

Ольга Сухарева

Скульптура и олимпизм

8 августа 2008 года на центральной площади китайской столицы открываются XXIX Олимпийские игры. Девиз пекинской Олимпиады – «Один мир – одна мечта».

В августе 2005 года стартовала передвижная выставка «Скульптура и олимпизм» – крупномасштабное культурное мероприятие, проводимое оргкомитетом XXIX Олимпийских игр и другими организациями. Ее цель – воплощение основополагающего принципа Олимпийской хартии: единство спорта, культуры и образования.

Чжоу ГОСЭНЬ
Взлетающий
Бронза
Китай

Zhuo GUOSEN
Soaring
Bronze
China

Сюй СУНТАО
Кунь Фу преследует солнце
Смешанная техника
Китай

Xu SONGTAO
Quafoo Chasing after the Sun
Mixed media
China

На предложение участвовать в выставке откликнулись авторы из 90 стран пяти континентов. Из 2433 проектов было отобрано 270 лучших из 25 стран мира. Таким образом, подготовка к мировым спортивным соревнованиям началась с международного состязания скульпторов.

Выставка «Скульптура и олимпизм» побывала в 28 городах 25 стран мира, в том числе в Барселоне, Сеуле, Токио, Лос-Анджелесе, Риме, Лондоне, Чикаго. В марте нынешнего года олимпийский скульптурный марафон триум-

фально финишировал в Москве. В Галерее искусство Зураба Церетели демонстрировалось 47 произведений, одно из которых станет официальной визитной карточкой и спортивным символом XXIX Олимпийских игр в Пекине.

Президент «Благотворительного русско-китайского фонда развития образования, науки и культуры» госпожа Цуй Шань отметила: «Я очень рада, что заключительный этап проведения выставки проходит именно в Москве. Здесь все работы красивые, в том числе есть китайские работы, иностранные, включая российские. Мне больше всего понравилась работа Зураба Церетели. Я думаю, она самая красивая». Модель 47-метровой скульптуры Церетели «Колосс олимпийский» по замыслу автора воспроизводит несохранившийся древнегреческий Колосс Родосский.

«Олимпиада – это синтез достижений человечества в разных областях жизнедеятельности, и люди искусства активно вовлечены в процесс создания образа каждой Олимпиады, который должен поразить и запомниться на века. Задача увлекательная своей сложностью и ответственностью», – так прокомментировал происходящее З.К.Церетели.

В Москве были представлены изображения спортсменов, выполненные в камне, бронзе, керамике, дереве и даже в стекле. Особое внимание привлекали скульптуры, передающие атмосферу времени, характер эпохи. Такова выполненная в металле работа А.Коровесси

Аггелика
КОРОВЕССИ
*Олимпийский дух
в Китае сегодня*
Металл
Греция

Aggelika KOROVESSI
*The Spirit of Olympic
Games Now in China*
Metal
Greece

Лю БОЛИНЬ
*Новый Пекин –
новая точка отсчета*
Бронза
Китай

Liu BOLIN
*New Beijing –
new Starting Point*
Bronze
China

диционное искусство столкнулось с западным и приняло его вызов. Главная особенность современного китайского искусства – острая социализация.

Для китайской скульптуры последних десятилетий характерно многообразие стилей, материалов и художественных приемов. В работах китайских мастеров, наделенных уникальной способностью соединять традиции с новациями, ощущаются почтение к предкам, врожденное преклонение перед историей. Один за другим уходили в историю царственные дома, а искусные художники продолжали совершенствовать типично китайские стили металлообработки и глиняной скульптуры.

При взгляде на произведения Ч.Яньцзюнь и Ц.Яньхун «Из древности в современность – Терракотовый конь», Л.Цзинкай «Мечта тысячелетия – единая цель», Л.Болин «Новый Пекин – новая точка отсчета» вспоминаются терракотовые воины династии Цзинь (около 210 г. до н. э.), обнаруженные при раскопках в Линьтуне. Очень символично, что Л.Болин изобразил воина, приготовившегося к забегу в будущее. Стилеобразующим началом для этих художников служит археологическая бронзовая и глиняная пластика. В их работах ярко проявляется этническое самосознание и самоутверждение, опирающиеся на историческую память народа и религиозную символику.

Керамическая скульптура Л.Сунн «Миг потери баланса» напоминает древнекитайский талисман нэцкэ.

