

УДК 7.067(510):325.2

Гу Цзецзин

Китайская художественная эмиграция: историческая ретроспектива

В контексте данного исследования уделяется внимание актуальной проблеме современного искусствоведения – художественной эмиграции, раскрывается содержание этого понятия. Автор разворачивает историческую панораму формирования и становления китайской художественной эмиграции, анализирует причины, которые ее обусловили, характеризует основные этапы развития, знакомит с ведущими представителями, чье творчество в различных видах искусства получило мировое признание.

Подчеркивается вклад эмигрантов первой и второй волны в обновление современного искусства, сочетающего западные новации и национальные традиции художественной культуры Китая.

Уникальным явлением мировой художественной культуры XX в. выступает творчество представителей разных видов искусства, в силу различных историко-социальных причин покинувших родину. В результате их деятельности, протекающей в сложных условиях эмиграции, возникает относительно обособленный пласт национальной художественной культуры, без исследования которого будет далеко не полным и не точным целостное представление об истории и особенностях развития искусства каждой отдельной страны и мирового искусства в целом.

До настоящего времени творчество представителей китайской художественной эмиграции не рассматривалось в общей картине развития как собственно китайского, так и мирового искусства. Между тем взросшее на стыке художественных традиций Востока и Запада это творчество привело на протяжении XX – начала XXI в. к ярким достижениям и открытиям в различных областях художественной культуры Китая. Оно стало своего рода катализатором многих процессов современного мирового искусства, способствуя обновлению его идейно-философской и эстетической основы, расширению образной сферы, жанровой структуры, обогащению палитры профессиональных технических приемов.

В настоящее время невозможно составить целостную картину, характеризующую современный этап развития мирового искусства, без учета значительного вклада в него представителей китайской художественной эмиграции. Также невозможно рассматривать сложный и противоречивый путь развития китайского искусства XX – начала XXI в. вне анализа художественных достижений этнических китайцев, по той или иной причине живущих за пределами Китая. Эти достижения нуждаются в тщательном всестороннем изучении, так как без них представ-

ление о китайском искусстве означенного исторического периода не может быть полным и достоверным.

Цели статьи – воссоздать целостную картину истории становления и развития китайской художественной эмиграции, выявить предпосылки формирования данного явления, отметить вклад в развитие искусства ярких его представителей.

Признание и изучение художественного творчества китайских эмигрантов началось благодаря политике реформ и открытости. В начале XXI в. в китайском и русскоязычном искусствоведении эмигрантская тема стала выделяться в самостоятельную. Публикации исследователей периода 1980–1990-х гг. касались проблем какого-то одного вида искусства (преимущественно изобразительного или музыкального), вопросов художественной жизни китайской эмиграции, а также анализа произведений отдельных авторов. Такова работа Янга Ли об экспериментальном творчестве Гу Вэньда, художника, привнесшего в искусство Китая элементы сюрреализма [7]. В публикации Цзи Сихуэй [6] рассматриваются проблемы общего характера: национальной идентичности и самосознания художников-эмигрантов, специфики «вхождения» их в современное мировое искусство, соотношения в их творчестве художественных традиций Востока и Запада. Проблема отражения представителями китайского зарубежья религиозно-философских концепций Древнего Китая в музыке и живописи освещается в работе Ван Цзяня [1].

В целом анализ литературы позволяет утверждать, что, несмотря на значительное количество публикаций, посвященных творчеству отдельных представителей китайской художественной эмиграции, это яркое и во многом инновационное явление мирового искусства пока не получило целостного научного освещения как особый художественный и социокультурный феномен XX – начала XXI в.

