ответ на запросы общества. Этому периоду свойственно богатство

и разнообразие форм публичного искусства, синтез разных видов искусств в проектах публичного искусства, продуманное включение произведений публичного искусства в городскую среду.

В главе 2 «Эволюция проектов публичного искусства в Китае в начале XXI в.» прослежены изменения проектов публичного искусства на примере **Международного фестиваля искусства в публичном пространстве «Сезон публичного искусства в бухте Шэньчжэнь»** (раздел 2.1), **тематических проектов публичного искусства в городе Сямынь** (раздел 2.2), **Гуаньяньской полевой биеннале** (раздел 2.3), **художественного фестиваля «Tonglu Shan-Shui Art Field China»** (раздел 2.4), **выставки публичного искусства в Наньхае** (раздел 2.5), выявлены и охарактеризованы их особенности.

Международный фестиваль искусства в публичном пространстве «Сезон публичного искусства в бухте Шэньчжэнь» с 2019 г. проходит в быстро развивающемся городе Шэньчжэнь провинции Гуандун. Задачами международного фестиваля заявлены улучшение качества жизни городского населения и активизация культурного развития города с помощью публичного искусства. Первый сезон фестиваля (2019), не имевший официальной темы, представил самые разные произведения публичного искусства, созданные 20 художниками: скульптуры, инсталляции, гипертрофированные объекты. Второй сезон (2020) имел тему «Интеллектуальный город», раскрыть которую были приглашены 50 зарубежных художников, имеющих мировую известность, и молодых китайских авторов. Кураторская идея базировалась на использовании искусства как средства общения с жителями Шэньчжэнь и осмыслении жизни в эпоху искусственного интеллекта. Третий сезон (2021) представил 15 крупномасштабных произведений публичного искусства художников, родившихся в 1950–1990-х гг., в рамках кураторской темы «Шэньчжэньский прилив». Сезон стал источником взаимодействия между зрителями, жителями города и произведениями публичного искусства, задав тему для размышлений о границах искусства. Четвертый сезон (2022) имел название «Движение» и представил 15 произведений, тематически связанных со здоровым образом жизни, что отражает озабоченность общества после пандемии коронавируса. «Сезон публичного искусства в бухте Шэньчжэнь» дает позитивный эффект в городском развитии и продвижении культуры, создает новый образ Шэньчжэнь на международной арене как города публичного искусства и современного искусства.

Тематические проекты публичного искусства в городе Сямынь проводятся с 2018 г. Первый из них, фестиваль «Яркая луна над морем», должен был подчеркнуть положительную роль публичного искусства в городской культуре. В двух секциях фестиваля были проведены выставка публичного искусства с участием 30 китайских и зарубежных художников, произведения которых затрагивали вопросы взаимосвязи и взаимодействия публичного искусства с окружающей средой и общественностью, и первый форум публичного искусства, где обсуждались вопросы

паблик-арта как важной составляющей городского планирования, брендинга, строительства, эстетической привлекательности города. В 2019 г. состоялся фестиваль паблик-арта «Яркая луна над морем», организаторы и участники которого стремились выявить роль паблик-арта в городе, представить паблик-арт как важную составляющую городского развития, экологической структуры и повседневной жизни рядового горожанина. В рамках фестиваля был проведен академический симпозиум «Искусство реконструирует город», на которых рассматривались вопросы культурного и экономического развития прибрежной зоны Сямыня. В 2021 г. была показана двухэтапная выставка паблик-арта «Великий прилив – все поднимается». В рамках выставки была запущена программа творческих резиденций для молодых художников «Aotou Art Residency Programme». Тематические проекты паблик-арта, проходившие в районе Аоту города Сямынь в 2018, 2019 и 2021 гг., продемонстрировали новые возможности для городского развития и для повышения уровня комфорта городских жителей.

Первая Гуанъаньская полевая биеннале состоялась в 2018–2019 гг. Гуанъань, городской округ провинции Сычуань, никогда не занимал сколько-либо значимое место в сфере искусства. Опираясь на название биеннале – «Родина» – и тему «Наблюдая за родным местом», приглашенные к участию китайские художники были призваны осмыслить традиционную китайскую культуру в контексте современного искусства, а зарубежные авторы – представить новые формы искусства и содействовать интернационализации биеннале. Главный куратор биеннале И Шань убежден, что проведение биеннале в относительно труднодоступной сельской местности дает возможность создания платформы для объединения городских и сельских художественных ресурсов.