В творениях китайских мастеров С.Сунтао («Куа Фу преследует солнце»), Т.Цзиндо, В.Цзэнчжу, Т.Цзян («Заветное вечное пламя»), Ц.Сьхуа («Пять элементов»), выполненных в различных техниках, доминирует красный цвет – символ счастья и удачи. Цвет солнца и святого огня стал цветом эмблемы XXIХ Олимпийских игр. Красный взяли за основу и американцы А.Синнамон и С.Фюллер. Из промышленных материалов они планируют сконструировать воздушные буддийские храмы. Проект своей ландшафтной скульптуры художники назвали «Сила духа: ворота в Китай».

Олимпиада создает помост для демонстрации триумфа спортивных побед, славы. На этом помосте каждый участник – герой. Спортивным азартом, стремлением к победе пронизаны работы «Стрельба из лука» Ж.Чжэ, «Победа» Ц.Чжоу, а также «Дух спорта» бельгийца К.Годефройта.

Творение У.Жунхуа «Музыка и танцы» передает дух китайской нации. Его керамические фигуры есть интерпретация китайской мудрости: «Когда слова не могут полностью выразить смысл, мы поем, когда песни тоже не справляются, мы танцуем». Пекин с нетерпением ждет торжества Спорта и призывает все человечество к танцу. Красная эмблема «Танцующий Пекин» – веха в главе олимпийского эпоса.

Созерцая работы скульпторов из Поднебесной, невольно погружаешься в атмосферу преемственности культурной традиции. Китай серьезно относится к развитию искусства скульптуры и старательно учится у других стран. Большинство китайских художников стремится получить качественное образование в Европе, хотя у них есть возможность обучаться и на родине – в Пекинской академии искусств.

Российская школа ваияния значительно повлияла на современную китайскую скульптуру. Обучение в вузах России – давняя китайская практика. Сегодня в Китае и других странах работают ученики замечательных российских мастеров, признанных по праву классиками художественной культуры XX века, – П.И.Бондаренко, М.Ф.Бабурина, А.Н.Бурганова, О.К.Комова, Л.Е.Кербеля, А.И.Рукавишников, А.А.Бичукова, М.В.Переяславцева.

В бронзовой скульптуре «Взлетающий» Ч.Госэнь отражена глубинная суть аскетичной природы, доминирующей является пластическая и философская идея «Демона» М.А.Врубеля. Художник С.Линлин в работе «Серебряная мечта» повторяет идею и концепцию творения А.Н.Бурганова «Любовь убегает». Легенды мирового спорта пользуются огромной популярностью в Китае. С.Юан создал скульптуру «Король шеста Сергей Бубка», другой мастер увековечил многократного олимпийского чемпиона гимнаста А.Немова в образе китайского военачальника.

Произведениям Э.Айт «Олимпийский дух» (США), Г.Ачукарро «Время и бытие» (Аргентина), Д.Кэ «Навстречу ветру» (Китай) свойственны романтизм и тяготение к античности. Эти авторы используют язык аллегорий, иносказаний, различные символические образы.

Раскрепощение творческого духа, экспериментаторство в стиле авангард, использование конструктивистской архитектоники в пластике присущи работе «Распускающийся лотос» колумбийского художника Г.Ботеро.

В скульптуре Г.Гуннардеттир «Олимпийцам – в мире гармонии» (Исландия) чувствуется поэтика, отражающая различные состояния человеческой души: созерцательность, душевный полет, медитацию.

Для каллиграфической работы «Ветер и облака» китайского скульптора С.Дэжуань характерно постижение философско-мировоззренческого смысла буддийского искусства.

Выставка ярко продемонстрировала разнообразие направлений, стилистических решений и поливариативность образности. Эпоха глобализации, расширение международных культурных связей, доступность мирового художественного наследия открыли участникам конкурса необозримые горизонты для творческого поиска.

Olga Sukhareva

Olympics and Sculpture

The 29th Olympics are due to begin on August 8 2008 on the central square of the Chinese capital. The Beijing Olympics motto is “One world, one dream.”

A mobile exhibition “Olympics and Sculpture” took off in August 2005. The travel of the 2008 Olympics statues is a high-profile cultural event organized by the Beijing Organizing Committee for the 29th Olympics and other organizations. First stage of the project involved soliciting submissions from sculptures from all over the world. Sculptors from 90 nations from five continents responded to the call, and 270 best works originating from 25 nations were selected from among 2,433 submissions.

Ашера СИННАМОН,
Скотт ФЮЛЛЕР
*Сила духа:
ворота в Китай*
Смешанная техника
США

Asherah CINNAMON,
Scott FULLER
*Reaching for Courage:
Gateway to China*
Mixed media
USA

The “Olympics and Sculpture” exhibition visited 28 cities in 25 countries of the world, including Barcelona, Seoul, Tokyo, Los Angeles, Rome, London, and Chicago. In March 2008 the Olympic marathon of sculpture triumphantly came to a finish in Moscow. The show at Zurab Tsereteli’s gallery featured 47 short-listed sculptures – one of them to be nominated as the winner and become the official visit card and athletic symbol of the 29th Olympics in Beijing.

