

Многообразие художественной практики экологического искусства Китая (архитектура, ландшафтный дизайн, перформанс, фотография)

Ли Цзунци

Учреждение образования «Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова», Витебск

Данная публикация посвящена исследованию и систематизации широкого спектра медиумов современного китайского экологического искусства (архитектура, ландшафтный дизайн, перформанс, фотография), демонстрируя богатое разнообразие художественных практик, активно реагирующих на экологические проблемы Китая. С помощью междисциплинарного подхода в статье рассматривается, как китайские художники, архитекторы, дизайнеры и фотографы решают проблемы окружающей среды, используя различные стратегии и для передачи идей экологического сознания, и для фактического достижения устойчивого развития в стране. От инновационных архитектурных проектов, гармонирующих с природой, до захватывающих ландшафтных решений, побуждающих к переосмыслению взаимодействия природы и человека, от формулирования экологических нарративов по средствам перформанса и акций, до беспристрастной документальной фотофиксации деградации окружающей среды и раскрытия уникальной красоты природы, популяризирующей бережное к ней отношение – каждая художественная практика предлагает уникальное понимание сложных отношений между людьми и окружающей средой. Демонстрируя разнообразие авторских художественных методов, статья подчеркивает важность творческого вмешательства в решение экологических проблем и содействия более глубокой связи между культурой, природой и обществом в современном Китае.

Ключевые слова: архитектура, зеленая архитектура, ландшафтный дизайн, перформанс, устойчивое развитие, фотография, экологическое искусство.

(Искусство и культура. – 2024. – № 3(55). – С. 48–52)

The Diversity of the Artistic Practice of Ecological Art in China (Architecture, Landscape Design, Performance, Photography)

Li Zongqi

Education Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”, Vitebsk

The article explores and systematizes a wide range of contemporary Chinese ecological art mediums (architecture, landscape design, performance, photography), demonstrating the rich diversity of artistic practices actively responding to China's environmental issues. Using the interdisciplinary approach, the article examines how Chinese artists, architects, designers, and photographers address environmental issues using a variety of strategies to both communicate ideas of environmental consciousness and actually achieve sustainable development in the country. From innovative architectural designs that harmonize with nature, to compelling landscape solutions that encourage a rethinking of nature-human interactions, from formulating ecological narratives through performance and action, to impartially documenting environmental degradation and revealing the unique beauty of nature to popularize environmental stewardship, each artistic practice offers a unique insight into the complex relationship between people and the environment. By highlighting a variety of artistic practices, the article emphasizes the importance of creative intervention in addressing environmental issues and promoting a deeper connection between culture, nature and society in contemporary China.

Key words: architecture, ecological art, green architecture, landscape design, performance, photography, sustainable development.

(Art and Cultur. – 2024. – № 3(55). – P. 48–52)

Экологическое искусство – это форма художественной деятельности, которая включает в себя творческие проекты, обращенные к экологическим и социально-политическим вопросам, с целью привлечения внимания к экологическим проблемам и восстановлению экосистем. Экологическое искусство в Китае заявляет о себе в 1990-х гг. в экспериментальной художественной и инсталляционной практике художников-концептуалистов: Хуан Юнпина, Сюй Бина, Цай Гоцяна, Ай Вэйвэя и др. Однако как современная мультидисциплинарная практика экологическое искусство в XXI в. широко распространилось на другие виды искусства, архитектуру и дизайн, став во многом лидирующим концептом в художественной культуре Китая. Китайское экологическое искусство включает в себя множество разнообразных медиумов, каждый из которых отражает богатое культурное наследие страны, ее быстрое развитие и рост экологического сознания. В китайском исследовательском контексте национальное экологическое искусство только начинает привлекать внимание, и его изучение пока находится на ранних этапах. Эта тема обсуждается лишь небольшим числом исследователей, что подчеркивает необходимость ее более глубокого анализа.

Цель статьи – выявление многообразия художественной практики экологического искусства в архитектуре, ландшафтном дизайне, перформансе и фотоискусстве Китая.

