

Трансформация китайского современного искусства в условиях коронавируса в 21 веке

Научный руководитель – Кошаев Владимир Борисович

Ван Надя

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет искусств,
Кафедра семиотики и общей теории искусства, Москва, Россия

E-mail: 515694747@qq.com

Речь пойдёт о времени после коронавируса (COVID-19) в конце 2019 года вызвавшего глобальный кризис в области общественного здравоохранения быстро распространился, принеся беспрецедентные потрясения человеческому обществу. Эпидемия не только создала серьёзную угрозу жизни и здоровью людей, но и глубоко затронула все сферы жизни общества, включая экономику, образование, медицинское обслуживание, культуру и т.д. Различные культурные и художественные мероприятия, такие как спектакли, выставки, концерты, кинофестивали и т.д., были приостановлены или отменены.

В этом контексте очень важно изучить влияние коронавируса на современное искусство Китая. С точки зрения обогащения исследований в области истории искусств, коронавируса как крупное глобальное событие в области общественного здравоохранения, несомненно, предоставляет новые материалы и перспективы для исследований в области истории искусств.

Эпидемия вызвала ряд изменений в сфере искусства, таких как развитие онлайн-искусства, трансформация тематики и стиля художественного творчества и т.д. Эти изменения являются не только временными мерами для борьбы мира искусства с эпидемией, но и могут предвещать будущие тенденции в развитии искусства.

В условиях коронавируса китайское современное искусство в качестве основной темы использует восхваление медицинского персонала и героев борьбы с эпидемией. Художественное творчество демонстрирует уникальную тенденцию слияния стилей, сочетание реализма и романтизма.

Некоторые картины реалистично изображают реальность эпидемии, демонстрируя огромное влияние эпидемии на жизнь людей, в то же время умело сочетая романтические элементы, привнося в работы надежду и теплые эмоции. Работы художника Ли Ювана часто посвящены героизму простых людей и показывают внутренний мир и дух времени, изображая сцены из повседневной жизни. На картине "Готов к работе" изображена группа пожарных, готовых к работе. Персонажи яркие и насыщены деталями. В ней уделяется внимание изображению внутреннего мира персонажей. Нежными мазками кисти и насыщенными красками показано состояние пожарных в их повседневной жизни и передает уважение к обычным героям. Изящными мазками кисти он показывает настойчивость и храбрость пожарных, а также их спокойствие и самообладание перед лицом опасности. В своей работе он выразил уважение к обычным героям и похвалу духу времени. Изображая повседневную жизнь пожарных, он показал их героизм, проявившийся в том, что они выстояли в критические моменты, а также передал уважение к жизни и чувство ответственности перед обществом.

Ли Юйван считает, что "герои" не являются далекими и иллюзорными, а действительно существуют в нашей повседневной жизни и даже проявляются во многих тонкостях, на которые мы закрываем глаза. Эти неприметные "обычные люди" вокруг нас, они, живущие обычной жизнью, включая нас с вами, могут сделать выбор – стать героями в

определенный критический момент. Я надеюсь, что каждый воспользуется перспективой этой работы, чтобы "взглянуть" на обычных людей и окружающие их вещи. Когда мы будем смотреть на многих "обычных людей" с уважением, наше понимание мира станет более добрым и широким.

В 2019 году разразился коронавирус, и люди по всей стране объединили усилия, чтобы вместе бороться с эпидемией. Ван Лисин создал китайскую картину "Самый красивый ретроград", чтобы выразить свое уважение медицинскому персоналу и передовым работникам, борющимся с эпидемией. Работа демонстрирует героический образ и благородный дух "ретроградных людей", таких как медицинский персонал, волонтеры и общественные работники, перед лицом эпидемии. Работы Ван Лисина в основном реалистичны, он уделяет внимание изображению деталей и выражению эмоций. Что касается формирования характера, то художник продемонстрировал глубокие навыки китайской живописи. Медицинский персонал одет в белую защитную одежду. Хотя большая часть их лиц скрыта масками и защитными очками, они передают твердость и бесстрашие своей осанкой и взглядом.

Его работа в фильме "Самый красивый ретроград" демонстрирует героический образ и благородный дух "Ретрограда". На картине изображены сцены работы медицинского персонала, волонтеров, общественных работников и т.д. во время эпидемии. Персонажи на картине яркие, богатые деталями и искренние в эмоциональном выражении.