The president of the Charitable Russo-Chinese Foundation for Develop-

ment of Education, Science and Culture, noted in her interview: “I am very pleased that the final stage of the exhibition takes place in Moscow. All the works featured here are beautiful, there are pieces by Chinese artists and international artists, including Russian ones. But most of all I liked Zurab Tsereteli’s work. I think this one is the most beautiful.”

Tsereteli conceived his 47-meter-long statue “Colossus the Olympic” (two versions of it, in form of models) as a replica of the non-surviving ancient Greek sculpture “Colossus of Rhodes”.

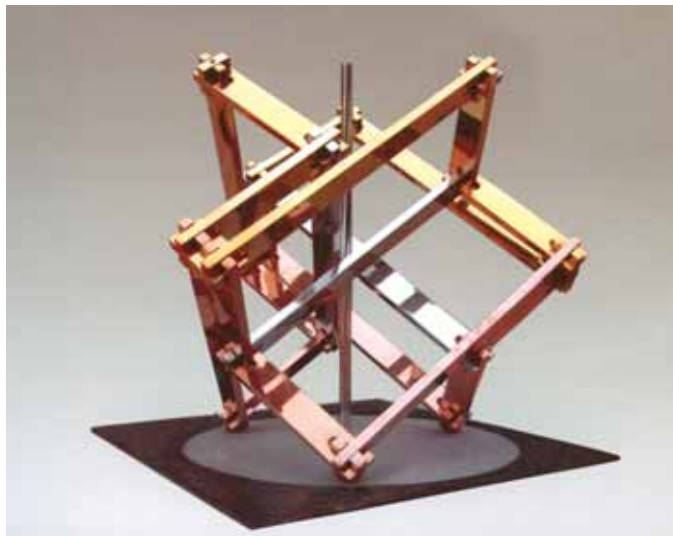
“The Olympic Games are a synthesis of human achievements in different walks of life, and art folks have actively participated in the creation of an image for every Olympics, an image that is expected to amaze and leave an indelible memory. The complexity and importance of this task are fascinating,” Tsereteli said.

The show in Moscow featured statues of athletes made of stone, bronze, clay, wood and even glass. The show’s works that caused the most excitement included statues conveying the atmosphere and character of the times, such as Aggelika Korovessi’s piece “The Spirit of Olympic Games now in China”. An iron statue, its athlete’s figures seem to be embedded in the tree crown, a landscape sculpture with the capacity to structure a polysemic space.

In China today urban sculpture is very fashionable: the Chinese believe that the level of development of sculpture is a good indication of the nation’s level of development. Thus every city, and in Beijing, every administrative district, has a special agency that decorates streets and parks with the most diverse statues; the preparation for the international athletic competition started off with an international competition of sculptors.

The winning sculptures are to be integrated into the park landscape of Beijing and, as a great gift to future generations, they shall immortalize the Olympics

China’s new image is best reflected in the statues made by Chinese sculptors. Modern Chinese art is by no means a new phenomenon – it originated in China in the late 1980s. Globalization influenced not only the Chinese economy, but Chinese

Герман БОТЕРО
Распускающийся лотос
Смешанная техника
Колумбия

German BOTERO
Blossoming Lotus
Mixed media
Colombia

Зураб ЦЕРЕТЕЛИ
Колосс олимпийский
Бронза
Россия

Zurab TSERETELI
Colossus the Olympic
Bronze
Russia

Гердур
GUNNARSDOTTIR
*Олимпийцам –
в мире и гармонии*
Бронза
Исландия

Gerður
GUNNARSDOTTIR
*To the Olympics –
in Peace and Harmony*
Bronze
Iceland

art as well. China's traditional art confronted Western art and took up the gauntlet. Modern Chinese art has combined the essence of traditional Chinese art and Western art, while Chinese sculpture is marked by a diversity of styles, media and artistic techniques. The main distinctive feature of modern Chinese art is its sharp social focus.

One of the peculiar characteristics of Chinese sculpture is a respect for ancestors, a cult of history and a unique capacity to integrate tradition with innovation. The imperial dynasties came and went one after another, whereas the skillful craftsmen continued to perfect the typically Chinese styles in iron and clay sculpture.