В проходившем в 2021 г. художественном фестивале «Tonglu Shan-Shui Art Field China» в деревне Мейрон уезда Тунлу города Ханчжоу провинции Чжэцзян приняли участие 10 лучших китайских художественных академий. Планомерно развивая сельские территории, переходя от восстановления окружающей среды к развитию промышленности, а затем к развитию искусства в сельской местности, деревня Мейрон организовала собственный художественный фестиваль. Основная часть фестиваля включала проект паблик-арта, в рамках которого 20 авторов создали свои произведения, общественные благотворительные мероприятия для сельских жителей, показ выставок традиционного искусства и форум, на котором обсуждались вопросы оживления региона с помощью искусства. Художественный фестиваль «Tonglu Shan-Shui Art Field China» стал значимым событием в развитии деревни как нового важного культурного и туристического объекта Китая.

Выставки паблик-арта в Наньхае – «Расширенный театр» (2020) и «Симбиотический ландшафт» (2022) содействовали выявлению и осмыслению локальных символов, продвигали использование местного исторического опыта и культурного наследия. Выставки стали исследованиями новых возможностей паблик-арта, продвижением его художественных концепций через понятные зрителям произведения искусства, созданные китайскими и зарубежными художниками. Как и во многих других проектах паблик-арта, часть созданных для выставок сайт-специфичных произведений экспонируются на постоянной основе в природных локациях – в данном случае на берегу озера Цяньдэн в городском парке как составляющая гармоничного взаимодействия между городскими жителями и природой. Взаимодействие с работами художников в публичном пространстве позволяет зрителям / посетителям получить новый, интересный и, возможно, неожиданный физический и ментальный опыт.

Следует отметить, что паблик-арт нередко является катализатором духа городской или сельской культуры в событиях, выставках, программах, фестивалях и других событиях сферы культуры и искусства.

В главе 3 **«Проблематика проектов паблик-арта в Китае в начале XXI в.»**. определено, что в последние десятилетия в Китае наблюдается растущее разнообразие проектов паблик-арта в крупных городах. Одним из организаторов проектов паблик-арта является УССА – Центр современного искусства Улленс с филиалами в крупных городах Китая, некоммерческая институция, основанная в 2007 г. Г. и М. Улленсами с целью создания платформы для приобщения широкой публики к современному искусству и расширения влияния искусства на окружающий мир и жизнь людей. Деятельность УССА сосредоточена вокруг аккумуляции и систематизации современного китайского искусства, привлечения выдающихся зарубежных художников и экспонирования их работ, а также реализации экспериментальных проектов, нацеленных на поддержку наиболее передовых молодых художников Китая.

Крупномасштабный проект паблик-арта **«Зеркальное отражение»** (раздел 3.1), представленный в 2017 г. в Шанхае, реализовали 20 китайских и зарубежных художников под кураторским руководством заместителя директора центра УССА Ю Яна и директора программы по развитию паблик-арта в Эгейском торговом парке Шанхая Чэ Сюаньцяо. Основной задачей проекта было включение паблик-арта в процесс возрождения города. В рамках кураторской концепции художники исследовали отношения между пространством и историей, отвечая на вопросы о взаимодействии культурных систем своими сайт-специфичными мультимедийными произведениями паблик-арта.

Проект паблик-арта **«Мираж: современное искусство в дополненной реальности»** (2020–2021) (раздел 3.2), куратором которого выступил Даниэль Бирнбаум, был создан в эпоху коронавирусных ограничений. Приглашенные к участию авторы из разных стран мира Нина Шанель Абни, Даррен Бадер, Цао Фей, Олафур Элиассон, KAWS, Алисия Кваде создали уникальную художественную атмосферу благодаря специально выполненным работам с использованием дополненной реальности. Зрители проекта, который экспонировался в Пекине с 28 ноября 2020 г. по 10 февраля 2021 г. в публичном пространстве вокруг УССА и в творческом хабе 798 Art District в Пекине, во время запрета на посещение публичных мероприятий могли смотреть произведения художников, раскрывавших тему миража как метафоры сложных человеческих чувств и отношений с помощью специального приложения.