Китайская художественная эмиграция представляет собой отдельное, относительно самостоятельное ответвление искусства китайского зарубежья. В данном контексте художественная эмиграция трактуется как совокупность этнических китайцев, проживающих и творящих за пределами Китая в области различных видов искусства. Понятие объединяет китайцев, постоянно живущих за рубежом и их потомков (*хуацяо*), а также граждан КНР, выехавших за границу на время работы или учебы (*хуажэнь*). В отличие от российских исследователей, которые используют понятие «художественная эмиграция» по отношению к представителям изобразительного искусства (Н. Авдюшева, Н. Бакина, Д. Северюхин, А. Толстой, Р. Шмаглит и др.), нам представляется обоснованным и правомерным употреблять его в широком значении, по аналогии с понятиями «художественная культура», «художественная жизнь». В такой трактовке явление китайской художественной эмиграции охва-

тывае этнічных кітайцаў, пастаянна або часова пражываючых за рубяжом, прафесійная творчая дзейнасць якіх звязана з самымі рознымі відамі мастацтва: выяўляльным, музычным, хореаграфічным, дэкаратыўна-прыкладным і т. п.

Гісторыя кітайскай эміграцыі насчитывае некалькі тысяч гадоў. Да пачатку ХХ ст. асноўнай прычынай выезда за рубяж было пошук працы. Нізкокваліфіцыраваныя рабочыя-кулі трыліся на плантацыях, у выніку чаго яны рассяляліся ў краінах Юга-Восточнай Азіі, Афрыкі, Паўднёвай Амерыкі. З развіццём капіталізму кітайскія эмігранты работалі на фабрыках і заводах у вялікіх гарадах Еўропы, Канады і ЗША. На аснове этнічнай ідэнтычнасці, агульнасці істэрычнага паходжання і культурных каштоўнасцей, а таксама імкнення захаваньня самабытнасці, фарміравалася сусветная кітайская дыяспора. У выніку змешвання нацыянальнай культуры з мясцовай мастацкай складалася так звананае мультыкультурнае супольнасць, любіцельскае творчасць якога пераросло ў прафесійнае мастацкае.

У сярэдзіне ХХ ст. у межах кітайскай дыяспоры ўзнікла разгалінаваная сетка інстытутаў сацыяльнай камунікацыі: друкаваныя выданні, мастацкія салоны, канцэртныя плошчкі. У індустрыі забаваў з'явіліся прадюсеры, мецэнаты, кіруючыя творчым, фінансавым і др. працэсамі. Гэта спрыяла расквітанню грамадскай і культурнай жыцця кітайскіх эмігрантаў: арганізацыі літаратурна-выдавецкага справы, мастацкіх фестываляў, конкурсаў, канцэртаў, выставак, – усё гэта стварае асаблівую сроду, спрыяючую прафесіяналізацыі мастацкага творчасці. Гэтая атмасфера забяспечыла надзейны фундамент для стваральнай дзейнасці мастакоў-эмігрантаў, арганізацыі іх сацыяльных і прафесійных кантактаў, абшчання і прадставлення публіцы вынікаў творчасці.

У 20-ыя гады ХХ ст. Ціньскае ўрадавае Кітая накіравала за рубяж па дзяржаўным стывендыям і грантам маладых таланлівых музыкантаў-выканаўцаў, кампазітараў, мастакоў, архітэктараў, жадаючых асвоіць вопыт мастацтва Запада, назапелены за тысячелеттвы. К ім прыкнела моладзь, уехаўшая з мэтай атрымання асветы за сваё лічэнне, а таксама асобныя прадставіцелі кітайскай дыяспоры, пастаянна пражываючыя за рубяжом. Так сфарміравалася новая пласціна кітайскай эміграцыі – *мастацкая эміграцыя*.