The works such as Zhuang Yanjun's and Jing Yanhong's "From Ancient to Modern Times – A Terracotta Side Horse", Lui Jinkai's "The Millennium Dream – One Aim," and Liu Bolin's "New Beijing, New Starting Point" evoke the terracotta figures of the warriors of the Qin dynasty (circa 210 BC) discovered at the site of the archaeological dig in Lintong. It is very symbolic that the sculptor Liu Bolin represents a warrior on his marks before the start of a race into the future. The styles these sculptors look to for inspiration are those of antique bronze and clay statues. An ethnic self-awareness and self-

affirmation are clearly visible, drawing on the nation's historical memory, its ancient archaic layers and religious symbolism.

Liu Song's clay statue "The Moment Losing Balance" resembles an old Chinese talisman – netsuke.

The works of Chinese artists such as Xu Songtao ("Quafoo Chasing after the Sun"), Tian Jinduo's, Wen Zengzhu's, Tian Ziyang's ("Eternal Sacred Fire"), Qian Sihua's ("The Five Elements"), made with different media, are dominated by red, a colour of happiness and good fortune: the colour of the sun and the holy fire became the colour of the emblem of the 29th Olympic Games. The Americans Asherah Cinnamon and Scott Fuller, using industrial materials, created airy Buddhist temples, using red as a colour basis and symbolically calling the landscape sculpture "Gateway to China".

The Olympics create an arena for demonstrating the triumph of athletic victories and glory. In this arena, every participant is a hero who, with inspiration, touchingly and enthusiastically, dedicates his energy and effort to the Olympic Games. The passion of sportsmanship and drive for victory permeate "Arrow Shooting" by Ren Zhe and "Victory" by Ji Zhou, as well as a statue of the Belgian artist Colette Goedefroit "Spirit of Sport".

Wu Ronghua's "Music and Dance" is an expression of the spirit of the Chinese people. The clay figurines of people in motion are an interpretation of a Chinese proverb, "When words cannot fully express the meaning, we sing, and when songs do not pull it off, we dance." Beijing is anxiously waiting for the triumph of sport and invites all humans to dance. The red emblem "Dancing Beijing" is a landmark in the chapter of the Olympic epic.

Looking at the sculptural works of the celestial sculptors the viewer becomes unintentionally drawn into the atmosphere of the cultural tradition's continuity and development. China takes seriously the development of the art of sculpture and painstakingly learns from other nations. Most Chinese artists want to get a quality education in Europe, although they have educational opportunities in China as well, at the Beijing Academy of Arts.

The Russian school of sculpture has had a major influence over modern Chinese sculpture, and Russian art schools have graduated many Chinese students. Students of prominent artists rightfully recognized as classics of sculpture of the 20th century – Pavel Bondarenko, Mikhail Baburin, Alexander Burganov, Oleg Komov, Leo Kerbel, Alexander Rukavishnikov, Anatoly Bichukov, and Mikhail Pereyaslavtsev – work today in China and other countries. To improve their skills, the sculptors energetically draw on the progressive international experience, advancing both traditional and modern sculpture.

Zhuo Guosen's bronze piece "Soaring" conveys with the means of sculpture a profound meaning of ascetic individuality.

The piece is dominated by the figurative and philosophical idea of Vrubel's "Demon". The artist Xu Lingling in the work "Silvery Dream" reproduces the idea and concept of Alexander Burganov's "Love Is Running Away".

The works of the sculptors Edward Eyth (USA), "Olympic Spirit," Gloria Achucarro (Argentina), "Time and Existence," Ke Deng (China) "Toward the Wind" are marked by their romanticism and fascination with antiquity. The sculptors in their work widely used the language of allegory, parable and symbolic images.

The liberation of the creative spirit, avant-garde experimentation, utilization of constructivist architectonics in sculpture characterize the Colombian artist German Botero's "Blossoming Lotus."

Gerður Gunnarsdóttir's (from Iceland) piece "To the Olympians – In the World of Harmony" is full of poetry reflecting different states of the human soul: contemplation, elan, and meditation.

The calligraphic piece "Rising Wind and Scudding Clouds" by the Chinese sculptor Xu Dekuan is an insight into the philosophical meaning of Buddhist art.

The show was a brilliant demonstration of artistic trends, stylistic solutions and the multi-variance of imagery in modern sculpture. The subjects of the sculptures referenced both history and modernity. The era of globalization, the expansion of international cultural links, the opportunities for the artists to see with their own eyes the works of international art opened up for the participants of the competition vast horizons of creative pursuit. The main goal of the exhibition is to realize the key principles of the Olympic charter – the unity of sport and culture and education.