Экологическая/зеленая архитектура в Китае. Активный процесс урбанизации современного Китая привел к интенсивно растущей городской застройке, экспансивно захватывающей природную среду. В противовес этому с начала XXI столетия в китайской архитектуре последовательно внедряются принципы «экологической архитектуры» – концепции, исходящей из превалирования экологических факторов при конструировании среды человеческого обитания, и «зеленой архитектуры» – практике, сводящей к минимуму количество потребляемых при строительстве ресурсов, сокращающей выбросы и загрязнения при эксплуатации зданий. Экологическая архитектура приближает человека к природе, формируя комфортную и эстетичную среду обитания, через использование современных технологий, экологичных материалов, энергосбережения, рециркуляции отходов, совмещая социальные, экономические и экологические потребности человека. Китайские экоархитекторы не только создают визуально эффектные здания, но и отдают приоритет устойчивости, энергоэффективности и гармонии

с природой. Здание рассматривается ими «как спроектированная экосистема, посредством организации различных физических факторов во внутреннем и внешнем пространстве, преобразующая материалы и энергии упорядоченным образом, и формирующая малопотребляющую, безотходную, не загрязняющую и экологически сбалансированную среду» [1, с. 9].

Одной из выдающихся фигур в этой области является Ма Цинъюнь (Ma Qingyun), основатель MADA sp.a.m. (социальная практика, архитектура, медиа). Ма Цинъюнь известен новаторской работой в области «устойчивой архитектуры», объединяющей традиционные китайские и современные зеленые строительные технологии. В его проектах приоритет отдается стратегиям пассивного проектирования: естественная вентиляция и теплоизоляция, дневное освещение, что значительно снижает потребление энергии. Работы Ма Цинъюнь различаются по масштабу и стилю: от небольшой сельской винодельни до крупномасштабного современного архитектурного комплекса Медиа-Сити в Сиане, включающего теле- и радиовещательный центр, офисы и торговый центр. Одним из примечательных проектов архитектора является Остров большого пальца Цинпу (Qingpu Thumb Island, 2005) в Шанхае – общественный центр с волнистой крышей, засаженной газоном, представляющей зеленые холмы, плывущие среди озера, и используемой в качестве общественного парка. Проект снабжен системой сбора дождевой воды и применяет материалы местного производства, что создает экологически ответственную городскую среду.

Китайский архитектор Хуа Ли (Hua Li), основатель бюро TAO, рассматривает архитектуру «как развивающийся организм, неотделимый от окружающей среды» [2, с. 62], что акцентирует экологические, климатические, топографические, геологические, культурные и социальные особенности построек. Демонстративными проектами архитектора являются: Музей бумаги ручной работы (2010), созданный как продолжение (кластер из нескольких небольших зданий) деревни Синьчжуан, у подножия горы Гаолигун в провинции Юньнань, имеющей старинную традицию ремесленного изготовления бумаги, в строительстве которого использовались местные материалы (бумага, дерево, бамбук, вулканические породы).

Помимо индивидуальных архитекторов, в Китае работает несколько фирм, специализирующихся на экологической и зеленой архитектуре. Одной из них является Archi-Union

Architects, основанная Филипом Ф. Юанем. Компания известна своим инновационным применением цифровых технологий производства и приверженностью принципам устойчивого строительства. Ее проекты, такие как Музей нефрита (2017) и Бамбуковый павильон (2018), обязательно внедряют солнечное освещение, природные и переработанные материалы, системы сбора дождевой воды, что минимизирует воздействие на окружающую среду и максимизирует энергоэффективность.

Экологический дискурс в ландшафтном дизайне Китая. Эко-арт как искусство, взаимодействующее с окружающей средой, естественным образом повлияло на энвайронментальное искусство ландшафтного дизайна, глубоко укорененного в национальной китайской культуре создания садов, отражающих баланс и уважение к природе. От классических садов в Сучжоу до современных городских парков, ландшафтные дизайнеры Китая опираются на многовековые традиции в создании «зеленых зон», которые способствуют биоразнообразию, уменьшают загрязнение окружающей среды и повышают комфортность жизни в городах.

В современном ландшафтном дизайне Китая традиционные подходы формирования ландшафта переосмысливаются сквозь призму экологической устойчивости. Ландшафтные дизайнеры включают в свои проекты принципы биоразнообразия, сохранения воды и экологически чистых материалов. Например, вместо того, чтобы полагаться исключительно на импортированные экзотические растения, дизайнеры выбирают местные виды, которые лучше адаптированы к данному климату и требуют меньше воды и ухода, что не только снижает воздействие искусственного ландшафта на окружающую среду, но и помогает сохранить местные экосистемы. Для создания элементов ландшафта дизайнеры все чаще обращаются к использованию переработанных и экологически чистых материалов, таких как бамбук, вторично переработанная древесина и пластик. Растущая нехватка воды и проблемы ее загрязнения в Китае стимулируют проектировщиков внедрять инновационные стратегии управления водными ресурсами: сбор дождевой воды, переработку сточных вод, а также создание водно-болотных угодий для фильтрации и очистки сточных вод. Эти стратегии помогают сохранять водные ресурсы и создают среду обитания для диких животных, улучшая общее экологическое здоровье ландшафта.