Картина "2020 год нашей эры - единство великая сила" художник Чжао Сяодун посвящен теме борьбы с эпидемией. Судя по содержанию картины, группа медперсонала в белой защитной одежде, защитных очках и масках решительно шагает вперед. Некоторые из медперсонала держали в руках медицинские коробки, что наводило на мысль о том, что они вот-вот отправятся на передовую для лечения больных и выполнения различных медицинских задач.

С точки зрения композиции, горизонтальное расположение используется для размещения медицинского персонала в центре изображения, создавая сильное визуальное воздействие, подчеркивая сплоченность и чувство миссии команды. Персонажи тесно связаны, демонстрируя свое единство, сражаясь бок о бок.

Что касается использования цвета, то основными цветами являются белая защитная одежда и зеленые медицинские боксы, которые резко контрастируют с темным фоном. Белый цвет символизирует чистоту и святость медицинского персонала, а также их бесстрашие и самоотверженность в борьбе с эпидемией; темный фон создает напряженную и мрачную атмосферу, подчеркивая решимость медицинского персонала двигаться вперед.

С точки зрения художественного стиля, он тяготеет к реализму. Складки защитной одежды, позы медицинского персонала и другие детали тонко прорисованы, что делает картину реальной и осязаемой, так что зритель, кажется, может почувствовать свои трудности и ответственность на передовой борьбы с инфекцией.

Благодаря изображению образа медицинского персонала, вся работа ярко демонстрирует храбрость и бесстрашие ретроградных людей во время эпидемии, выражает глубокое уважение к их самоотверженности, а также передает твердую веру в то, что люди будут работать сообща перед лицом трудностей и преодолевать трудности сообща.

Эти работы сочетают в себе реализм и романтизм и обладают глубоким значением и ценностью. С точки зрения эмоционального самовыражения, они не только действительно отражают негативные эмоции людей, такие как страх, тревога и боль во время эпидемии, но и благодаря интеграции романтических элементов дарят людям надежду, тепло и силу, а также удовлетворяют эмоциональные потребности людей в особые периоды. С точки зрения художественной ценности, это слияние стилей разрушает границы традиционных стилей художественного творчества, привносит новые идеи и методы в художественное

творчество и обогащает формы выражения и языки искусства. В то же время эти работы также отражают особенности того времени, стали важными художественными документами, отражающими историю эпидемии, и имеют историческую ценность, которую нельзя игнорировать.

Благодаря презентации и размышлениям об отношениях между людьми и обществом во время эпидемии, эти произведения искусства дают людям возможность пересмотреть свое собственное поведение и модели социального развития. Они побуждают людей задуматься о том, как построить более гармоничные и стабильные социальные отношения и обеспечить устойчивое социальное развитие при одновременном стремлении к экономическому развитию. Эти мысли имеют огромное значение для содействия социальному прогрессу и развитию человеческого потенциала, а также служат полезным источником вдохновения для будущего социального развития.

Что касается художественного творчества, то эпидемия привела к значительному противэпидемическому сдвигу в тематике творчества. Художники сосредоточили свое внимание на медицинском персонале и героях борьбы с эпидемиями и написали для них гимны в образе искусства, демонстрируя их бесстрашную преданность делу и высокие гуманистические чувства. Изображение чувственных аспектов эпидемии также стало важным содержанием творчества. Произведения искусства отражают условия жизни и сложные психологические изменения населения во время эпидемии, делая произведения искусства более современными и реалистичными. С точки зрения творческого стиля и техники, слияние реализма и романтизма стало изюминкой.

Действительно передавая реальность окружающего мира, художники используют романтические элементы, чтобы придать своим работам надежду и теплую эмоциональную силу. Широкая интеграция научных и технологических элементов, таких как цифровые технологии и новое медиа-искусство, принесла в художественное творчество новые формы самовыражения, расширила границы искусства и сделала произведения искусства более инновационными и современными.