Для разумення асаблівасцей кітайскай мастацкай эміграцыі, этапу яе нараджэння і становлення (1920–1940-ыя гады) важна лічыць наступнае. Жывы на працяжні 5–10 гадоў у чужой краіне, кітайскія студэнты дастаткова глыбока пранікаліся яе культурай. Разам

с языком, образом жизни, средой общения, впечатлениями они обретали новые личностные качества и восприятия. Постигая изнутри традиции западной культуры, постоянно аккумулируя приобретенные впечатления, они постепенно становились ее «передатчиками». При этом сохраняли этническую идентичность и стремились не отдалиться от границ исконной культурной традиции, чему в немалой степени способствовало наличие китайской диаспоры. Китайские студенты учились в наиболее престижных учебных заведениях и, как правило, у лучших представителей своей художественной специальности. Это было важно и для их каждодневного профессионального общения и для будущих профессиональных контактов, которые обеспечивались талантом и высоким уровнем мастерства не только педагогов, но и однокурсников, тщательно отобранных ведущими в своих областях учебными заведениями.

Среди первых студентов, отправившихся за рубеж для освоения и совершенствования западных традиций музыкального искусства, были пианисты (Ли Сяньмин, Сяо Юмэй, Фу Цун, Чжоу Илун), скрипачи (Ма Сыцун), вокалисты (Чжоу Сяоянь), композиторы (Ван Гуанци, Тань Сяолин, Чжоу Вэньчжун). Образование за рубежом получила и будущая основоположница современного китайского танцевально-го искусства, танцовщица и балетмейстер Дай Айлянь. В ряду представителей изобразительного искусства активно осваивали западные художественные традиции «отец» современной китайской изобразительной школы Сюй Бэйхун и Линь Фэнмянь, внедривший в китайскую живопись европейский модернизм, первая китайская художница Пань Юйлян, развивающая на основе стиля *гохуа* принципы постимпрессионизма, а также Чжао Уцзи, талант которого испытал мощное влияние эстетики экспрессионизма и абстракционизма. Не менее органично, чем музыканты, хореографы и художники, «вписывались» в западную культуру китайские студенты, получавшие образование в области архитектуры: пионер новой китайской архитектуры западного типа Ван Да-хун, женщина-зодчий и дизайнер Линь Хуэйинь, блестящий мастер модернизма, в будущем один из самых успешных профессионалов в этой области Бэй Юймин (в другой транскрипции Йо Минг Пей).

Часть студентов после получения образования и стажировки за рубежом возвратилась на родину (Шэнь Синкун, Ли Шутун, Сюй Бэйхун, Сяо Юмэй, Тань Сяолин, Чжоу Сяоянь и др.). Многие из них остались за рубежом, составив костяк китайской художественной эмиграции, продолжив профессиональную деятельность в Европе и США (Бэй Юймин, Пан Юйлянь, Чжоу Вэньчжун, Фу Цун и др.). Впоследствии именно студенты-эмигранты первой волны внесли значительный вклад в становление современного искусства КНР, активно сочетая западные традиции с многовековыми традициями духовной и художественной культуры Китая.

Эпоха рэформ і адкрытасці і наступившая в связи с ней оттепель в отношении искусства создали внутренние предпосылки для второго этапа китайской художественной эмиграции, который длится с 1980 г. по наше время. Середина 1980-х гг. ознаменовалась движением «Новая волна 85», которое охватило все виды искусства, декларируя идею свободы искусства от партийного руководства и идеологического давления. В рамках движения сложились андеграундные группировки молодых художников, музыкантов, режиссеров, которые активно осваивали западные постмодернистские жанры, стили и техники. Многие члены этих группировок составили вторую волну художественной эмиграции. Лицо этой волны определяли зачастую уже состоявшиеся деятели искусства: композиторы, художники, исполнители, получившие в Китае высшее профессиональное образование. Многие из них уверенно заявили о себе в искусстве КНР, однако сознательно покинули страну в поисках иных условий приложения своих творческих устремлений и таланта. Убедительно и ярко продолжили профессиональную деятельность композиторы Тань Дунь, Чжоу Лун, Чень И. Укрепили престиж Китая на ведущих мировых сценах музыканты-исполнители (виолончелист Йо Йо Ма, пианисты Ланг Ланг и Чжу Сяо-Мэй, скрипач Сюе Вэй) и хореографы (Шэнь Вэй, Тань Юаньюань). Завоевали заслуженное мировое признание художники Сюй Бин, Гу Вэньда, Чжань Хуань, Цай Гоцянь, архитекторы Ма Яньсун и Цзывай Со, дизайнеры-ювелиры Лю Фэй, Фэн И, Фэнь Цзи и многие другие представители современного китайского искусства, творческая деятельность которых в наши дни осуществляется преимущественно за пределами родной страны.