Парк верфи Чжуншань (2001), спроектированный профессором Пекинского университета и известным китайским ландшафтным

дизайнером Ю Конгцзянем (Yu Kongjian), находится в авангарде экологического тренда начала XXI в. по рекультивации городских земель и преобразования заброшенных промышленных объектов в общественные рекреационные пространства. Построенный на месте закрытого в 1999 г. судостроительного завода и его загрязненных окрестностей парк превратился в значимое и функциональное место, где красота природы сочетается с историческим контекстом. Были сохранены промышленные реликвии судостроения прошлого (старые здания верфей, доки, краны и оборудование), которые служат осязаемыми напоминаниями о промышленном наследии этого района, а также репрезентируются в качестве скульптурных композиций с «изысканным и абстрактным художественным эффектом» [3, с. 30]. В то же время в парке предприняты усилия по сохранению (банный – старых деревьев вдоль берега реки) и восстановлению среды обитания, реинтродукции местных видов растений и созданию коридоров дикой природы для поддержки местного биоразнообразия, очистка и интеграция в пространство парка локальных водных элементов (озеро, вход в море).

Известный китайский ландшафтный дизайнер и профессор Пекинского университета лесного хозяйства Ван Сяньгун (Wang Xiangong) также придерживается метода минимального вмешательства в природное окружение, и одновременно утверждает социальную направленность ландшафтного проектирования, «восстанавливающего городской пейзаж и способствующего благотворному развитию городской среды» [4, с. 126]. Его проекты «Сад четырех сезонов» (2011) в Сиане, парков у озера Сянху (2004–2015) и Цзяньанфань (2008) в Ханчжоу, как и работы (Парк Центра современного искусства в деловом районе Пекина (2007) и Парк археологических памятников Саньмэнься Мяодигоу в провинции Хэнань (2018)) ведущего китайского ландшафтного дизайнера и профессора архитектурного факультета Университета Цинхуа Чжу Юфань (Zhu Yufan) являются знаковыми примерами экологически мотивированного ландшафтного дизайна. Обладая богатым культурным наследием и растущим осознанием необходимости сохранения окружающей среды, Китай все чаще использует концепцию экологического искусства в ландшафтном дизайне как средство создания эстетических пространств, сохраняющих и улучшающих природную и городскую среду.

Перформативное экологическое искусство Китая. Китайское перформативное экологическое искусство включает в себя широкий спектр

творческих проявлений, которые сплетают художественную практику, природу и активизм. Перформанс служит художникам медиумом для решения экологических проблем, повышения осведомленности и провоцирования социальных изменений в отношении человека и природы, становится мощным средством социальной критики и экологической сознательности.

Одним из ярких ранних примеров экологически направленного перформанса в Китае являются работы художника Чжан Хуаня (Zhang Huan), часто включавшего в свои произведения природные компоненты. Его произведения стирали границы между искусством и окружающей средой, предлагая зрителям переосмыслить свою связь с миром природы. В перформансе «Добавить один метр к безымянной горе» (1995) Чжан Хуань с единомышленниками, раздевшись легли друг на друга на вершине холма в окрестностях Пекина, образуя живую пирамиду, и телами увеличивая фактический размер горы. В другом перформансе «Как поднять уровень воды в пруду с рыбой» (1997) группа сельских рабочих погрузилась по шею в пруд в Пекинском парке, вытеснив какое-то количество воды в водоем и повлияв на ее уровень. Несмотря на то, что эти перформансы имели более философский, нежели прикладной характер, художник несомненно обращал внимание зрителей на единство человека и природы их целостность и неразрывность.