Под воздействием эпидемии также претерпела изменения модель проведения художественных выставок и коммуникации. Офлайновые выставки сталкиваются с дилеммой отмены или переноса выставок, что не только приносит экономические убытки художникам и художественным учреждениям, но и препятствует распространению и популяризации искусства. Чтобы справиться с этой задачей, художественные учреждения активно принимают меры по перепланировке выставочного пространства, усилению мер безопасности, контролю количества посетителей и обеспечению здоровья и безопасности посетителей и персонала. Рост числа онлайн-выставок придал новую жизненную силу индустрии художественных выставок. Онлайн-выставки преодолели географические ограничения, снизили затраты и позволили большему числу людей оценить произведения искусства, но существуют также такие проблемы, как недостаточная интерактивность и ограниченное представление художественной фактуры.

Во время коронавируса арт-рынок пережил потрясения и переформатировался. Галереи и аукционные дома сталкиваются с операционными трудностями, продажи резко упали, а потери клиентов были серьезными. Цены на произведения искусства колебались: цены на некоторые произведения упали из-за изменения экономической ситуации и рыночного спроса, в то время как цены на некоторые произведения, имеющие уникальную художественную ценность или связанные с эпидемией, выросли. Однако эпидемия также принесла новые возможности и тенденции на арт-рынок. Стремительное развитие онлайн-торговых платформ сделало торговлю произведениями искусства более удобной, а объем онлайн-транзакций значительно увеличился.

Под влиянием эпидемии художественное образование перешло от офлайн-обучения к

онлайн-обучению. Крупнейшие художественные колледжи и университеты используют онлайн-платформы для обучения. Онлайн-ресурсы для обучения богаты, а методы обучения гибки, что предоставляет студентам больше возможностей для обучения. Однако с онлайн-обучением также существуют некоторые проблемы, такие как недостаточная интерактивность преподавания и трудности с эффективным проведением практических занятий.

Китайское современное искусство в условиях эпидемии продемонстрировало важную социальную и культурную значимость. Произведения искусства играют активную роль в ослаблении общественного психологического давления и стимулировании социальной сплоченности. Благодаря уникальному эстетическому опыту произведения искусства помогают людям забыть о бедах и давлении, вызванных эпидемией, и дарят им духовный комфорт и поддержку. Произведения искусства на противэпидемическую тематику вызвали эмоциональный резонанс у общественности и усилили сплоченность и центростремительную силу общества. В эпоху эпидемии произведения искусства также стали визуальными архивами, отражающими общественную жизнь и психическое состояние людей во время эпидемии и предоставляющими будущим поколениям ценную информацию для понимания этой истории. Эти работы заставили людей глубже задуматься о взаимоотношениях между человеком, природой и обществом, заставили задуматься о человеческом поведении и моделях социального развития, а также найти более гармоничный и устойчивый путь развития.

Новая коронная эпидемия, несомненно, стала важным поворотным моментом в развитии современного искусства Китая, ускорив трансформацию и инновации в области искусства. Это способствует тому, чтобы художественное творчество было ближе к реальности, художественные выставки и коммуникационные модели были более разнообразными, рынок искусства был более адаптирован к изменениям времени, а художественное образование уделяло больше внимания всестороннему развитию качества и социальной ответственности учащихся. Эти изменения являются не только экстренными мерами для мира искусства по борьбе с эпидемией, но и заложили основу и указали путь для будущего развития китайского современного искусства.

Создавая современное китайское искусство после эпидемии, художники будут продолжать сохранять свое понимание социальной реальности, используя тему эпидемии, вникать в природу человека, жизнь, общество и другие темы, а также создавать новые работы с идеологической глубиной и эмоциональным резонансом. Интеграция науки, техники и искусства будет более тесной, и новые формы искусства, такие как цифровое искусство и искусство с искусственным интеллектом, будут продолжать появляться, открывая больше возможностей для художественного творчества. Художники будут в полной мере использовать научные и технологические средства для расширения форм и границ художественного самовыражения и создания более красочных произведений искусства.

Художественная выставка и коммуникационная модель демонстрируют тенденцию онлайн- и офлайн-интеграции и развития. Офлайн-выставки будут уделять больше внимания восприятию аудитории и интерактивности, а также обеспечат зрителям более захватывающий опыт просмотра за счет оптимизации дизайна выставочных пространств и добавления интерактивных инсталляций. Онлайн-выставки будут продолжать совершенствовать технологии и сервисы, повышать качество и интерактивность выставок и станут важным каналом художественной коммуникации. Художественные учреждения будут укреплять сотрудничество в разработке онлайн- и офлайн-выставок, привлекать аудиторию с помощью онлайн-выставок, направлять аудиторию на офлайн-выставки и осознавать дополнительные преимущества онлайн- и офлайн-выставок.