Задачей мультимедийного проекта паблик-арта **«Наньмин Фу – улица Цинъюнь»** (раздел 3.3), экспонировавшегося в городе Гуйяне на Юго-Западе Китая с 20 января да по 20 февраля 2022 г., было формирование современного культурного образа жизни в городе. С этой целью были приглашены три группы современных художников – Fn Media Lab, Shen Qi и UFO Media Lab. Результаты их творческих исследований по аспектам экологии человека, культуры питания и будущего цифровых данных были представлены в районе Наньмин, на пешеходной улице длиной 100 метров с сохранившейся исторической застройкой. Акцент на новых медиа и выбор нетипичного пространства для показа проекта, визуально контрастируя с повседневной жизнью района, содействовали осмыслению горожанами прошлого и настоящего. Наряду с экспонированием мультимедийных инсталляций проект включал публичные обсуждения, встречи с представителями локальных сообществ, показ кинофильмов и т.д. Все созданные группами художников произведения имели QR-коды, что позволяло зрителям взаимодействовать с работами.

Проект **«Циркуляция изображений: исследование медийной идентичности»** (раздел 3.4) был показан в Шанхае с 13 ноября 2021 г. по 20 марта 2022 г. в новом арт-пространстве, фокусирующемся на новых и новейших медиа и паблик-арте. 19 приглашенных участников исследовали коммуникативную функцию искусства и мимолетность образов. Их задачей было создание оригинального стимулирующего воображение пространства, связывающего людей с искусством. Созданный художниками проект представил широкий диапазон повседневных образов, их эволюцию и развитие, обратился к эмоциям зрителя, сформировал зону творческого диалога.

Следует отметить, что современные технологии открывают все новые и новые возможности для создания и экспонирования произведений искусства,

в частности, паблик-арта и позволяют творчески представить актуальные проблемы на языке, понятном современному зрителю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные научные результаты диссертации

1. В становлении и развитии паблик-арта в Китае в конце XX – начале XXI вв. выделены три хронологических этапа, каждому из которых присущи собственные характерные особенности. Первый этап – ранний период становления и развития паблик-арта – охватывает 1949–1970-е гг. В этот период в публичном пространстве устанавливаются памятники вождям и лидерам Коммунистической партии (Сунь Ятсену, Чан Кайши, Мао Цзэду и др.), создаются настенные росписи и фрески по поводу революционных дат и праздников (День образования Коммунистической партии Китая, годовщина основания «Движения 4 мая» – День молодежи и др.). Паблик-арт в первую очередь служит проводником революционных идей господствующей Коммунистической партии и несет идеологическую и воспитательную функцию.

Второму этапу – периоду становления и быстрого развития паблик-арта, который продолжался с 1980-х до конца XX в., присущ отход от идеалов и установок предыдущего этапа, отказ от роли проводника коммунистической идеологии. Художники паблик-арта получают возможность работать над новыми темами, осмысливать вопросы истории и культуры, обращать внимание как на традиционные, так и на современные ценности (фрески, настенные росписи, панно в аэропорту Шоуду в Пекине, Международный парк скульптур Шицзиншань в Пекине). В конце XX в. положено начало интегрированию паблик-арта в городскую среду на уровне проектирования и строительства (паблик-арт в метро Шанхая, Шэньчжэня, Пекина и др., паблик-арт в новых жилых районах Шанхая). Произведения паблик-арта также появляются и в уже существующей застройке (на улице Нанкин Роуд в Шанхае, на улице Дунмэнь в Шэньчжэне, на центральной пешеходной улице Харбина, на улицах торгового района Фузимяо в Нанкине). Паблик-арт активно включается в сферу современного искусства Китая и постепенно начинает выполнять роль одного из инструментов для формирования позитивного имиджа Китая.