Среди внешних предпосылок эмиграции нового витка отмечается, прежде всего, наличие многочисленной мировой китайской диаспоры, располагающей необходимыми институтами художественной коммуникации. Численность этнических китайцев, проживающих в настоящее время на пяти континентах, составляет по разным данным от 40 до 200 млн человек [3, с. 167; 4, с. 30]. Важной предпосылкой явилось наличие в Европе и США представителей первой волны художественной эмиграции, уже утвердившихся в профессии и оказавших значительную помощь эмигрантам новой волны.

Покинув родину, представители китайской художественной эмиграции второй волны оказались на перекрестке западной и восточной культур, что породило основную проблему их жизни и творчества и придало работам двойственный характер. Отмечая двунаправленность творчества эмигрантов, исследователь Цзи Сихуэй пишет: «Они влились в два общества, возложили на себя функцию культурного “коридора”. Данные художники не только пересекают границы в географическом смысле, но и осуществляют переход между восточной и западной культурами, способствуют их переплетению» [6, с. 5]. В условиях непрекращающегося

диалога двух принципиально разных цивилизаций («Восток – Запад») эти художники находились на особом положении, «дрейфуя» между двумя типами традиций. Переосмысление традиций великой китайской культуры стало фундаментом их художественной деятельности. По мере профессионального утверждения они все больше осознавали силу и мощь древней китайской цивилизации, способной противостоять агрессивной культуре Запада, разрушающей человека [2, с. 13].

В наши дни совместные действия правительства КНР и зарубежной китайской диаспоры обеспечили новые условия оптимизации художественной жизни и расцвета китайского искусства за рубежом. Исследователь Лю Гопэн обращает внимание на то, что в течение долгих лет культурной революции восточная и европейская культуры были отрезаны друг от друга, и художники-эмигранты новой волны стремились к открытости внешнего мира и свободе мысли. «Они смогли привлечь художественные круги Запада благодаря очарованию китайской национальной культуры, использованной в качестве основного элемента, и выдающихся традиционных техник западной живописи» [5, с. 122].

В последнее двадцатилетие эмигрантами Китая было основано множество культурных организаций, в том числе исследовательских центров, которые культивируют и пропагандируют народную, любительскую и профессиональную китайскую художественную культуру. Эмигранты первой и второй волны совместно проводят художественные выставки, концерты, фестивали, осуществляют аудио- и видеозаписи и крупные проекты в области искусства (музыкальный проект и три альбома «Шелковый путь» Йо Йо Ма, выставка картин Го Дикана «Один пояс, одна дорога: очарование шелкового пути» и др.).

Творческие биографии представителей второй волны китайской художественной эмиграции свидетельствуют об общности их судеб. Многие из них родились в середине XX в., в сложное революционное время разрушения многовекового традиционного уклада жизни Поднебесной, становления нового государства, социалистической идеологии, другой реальности. Это поколение в той или иной мере столкнулось с репрессиями культурной революции, пережив общественные, а нередко и личные жизненные драмы. Их профессиональное образование пришлось на период оттепели, повлекшей за собой значительные изменения в политике и культуре Китая. Время политических реформ и открытости позволило талантливой молодежи получить высшее образование в университетах, консерваториях, художественных институтах западных стран, продолжить стажировки или работу в престижных организациях Европы и США. В условиях модернизации страны представители нового поколения китайской эмиграции стали связующим звеном между КНР и внешним миром. Они продолжают практику со-

единения традиций древней национальной культуры с новейшими западными художественными техниками. Китайские художники-эмигранты второй волны живут и работают попеременно то за рубежом, то на родине и являются активными сторонниками межкультурного диалога. По словам искусствоведа Ян Цзюань, «...Восток принимает основные художественные ценности искусства Запада, устанавливает прочные связи с его представителями, сохраняя при этом традиции и художественные ценности своей культуры, и создавая на основе синтеза качественно новые художественные феномены» [8, с. 121].