Китайский художник Чжэн Бо (Zheng Bo) в серии перформативных и хореографических работ «Птеридофилия» (2016–2021) исследует любовные отношения между человеком и окружающим миром. Он выдвигает идею полного слияния человека с природой, включая интимное взаимодействие с растениями, продолжая начатую экосексуальным движением тему природы как любовницы, а не матери, утверждая, что отношения с другими видами могут базироваться на симпатии, удовольствии и страсти, а не на логике потребления. Чжэн Бо предлагает новый постгуманистический взгляд на социальные отношения, включая растения в общественную жизнь и подчеркивая важность интуитивной коммуникации через тело, а не логической через слова. Осознавая взаимосвязь между экологическим и социальным художник Оу Нин (Ou Ning), создал проект «Коммуна Бишань» (с 2011) с целью формирования нового экологического образа жизни людей, сочетая сохранение культурного наследия, образование и экономическое развитие сельских районов страны. Этот проект спровоцировал многочисленные дискуссии как о границах художественной практики, так и о роли художника в обществе.

Акционизм как творческий метод решения экологических проблем практикует современный китайский экохудожник Брат Нут (Nut Brother). Яркими перформативными акциями являются «Проект Пыль» (2015), в котором художник строительным пылесосом собирал смог в Пекине и, спрессовав его, сделал кирпич; «Рыбная похлебка Цзыбо» (2021), в которой художник поместил несколько десятков надувных муляжей рыб и горошков перца в сильно загрязненную, темно-коричневую, похожую по цвету на суп, воду реки Юэян в восточно-китайском городском округе Цзыбо провинции Шаньдун; в 2022 г. вместе с рок-группой Брат Нут выпустил песню о загрязнении воздуха и выступил с ней в месте сжигания мусора на плато Цинхай.

Таким образом, перформативное экологическое искусство Китая не только бросает вызов традиционным представлениям об искусстве, но и стимулирует содержательный диалог и действия по решению насущных экологических проблем. Объединяя художественное самовыражение с экологическим активизмом, китайские художники используют силу творчества, чтобы преобразовать коллективное сознание и формировать устойчивое будущее.

Воплощение экологических конвенций в китайском фотоискусстве. Экологическая фотография в Китае стала мощным средством повышения осведомленности об окружающей среде и распространении информации о насущных экологических проблемах. В последние десятилетия среди китайских фотографов растет интерес к документированию деградации окружающей среды, утраты естественной среды обитания и воздействия деятельности человека на хрупкие природные экосистемы. С помощью своих работ фотографы стремятся вдохновить на действия по защите и сохранению природного наследия Китая.

Китайские фотографы-экологи часто документируют последствия быстрой индустриализации и урбанизации. От загрязненных рек и смога до искаженных человеческой деятельностью пейзажей – эти изображения служат суровым напоминанием об экологических последствиях экономического развития Китая. Китайская фотограф и художница Син Даньвэнь (Xing Danwen) в серии работ через фотоизображения найденных объектов объемно фиксирует проблему перепроизводства товаров в Китае, которые за ненадобностью быстро превращаются в загрязняющую природу мусор. В проекте «разЪЕДИНЕНИЕ» (2002–2003) визуальным материалом становятся растущие в геометрической прогрессии технологические отходы и электронный мусор (телефонные провода,

оптоволоконные кабели, клавиатуры, гайки и шайбы, разломанные корпуса электронных приборов), а в проекте «Дублирование» (2003) – выброшенные детали игрушек (головы и часть тел детских кукол). В концептуальной серии фотографий «Городской янтарь» (2005–2011) китайского фотографа и художницы Хан Бин (Han Bing) презентованы великолепные городские пейзажи Пекина (коммерческий центр, строительные краны, городские улицы и площади, многоэтажки, скверы и парки, линии электропередач), перевернутые изображения которых отражаются в заполненных промышленными отходами и бытовым мусором лужах, реках и водоемах города. Подобно янтарю, водная поверхность консервирует прекрасные и притягательные образы городской жизни и вместе с тем накапливает отложения жизнедеятельности столицы, «улавливает осадок эпохи и отражает темную сторону мечтаний о модернизации» [5, с. 9]. Фотографии Хан Бин шокируют резким контрастом между урбанизированной мечтой и реальностью, словно в темном зеркале демонстрируя изнанку китайских фантазий о тотальной модернизации.