С начала XXI в. наступает третий этап – период динамичного развития паблик-арта, который все больше и больше реагирует на запросы общества. Художники создают произведения критической направленности, реагируют на культурные, социальные, глобальные и локальные проблемы (Международный фестиваль искусства в публичном пространстве «Сезон паблик-арта в бухте Шэньчжэня» и др.). Произведения паблик-арта продуманно включаются в жилую и общественную среду населенных

пунктов, что содействует улучшению городской инфраструктуры. В данный период прослеживается новая тенденция – переход от презентации отдельных произведений художников к реализации проектов паблик-арта. В проектах паблик-арта все чаще используются синтетическая и мультимедийная составляющие, применяются сложные современные технологии (VR, AR, искусственный интеллект, дополненная реальность и др.) [2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 12].

2. В Китае в силу постоянного прогресса китайского общества и развития паблик-арта произошли изменения во взаимодействии произведений искусства с публикой и изменения культурного содержания, которое они транслируют. Данные изменения привели к эволюции проектов паблик-арта в Китае в начале XXI в. Наблюдается переход от простых экспозиций скульптур и инсталляций в городских пространствах и парках (Шанхайское международное скульптурное пространство, парк скульптур Цзиньань и парк скульптур Юэху в Шанхае, парк скульптур в Гуанчжоу) к специально созданным на основе кураторской идеи или запросов локальных сообществ сложным синтетическим мультимедийным проектам (тематические проекты паблик-арта в городе Сямынь, проекты паблик-арта центра UCCA и др.). Произошел качественный скачок, позволивший паблик-арту Китая подняться на новый уровень.

Проекты паблик-арта не стремятся к простому размещению произведений искусства в публичном пространстве. Важной задачей многих проектов паблик-арта является содействие повышению привлекательности местности на культурной и экономической арене. Как правило, проекты паблик-арта базируются на культурных, социальных, экономических составляющих, направлены на продвижение локальных и глобальных художественных, культурных, эстетических ценностей, содействуют молодым авторам и создают комфортную среду для жителей. Китайское современное искусство и, в частности, паблик-арт все больше размывает границы между искусством и реальностью, формируя своеобразную буферную зону между повседневной жизнью и художественной концепцией. Современные медиа открывают широкие возможности для паблик-арта. Под влиянием новых технологий современное искусство преодолевает прежние ограничения и становится неотъемлемой частью повседневного пространства [1; 3; 4; 6; 8; 9; 11].

3. Проведенное искусствоведческое исследование доказало, что проблематика проектов паблик-арта как сайт-специфичного искусства в начале XXI в. в Китае базируется на историческом, культурном, социальном контекстах и направлена на формирование позитивного имиджа публичного пространства. Задачами международного фестиваля искусства в публичном пространстве «Сезон паблик-арта в бухте Шэньчжэня» (с 2019 г.) являются

улучшение качества жизни городского населения и активизация культурного развития города с помощью публич-арта. Фестиваль содействует формированию позитивного образа Шэньчжэня на международной арене как города публич-арта и современного искусства. Тематические проекты публич-арта в городе Сямынь (с 2018 г.) направлены на продвижение художественных, культурных, эстетических ценностей, на содействие молодым художникам, на создание благоприятной среды для горожан и повышение привлекательности города на культурной и экономической арене. Проведение Гуанъаньской полевой биеннале (с 2018 г.) в труднодоступной сельской местности сплотило локальное сообщество и способствовало объединению городских и сельских художественных ресурсов. Проведение художественного фестиваля «Tonglu Shan-Shui Art Field China» в деревне Мейрон уезда Тунлу города Ханчжоу (с 2021 г.) дало возможность представить историческое культурное наследие и содействовать развитию деревни как значимого культурного и туристического центра Китая. Выставки публич-арта в Наньхае («Расширенный театр», 2020; «Симбиотический ландшафт», 2022) внесли важный вклад в продвижение локального исторического наследия, уникальной местной культуры.

В проектах публич-арта в начале XXI в. в Китае прослеживается взаимосвязь между творческими инновациями и модернизацией городской и сельской местности. Обращение к региональным традициям добавляет уникальность проектам публич-арта, ориентация на осмысление культурного наследия, на сохранение локальной культурной идентичности содействует формированию целостного художественного образа [3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12].

