

*Н.В. Руденко**

Визит в Москву китайского художника Джеки Цая и специфика его творчества

АННОТАЦИЯ: 13 февраля 2018 г. в Московском музее современного искусства открылась выставка работ современного китайского художника Джеки Цая, получившая название «Fly Me to the Moon» («Отправь меня на Луну»). Незадолго до этого к наступлению Нового года по китайскому солнечно-лунному календарю Цай также украсил здание Государственного универсального магазина на Красной площади, соединив элементы традиционного китайского новогоднего декора с образами русской культуры. В статье описаны подробности данного визита, кратко обобщены основные особенности творчества художника и главные темы его произведений, а также сделаны выводы о неявном подтексте ряда его работ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джеки Цай, Цай Юнь-хуа, Ли Юньчжун, современное искусство, искусство Китая, поп-арт, Московский музей современного искусства.

Джеки Цай (Jacky Tsai, *кит.* Цай Юнь-хуа 蔡赞骅) — популярный современный художник китайского происхождения, работающий в стиле поп-арт с использованием разнообразных техник и материалов (чаще всего это масляная живопись, резьба по лаку, роспись по фарфору и металлу и вышивка). Цай родился в Шанхае в 1984 г. и прожил в Китае до 21 года возраста, получив степень бакалавра в Центральной академии изобразительных искусств (中央美术学院), после чего в 2006 г. переехал в Лондон и поступил в магистратуру Центрального колледжа искусства и дизайна им. Святого Мартина при Лондонском университете. Впервые он получил известность в модных кругах в

* Руденко Николай Владимирович, м.н.с. Отдела Китая Института востоковедения РАН, Москва, Россия; E-mail: nikolay_rudenko@mail.ru

2008 г. после сотрудничества с домом моды Александра Маккуина, по заказу которого подготовил серию принтов с изображениями орнаментированных цветочным узором черепов. После громкого успеха Цай продолжил работать с этим сюжетом, создав множество черепов, разнообразных как по дизайну и технике, так и по используемым материалам.

Как утверждает сам художник, идея совместить столь разные объекты появилась у него из-за желания сделать череп — традиционный символ смерти — менее пугающим, добавив в него элементы жизненного начала. В последнее время Цай, однако, сетует на то, что широкой публике он чаще всего известен только как автор черепов, в то время как за десять лет последующей работы им было создана масса других произведений, которые он считает куда более сложными и достойными внимания (что было озвучено и в недавнем интервью изданию *Esquire* [1]). В этой связи показательно, что Джеки Цай решительно отказывается позиционировать себя как модельера или дизайнера (несмотря на то что с 2011 г. имеет собственный бренд одежды) и предпочитает называть себя деятелем искусства.

Стремлением продемонстрировать полный спектр сюжетов своего творческого пути за последние несколько лет и был обусловлен выбор работ для экспозиции в Московском музее современного искусства (13 февраля — 11 марта 2018 г.) [2]. Название выставки «Fly Me to the Moon» («Отправь меня на Луну») Джеки Цай объяснил следующим образом: его произведения показывают то, что было трудно вообразить прежде, но что теперь, с наступлением будущего, становится реальностью. Весьма вероятной здесь также видится отсылка к знаменитой джазовой композиции Барта Ховарда с одноимённым названием, которая прочно вошла в западную поп-культуру. Кроме того, по словам художника, название выставки резонирует с недавними космическими запусками, осуществлёнными под руководством Илона Маска, которые также уверенно возвещают о приближении будущего.

Что же Джеки Цай подразумевает под «невообразимым прежде, но реальным сегодня»? В его творчестве это прежде всего столкновения и взаимодействия миров Запада и Востока (последний представлен, как правило, Китаем) на уровне персонажей поп-культуры и их художественных миров. Наиболее часто это проявляется в помещении западных супергероев из комиксов DC и Marvel (Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина, Человек-паук, Зелёный фонарь и др.) в пространственный контекст традиционной китайской живописи. Художник признаётся, что никогда не был поклонником американских комиксов, однако был знаком с этими персонажами с детства, и для него они символизировали идеи личного героизма в противовес

идеалам героизма общественного, характерного для Китая. Неслучайно китайские герои на картинах Цзя чаще всего деперсонифицированы за исключением лишь самых узнаваемых образов из классических романов «Путешествие на Запад» и «Сон в красном тереме» (царь обезьян Сунь У-кун, свиночеловек Чжу Ба-цзе, чувственный юноша Цзя Бао-юй и др).