Рынок искусства будет постепенно восстанавливаться и осуществлять трансформацию и модернизацию. При эффективной борьбе с эпидемией и восстановлении экономики до-

верие к арт-рынку постепенно восстановится, а условия работы галерей и аукционных домов улучшатся. Платформы онлайн-торговли продолжают играть важную роль и станут важной частью арт-рынка. Арт-рынок будет уделять больше внимания качеству и ценности произведений искусства, усилит идентификацию и оценку произведений искусства, а также повысит прозрачность и нормативный характер рынка. В то же время арт-рынок будет уделять больше внимания потребностям новых коллекционных групп и выпускать больше художественных продуктов и услуг, отвечающих их эстетике и покупательской способности.

Я считаю, что коронавирус оказал глубокое влияние на современное искусство Китая в 21 веке. Эти последствия отражаются не только на форме и содержании искусства, но и на методах коммуникации и социальных функциях художественного творчества. С помощью онлайн-выставок, новых медиа-приложений, размышлений о социальной реальности и эмоционального самовыражения художники продемонстрировали уникальную ценность искусства в условиях эпидемии. Коронавирус не только изменил форму и содержание художественного творчества, но и повысил социальную функцию и общественную ценность искусства. Мир современного искусства Китая активно адаптируется к изменениям, вызванным эпидемией, использует возможности, сталкивается с вызовами, постоянно внедряет инновации и развивается, создавая все больше произведений искусства, отвечающих требованиям времени, чтобы способствовать развитию современного искусства Китая.

Источники и литература

- 1) 1.Ван Юэян, Конг Бинсинь, Шэнь Линь. "Искусство" борется с эпидемией. Не стоит недооценивать силу живописи [J]. Еженедельник "Синьминь", 2020 (11).
- 2) 2.Дэн Юй, Ван Цзявэй, Лю Жуйруй. Хрупкость и возможности современного искусства под влиянием новой короны [J]. Еженедельник "Южные люди", 2020(014). с48-55.
- 3) 3.Ян Йе. Исследование и практика живописи на китайские противоэпидемические темы [D]. Педагогический университет Хубэй, 2023.
- 4) 4.Шао Билу.Краткий отчет об академическом семинаре на тему "Письменность и идеологическое конструирование истории современного искусства Китая" [J]. Современные художники, 2021, с.86-88.
- 5) 5.Цзинь Хао. Серьезно пострадавший и возрожденный - экологический статус-кво и трансформация современной галерейной индустрии Китая в "постэпидемическую эпоху" [D]. Тяньцзиньская академия изящных искусств, 2021.
- 6) 6.Тан Цзин. Экологическая забота о современном искусстве [D]. Университет Гуйчжоу. 2025(03).
- 7) 7.Сун Мэн. Технология дополненной реальности и изменение современного китайского публичного художественного пространства - Обзор специальной выставки Центра современного искусства Улленса "Иллюзия, современное искусство и дополненная реальность" [J]. Журнал университета Гуйчжоу, Художественное издание. 2021, №35(5).
- 8) 8.Рао Цюн, Ли Сян. Новые идеи для развития китайского арт-рынка в постэпидемическую эпоху - размышления, вызванные лекциями Коэна и Новой коронной эпидемией [J]. Красота и время, эстетика (часть 2), 2021, (3). с44-46
- 9) 9.Дон Вэньшэн. Исследование влияния новой эпидемии коронавирусной пневмонии на занятость и стратегии выживания выпускников художественных колледжей [J]. Журнал Цилиньского университета радио и телевидения, 2020 (5). с92-93.

- 10) 10.Чэнь Цзянь. Гуманистическая забота и художественное самовыражение живописи в условиях новой коронарной эпидемии [J]. Красота и время (Последнее издание), 2020 (8). с39-42.
- 11) 11.Сян Юн. Отраслевой кризис и художественная ответственность искусства в условиях новой эпидемии коронарной пневмонии [J]. Художественное наблюдение, 2020 (5). с38-39.