На основании краткого обзора истории китайской художественной эмиграции можно сделать выводы:

1) художественная эмиграция объединяет этнических китайцев, профессиональная деятельность которых в различных видах искусства протекает за пределами страны. Их творчество выступает как отдельное, относительно самостоятельное ответвление китайской и мировой художественной культуры;

2) история китайской эмиграции представлена двумя волнами. Первая волна относится к 1920–1940-м гг. и обусловлена интересом творческой молодежи Китая к художественным учебным заведениям Европы с целью освоения традиций западного искусства. Формирование второй волны (1980-е гг. – наше время) связано с реформами политическими и открытости, стремлением отдельных деятелей китайского искусства к преодолению идеологических рамок, большей творческой свободе и активному освоению постмодернистских жанров, стилей и техник;

3) представители первой волны эмиграции, вернувшиеся на родину, составили ядро «новой» художественной интеллигенции и обеспечили передачу традиций западного искусства поколению современных китайских музыкантов, художников, хореографов. Благодаря эмигрантам второй волны искусство Китая утвердилось в мировом художественном пространстве как уникальное явление цивилизации XX – начала XXI в.

1. Ван, Цзянь. Отражение философии даосизма в живописи Китая : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.13 / Цзянь Ван ; Забайк. гос. ун-т. – Чита, 2012. – 22 с.

2. Гу, Цзезин. Особенности творчества китайских художников-эмигрантов / Цзезин Гу // Science and society – Methods and problems of practical application : 4th International conf., Canada, 15 May 2018. – № 1. – С. 12–15.

3. Дергачев, В. А. Международные экономические отношения : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям : 060600 «Мировая экономика» и 060400 «Финансы и кредит» / В. А. Дергачев. – М. : ЮНИТИ, 2005. – 367 с.

4. Жуан, Готу. Хуацяо: распределение и тенденции / Готу Жуан // Рабочее исследование по вопросам китайской эмиграции. – 2010. – № 4. – С. 30–33. – (На кит. яз.).

5. Лю, Гопэн. Воспоминания о художниках хуацяо и перемены в их жизни за сто лет / Гопэн Лю // Вост. искусство. – 2012. – № 1. – С. 120–123. – (На кит. яз.).

6. Цзи, Сихуэй. Исследование культурной идентичности китайских художников-эмигрантов: 1990 г. – наше время : дис. ... д-ра искусствоведения / Сихуэй Цзи. – Шэньси, 2014. – 92 л. – (На кит. яз.).

7. Янг, Ли. Эксперименты с иероглификой в творчестве Гу Вэньда / Ли Янг // Магазета. – Режим доступа: <https://magazeta.com/gu-wenda/>. – Дата доступа: 09.02.2021.

8. Ян, Цзюань. Балетное и фортепианное искусство Японии, Кореи и Китая: культурный диалог Востока и Запада / Цзюань Ян. – Минск : Энциклопедикс, 2015. – 146 с.

Gu Jiejing

Chinese artistic emigration: historical retrospective

The article is devoted to one of the topical problems of contemporary art history - artistic emigration. The content of the given concept is revealed. The author unfolds the historical panorama of the formation and development of the Chinese artistic emigration, analyzes the reasons that caused it, characterizes the main stages of its development, and introduces its most significant representatives, whose creativity has received the worldwide recognition in various forms of art.

The contribution of emigrants of the first and second waves to the renewal of contemporary art, combining Western innovations and national traditions of the artistic culture of China, is emphasized.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 03.03.2021.

РЕПОЗИТОРИЙ БУДУЩАГО