Несмотря на акцентированную интернациональность своего творчества и неоднократные заявления Цзя о том, что он не является ни человеком Запада, ни человеком Востока [3], нельзя не отметить две серии его работ, в которых можно усмотреть намёк на превосходство Востока над Западом. Одна из них имеет общее название «Гармоничное общество» (*Xése шэхуэй* 和谐社会) и состоит из одиннадцати картин, которые были выставлены в лондонской галерее «Общества изобразительных искусств» (Fine Art Society) в октябре–ноябре 2016 г. [4; 5], вторая же представлена четырьмя картинами, каждая из которых творчески использует художественные элементы одного из четырёх классических романов Китая («Троецарствие», «Речные заводи», «Путешествие на Запад» и «Сон в красном тереме»). Эти две серии объединяет уже описанная выше идея помещения западных супергероев в китайскую художественную реальность, здесь я бы хотел чуть подробнее остановиться на трёх работах из числа тех, что были привезены и в Москву на выставку.

В произведении «Добро пожаловать, беженцы» западные супергерои покидают свой мрачный разрушенный мир и оказываются на территории благополучного спокойного китайского пейзажа; а на картине «Эротический сон в красном тереме» художник изобразил Супермена с завязанными глазами в окружении китайских красавиц (по мнению западной интернет-галереи Eyestorm, это вызывает зависть сидящего неподалеку Цзя Бао-юя, который обнажает меч [6]), западная же героиня находится за камнем на задворках экспозиции, по видимому, со связанными руками. Наконец, наиболее ярко эта идея просматривается в работе «Кукольный театр», где супергерои изображены марионетками в руках китайского военачальника, разыгрывающими представления на потеху почтенной публике в традиционных китайских одеждах. В других работах серии встречаются ещё более прямолинейные ситуации: дряхлый Супермен, на котором катается верхом китайский ребёнок («Жизнь после выхода на пенсию»), он же, на коленях целующий туфлю китайской принцессы в компании с Капитаном Америка, который склонился в аналогичной позе с букетом цветов в качестве подношения («Женское руководство»), западные герои, предстающие в образе миниатюрных существ со стрекозиными крыльями, которых для забавы ловят и сажают в клетку китайские

барышни («Pokemon GO в Китае») и, наконец, вторжение китайских воинов-удальцов в Нью-Йорк, завершающееся полным разгромом защитников Запада на картине «Речные заводы на Пятой авеню».

Подтверждением концептуальной осознанности и последовательности изображения ситуаций именно с таким подтекстом служат слова Цая, опубликованные на китайском интернет-портале «Creators». Контекст этих его слов был весьма пикантен: китайский художник монгольского происхождения Ли Юнь-чжун 李云中, ровесник Джеки Цая, по любопытному совпадению проходивший курсы повышения квалификации в той же Центральной академии изобразительных искусств [7], обвинил последнего в плагиате выполненных им изображений китайских героев и разместил соответствующие сообщения в социальной сети «Вэйбо» [8; 9]. Вскоре после этого «Creators» опубликовал двойное интервью [10], в первой части которого слово было дано Ли, а во второй — Цаю.

Ли потребовал извинений за использование его произведений без разрешения, заявив, что Цай совсем не разбирается в китайской культуре, поскольку при копировании персонажей нарушает строгие правила и контекст их изображения, а также признался, что почувствовал себя в роли «деревенского простофили, которого хотят одурачить», когда из зарубежной студии художника ему пришёл ответ, что заимствование действительно имело место, но иностранное законодательство это, мол, не запрещает. В ответ на обвинения Цай признал, что действительно использовал эскизы Ли, однако творчески переработал их в пародийном стиле в соответствии с художественными принципами поп-арта, а также привёл в пример аналогичные обвинения в плагиате в адрес классиков западного поп-арта Ричарда Гамильтона и Роя Лихтенштейна. По поводу же отмеченной выше разницы в изображении героев Запада и Востока он высказался следующим образом: «Я с большим восхищением отношусь к произведениям господина Ли Юнь-чжуна. Пусть я и перерабатываю его образы в юмористическом и ироничном ключе, но на моих картинах герои Востока, как правило, всегда позитивны, деятельны и оптимистичны, что ярко контрастирует с поникшими и удручёнными людьми Запада. Это отражает моё почтение и преклонение как перед произведениями господина Ли, так и перед традиционным искусством Китая». Симпатии архитектора межкультурных взаимодействий, что называется, налицо.