Одним из важных аспектов экологической фотографии в Китае является ее внимание к сохранению дикой природы. Фотографы делают снимки исчезающих видов или природных пейзажей подвергнутых воздействию человека. Эти изображения не только демонстрируют красоту и разнообразие дикой природы Китая, но и подчеркивают острую необходимость ее защиты от разрушения. Например, проекты фотографа Чжан Кечуня (Zhang Kechun) «Желтая река» (2011–2012) и «Среди гор и воды» (2021) исследуют пейзажи окрестности реки Хуанхэ, с одной стороны, фиксируя их естественное, покоряющее масштабом величие и красоту, а с другой – вводя в ландшафт маленькие и кажущиеся незначительными фигурки людей и следы человеческой жизнедеятельности. Фотограф утверждает неуклонность влияния человека на природу. В фотоцикле «Пепел» (2009–2017), разделенного на три части («Натюрморт», «Шаньшуй», «Пейзаж»), фотограф Му Гэ (Mu Ge) следуя наставлениям Лао Цзы о гармоничном существовании человека и природы, делает попытку концентрированной репрезентации отдельных природных элементов или объектов окружающей среды, постулируя ценность и уникальность каждого элемента природы.

Фотография служит мощным средством документирования экологических проблем, с которыми сталкивается Китай, и моментов красоты и устойчивости среди невзгод. От снимков,

раскрывающих масштабы урбанизации, до интимных портретов сообществ, живущих в гармонии с природой, китайские экофотографы предлагают уникальный взгляд на сложные отношения между человеком и миром природы. Они свидетельствуют как о хрупкости, так и об устойчивости экосистем, предлагая зрителям задуматься о личной связи с окружающей средой и важности усилий по ее сохранению.

Заключение. Разнообразие художественных медиумов эко-арта в Китае отражает сложные отношения страны с ее природной средой и культурным наследием. От архитектурных инноваций до ландшафтных традиций, от перформанса до фотодокументации – китайские художники используют широкий спектр средств, чтобы решать насущные экологические проблемы, прославлять красоту природы и вдохновлять на позитивные изменения. Используя силу творчества, они прокладывают путь к устойчивому и гармоничному будущему Китая. Передовая китайская архитектура органично интегрируется в окружающую среду, сочетая традиционную эстетику с современными принципами устойчивого развития. В ландшафтном дизайне Китая активно применяются местные растения, переработанные материалы и стратегии управления водными ресурсами для создания эстетически привлекательных, экологичных и социально значимых пространств. Китайское перформативное экологическое искусство предлагает деятельную практику решения экологических проблем, активизируя процессы экологического изменения, вдохновляет на действия, усиливая голоса в пользу перемен и способствуя осведомленности общества. Экологическая фотография в Китае не только документирует красоту природы, но и обращает внимание на угрозы, с которыми она сталкивается, напоминая о важности сохранения экосистемы для будущих поколений.

ЛИТЕРАТУРА

1. 持续发展建筑中的生态建筑与绿色建筑, 崔英姿, 山西建筑 – 2004. – № 8. – 页 9–10. = Инцзы, Цуй. Экологическое и зеленое строительство в архитектуре устойчивого развития / Цуй Инцзы // Архитектура Шаньси. – 2004. – № 8. – С. 9–10.
2. 浅析建筑师华黎的设计特色, 胡胜杰, 四川建材 – 2019. – № 5. – 页 62–63. = Шэнцзе, Ху. Анализ особенностей дизайна архитектора Хуа Ли / Ху Шэнцзе // Сычуаньские строительные материалы. – 2019. – № 5. – С. 62–63.
3. 绿色景观: 景观的生态化设计, 俞孔坚, 建设科技. – 2006. – № 7. – 页 28–31. = Концзянь, Ю. Зеленый пейзаж: экологический дизайн ландшафта / Ю. Концзянь // Технология строительства. – 2006. – № 7. – С. 28–31.
4. 从《四合院》透视多义景观 – 王向荣的景观设计理论与实践, 熊红丽, 西南师范大学学报 – 2013. – № 12. – 页 123–127. = Хунли, Сюн. Мультисенсорный ландшафт с точки зрения «Садов четырех сезонов» – теория и практика ландшафтного дизайна Ван Сяньгуна / Сюн Хунли // Журнал Юго-Западного пед. ун-та. – 2013. – № 12. – С. 123–127.
5. Kovskaya, M. China Under Construction: Contemporary Art from the People's Republic / M. Kovskaya. – Beijing: Futurista Art Beijing, 2008. – 140 p.

Поступила в редакцию 09.04.2024