4. В начале XXI в. в Китае прослеживаются две основных тенденции развития искусства в публичном пространстве. Первая тенденция – традиционная. Произведения и проекты публич-арта, созданные в данной тенденции, обращаются к традиционным для китайского общества культурным ценностям. Среди представителей данной тенденции следует назвать таких художников, как Дун Шубин («Дети Земли», «Shi»), Ли Сянцюнь («Синьцзянь»), Жэнь Чжэ («Облака»), Цзин Юймин («Бегущие облака и текущая вода»), Лю Юнган («Стоящие слова»), Цзин Сяoley («Бык»), Чжан Хуа («Воспоминания детства»), Чэнь Цзиньцин («Приглашение») и др. Среди проектов публич-арта к данной тенденции следует отнести Гуанъаньскую полевую биеннале, задачей которой является активизация и модернизация сельской местности через осмысление традиционной китайской культуры; художественный фестиваль «Tonglu Shan-Shui Art Field China» в деревне Мейрон уезда Тунлу, участники которого творчески перерабатывали уникальный природный ландшафт, исторические традиции, идеальные представления о красоте и реалии сельской жизни.

Вторая тенденция – современная. Произведения и проекты паблик-арта в рамках данной тенденции обращаются к глобальным и локальным культурным, социальным, экономическим, политическим проблемам, не исключая традиционные культурные ценности. В числе представителей данной тенденции художники Цзин Юймин («Сумка для прогулок», «Dharma Facing the Wall»), Лю Цзяньхуа («Хранимая память»), Сюй Бин («Характер китайских иероглифов (проекция*5)»), Ли Сянцзюнь («Ретранслятор»), Гао Сяову («Регенерация», «Мягкое насилие»), Ван Чжун («Критические ворота»), Чэнь Вэнлин («Городской бык»), Чжан Чао («Вода переливается через край») и др. Среди проектов паблик-арта следует назвать «Зеркальное отражение» (Шанхай, 2017), задачей которого было включение паблик-арта в процесс возрождения города; «Мираж: современное искусство в дополненной реальности» (Пекин, 2020–2021), сосредоточенного на теме новой коронавирусной реальности; «Наньмин Фу – улица Цинъюнь», (Гуйян, 2022), задачей которого было заявлено формирование современного культурного образа жизни в городе; «Циркуляция изображений: исследование медийной идентичности» (Шанхай, 2021–2022), участники которого исследовали коммуникативную функцию искусства и мимолетность образов, и др.

Обе тенденции равноправно сосуществуют в паблик-арте Китая [1; 3; 4; 6; 8; 9; 10; 11; 12].

Рекомендации по практическому использованию результатов

В диссертационном исследовании и опубликованных трудах представлена объективная научная картина особенностей проектов паблик-арта в Китае в начале XXI в. Авторские положения и фактологический материал подтверждают значимость данного периода в развитии паблик-арта Китая. Материалы диссертации нашли практическое применение в научной деятельности и учебном процессе учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств» (акты внедрения от 16.06.2022, от 23.03.2023) [Приложение Б]. Результаты диссертационного исследования найдут применение при дальнейшей разработке научной проблемы развития паблик-арта в Китае в XXI вв., для подготовки обобщающих научных работ по изобразительному искусству, в музейно-выставочной деятельности при подготовке проектов паблик-арта.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

Статьи в рецензируемых научных журналах и сборниках

1. Цзя Чаочао. Эволюция паблик-арта в Китае на примере паблик-арта Шанхайского метрополитена // Артэфакт. – 2022. – № 17. – С. 98–103.
2. Цзя Чаочао. Этапы становления и развития паблик-арта в Китае // Искусство и культура. – 2022. – № 4. – С. 39–43.
3. Цзя Чаочао. Продвижение художественных и культурных ценностей с помощью паблик-арта (на примере Международных выставок паблик-арта в городе Сямынь, КНР) // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі : [зб. арт.] / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Мінск, 2023. – Вып. 33. – С. 441–450.
4. Цзя Чаочао. Мультимедийный проект «Циркуляция изображений – исследование медийной идентичности» в Шанхае (КНР) // Артэфакт. – 2023. – № 19. – С. 63–71.

Публикации в сборниках научных конференций

5. Цзя Чаочао. Изучение современного и традиционного искусства Китая в общественных местах // Белорусско-китайский культурный и образовательный диалог: история и современное состояние : Материалы междунар. науч. круглого стола, посвящ. 100-летию Белорус. гос. ун-та, 20-летию преподавания кит. яз. на филол. фак., 10-летию каф. кит. филологии, Минск, 17–18 мая 2021 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Н. Н. Хмельницкий (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2021. – С. 176–182.
6. Цзя Чаочао. Проект паблик-арта «Зеркальное отражение» (Шанхай, 2017) // Дзяржава і творчая асоба : Матэрыялы XIII Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 15 крас. 2022 г. / Беларус. дзярж. акад. мастацтваў ; рэдкал.: С. П. Вінакурава [і інш.]. – Мінск, 2022. – С. 180–183.
7. Цзя Чаочао. Проблематика паблик-арта в Китае в научных трудах китайских и зарубежных исследователей // Историческая память и межкультурные коммуникации : Материалы Междунар. науч. конф., Минск, 24 июня 2022 г. / Белорус. гос. акад. искусств ; редкол.: М. Г. Борозна (пред.) [и др.]. – Минск, 2022. – С. 113–119.
8. Цзя Чаочао. Международный фестиваль искусства в публичном пространстве «Сезон паблик-арта в бухте Шэньчжэня» (КНР) // Искусство, дизайн и современное образование : Материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 27 мая 2022 г. / Рос. гос. специализир. акад. искусств, Белорус. гос. акад. искусств, Рос. акад. художеств ; редкол.: Е. А. Похомова [и др.]. – М., 2022. – С. 111–116.

9. Цзя Чаочао. Проекты паблик-арта как средство формирования позитивного имиджа публичных пространств // XVI Машеровские чтения : Материалы междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Витебск, 21 окт. 2022 г. : в 2 т. / Витеб. гос. ун-т ; редкол.: Е. Я. Аршанский (гл. ред.) [и др.]. – Витебск, 2022. – Т. 1. – С. 366–368.

10. Цзя Чаочао. Проекты паблик-арта в Китае: Гуанъаньская полевая биеннале (2018) // XIV Няфёдаўскія чытанні «Беларуская мастацтва: гісторыя і сучаснасць» : Матэрыялы Рэсп. навук.-творч. канф., Мінск, 27 снеж. 2022 г. / Беларус. дзярж. акад. мастацтваў ; рэдкал.: С. П. Вінакурава, В. С. Машарская, В. Я. Харытоненка. – Мінск, 2023. – С. 263–266.

11. Цзя Чаочао. Проект паблик-арта «Наньмин Фу – Улица Цинъюнь» // Дзяржава і творчая асоба : Матэрыялы XIV Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 14 крас. 2023 г. / Беларус. дзярж. акад. мастацтваў ; рэдкал.: С. П. Вінакурава [і інш.]. – Мінск, 2023. – С. 295–299.

Публикации в сборниках научных семинаров

12. Цзя Чаочао. Процессы становления и развития паблик-арта в Китае // Международный контекст визуального искусства XX – начала XXI вв. : Материалы науч. семинара, 11 мая 2022 г. / Белорус. гос. акад. искусств ; редкол.: Е. Я. Кенигсберг, М. Г. Борозна, Е. Ф. Шунейко. – Минск, 2022. – С. 40–46.

РЕЗЮМЕ

Цзя Чаочао

Проекты паблик-арта в Китае в начале XXI века

Ключевые слова: паблик-арт, современное искусство, начало XXI в., художник, куратор, Китай, проект.

Цель работы: выявление основных характерных особенностей проектов паблик-арта в Китае в начале XXI в.

Методы исследования: искусствоведческий, историко-хронологический, структурно-типологический, системного анализа, сравнительного анализа.

Полученные результаты и их новизна: В диссертационной работе впервые системно проанализирован процесс становления и развития паблик-арта в Китае в конце XX – начале XXI веков, выделены и охарактеризованы его основные этапы; прослежена эволюция проектов паблик-арта в Китае в начале XXI в., выявлена их проблематика, определены основные тенденции развития искусства в публичном пространстве в Китае в заявленный период исследования. В научный оборот введены новые фактологические материалы; результаты исследования расширили проблемное поле современного искусствоведения.

Рекомендации по использованию результатов диссертации: Результаты диссертационного исследования найдут применение при дальнейшей разработке научной проблемы развития паблик-арта в Китае в XXI в., для подготовки обобщающих научных работ по изобразительному искусству, в музейно-выставочной деятельности при подготовке проектов паблик-арта.

Область применения: искусствоведение, история и теория искусств.

РЭЗЬЮМЭ

Цзя Чаочао

Праекты публік-арта ў Кітае ў пачатку XXI стагоддзя

Ключавыя словы: публік-арт, сучаснае мастацтва, пачатак XXI ст., мастак, куратар, Кітай, праект.

Мэта работы: выяўленне асноўных характэрных асаблівасцей праектаў публік-арта ў Кітаі ў пачатку XXI ст.

Метады даследавання: мастацтвазнаўчы, гісторыка-храналагічны, структурна-тыпалагічны, сістэмнага аналізу, параўнальнага аналізу.

Атрыманыя вынікі і іх навізна: У дысертацыйнай рабоце ўпершыню сістэмна прааналізаваны працэс станаўлення і развіцця публік-арта ў Кітаі ў канцы XX – пачатку XXI стст., выдзелены і ахарактарызаваны яго асноўныя этапы; прасочана эвалюцыя праектаў публік-арта ў Кітаі ў пачатку XXI ст., выяўлена іх праблематыка, вызначаны асноўныя тэндэнцыі развіцця мастацтва ў публічнай прасторы ў Кітаі ў заяўлены перыяд даследвання. У навуковы абарот уведзены новыя факталагічныя матэрыялы; вынікі даследавання пашырылі праблемнае поле сучаснага мастацтвазнаўства.

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў дысертацыі: Вынікі дысертацыйнага даследавання знойдуць прымяненне пры далейшай распрацоўцы навуковай праблемы развіцця публік-арта ў Кітаі ў XXI ст., для падрыхтоўкі абагульняючых навуковых работ па выяўленчым мастацтве, у музейна-выставачнай дзейнасці пры падрыхтоўцы праектаў публік-арта.

Галіна прымянення: мастацтвазнаўства, гісторыя і тэорыя мастацтваў.

SUMMARY

Jia Chaochao

Public art projects in China in the early twenty-first century

Keywords: public art, contemporary art, early XXI century, artist, curator, China, project.

The purpose of the research: to identify the main characteristic features of public art projects in China in the early twenty-first century.

Research methods: art history, historical and chronological, structural and typological, system analysis, comparative analysis.

Results and their novelty: The thesis is the first to systematically analyse the process of formation and development of public art in China in the late twentieth and early twenty-first centuries, to identify and characterise its main stages; to trace the evolution of public art projects in China in the early twenty-first century, to identify their problematics, to identify the main trends in the development of art in public space in China in the stated period of research. New factual materials were introduced into the scientific turnover; the results of the study expanded the problem field of contemporary art history.

Practical application: The results of the thesis research will find application in further development of the scientific problem of public art development in China in the XXI century, for preparation of generalising scientific works on fine arts, in museum and exhibition activity in preparation of public art projects.

Field of application: art history, history and theory of art.

Научное издание

Цзя Чаочао

ПРОЕКТЫ ПАБЛИК-АРТА В КИТАЕ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по специальности 17.00.04 – изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура

Ответственный за выпуск – *Е. Я. Кенигсберг*

Редактор – *А. С. Денисик*

Вёрстка и макет – *В. Е. Харитоненко*

Подписано в печать 01.04.2024. Формат 60×84 1/16.
Бумага офсетная 80 г/м². Цифровая печать. Гарнитура Times New Roman.
Усл. печ. л. 1,17. Уч.-изд. л. 1,09. Тираж 60 экз. Заказ № 341.

Учреждение образования «Белорусская государственная академия искусств».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, производителя, распространителя печатных изданий № 1/430 от 03.10.2014 г.
Проспект Независимости 81, Минск, 220012, Республика Беларусь

Отпечатано в учреждении образования «Белорусская государственная академия искусств».
Проспект Независимости 81, Минск, 220012, Республика Беларусь