Вместе с тем, в политическом отношении Джеки Цай позиционирует себя подчёркнуто индифферентно. На вопрос о его отношении к социализму он ответил следующим образом: «Мне не приятен социализм и не неприятен социализм, тут у меня нет какого-то отноше-

ния. Я смотрю на искусство под другим углом, мне не очень нравится, когда современные китайские художники слишком политизируют своё искусство» [1]. Подобные заявления, однако, ничуть не препятствуют использованию им политических символов в творчестве, примером чего служит картина «Сокрушить четыре пережитка»¹, на которой портрет Мао Цзэ-дуна составлен из фрагментов пропагандистских плакатов, архитектурных объектов и цветов, а также работа «Да здравствует социализм с китайской спецификой», на которой изображена своеобразная мандала из неоновых вывесок казино и игровых автоматов (на центральном из которых выпадают три профиля председателя Мао).

Помимо открытия выставки, Джеки Цай отметил в Москве ещё одним творческим проектом: по приглашению Государственного универсального магазина на Красной площади он подготовил праздничное оформление торгового комплекса к наступлению Нового года по китайскому солнечно-лунному календарю. Декорация так или иначе затронула, однако наиболее заметными декоративными объектами стали несколько подвешенных к потолку инсталляций, в которых воплотилась идея сочетания узнаваемых образов русской и китайской культур. На них мы видим расписные шары с изображением матрёшек и детей с китайских народных новогодних картин *няньхуа*, трёхмерные версии геометрических фигур из всемирно известной компьютерной игры «Тетрис»², купола собора Василия Блаженного, стилизованные под рожки мороженого, и другие объекты. Кроме того, в магазине были установлены статуи русской балерины, рабочего со знаменитой скульптуры Веры Мухиной и китайской циркачки-жонглера, а эмблема магазина была стилизована под вырезанный из бумаги традиционный благопожелательный иероглиф «счастье» (*фу* 福). Художник подчёркивает развлекательный характер данного проекта, его относительную лёгкость для восприятия по сравнению с выставкой его работ в Музее современного искусства, поскольку декор магазина был главным образом направлен на создание понятной, оптимистичной и яркой атмосферы праздника, в которой бы встретились традиции России и Китая. Итогом работы также стало создание двух новых картин — «Балерина» и «Девушка-акробат».

¹ «Сокрушить четыре пережитка» (*по сы цзю* 破四旧) — политический лозунг времён «Культурной революции», под «четырьмя пережитками» имелись в виду старое мышление, старая культура, старые привычки и старые нравы.

² Компьютерная игра «Тетрис» была разработана в 1984 г. советским программистом А.Л. Пажитновым, в Китае получила известность под названием «Русские кубики» (*Элосы фанкуай* 俄罗斯方块).

В завершение стоит сказать пару слов и об отношении Джеки Цая к России: он убеждён в её цивилизационной независимости и самодостаточности и не считает возможным отнести ни к Востоку, ни к Западу, ни определить её как мост между Востоком и Западом (которым, по мнению художника, скорее выступает Гонконг). Любопытно, что Цай признаёт решающее влияние советской школы (под которой подразумевает и дореволюционную русскую традицию) на формирование базовых технических навыков изображения, которым он обучился в бытность студентом в Китае. Более того, художник отнёс И.Е. Репина и В.А. Серова к патриархам мирового изобразительного искусства, а В.В. Кандинского назвал основоположником современного дизайна. В одном из интервью Цай также высказал свое уважительное отношение к личности В.И. Ленина и назвал его персонажем западного поп-арта, допустив возможность его появления в своих будущих произведениях [11].

Литература

1. «Мне не хочется повторять эти произведения с черепами» // Веб-сайт журнала «Esquire». URL: <https://esquire.ru/articles/42362-jacky-tsai-exhibition>
2. Первая персональная выставка Джеки Цая открывается в столице // Веб-сайт телеканала «Культура». URL: https://tvkultura.ru/article/show/article_id/224389
3. Интервью с художником Джеки Цаем // Веб-сайт телеканала «Культура». URL: https://tvkultura.ru/article/show/article_id/224747
4. Jacky Tsai: The Harmonious Society // Веб-сайт галереи «Fine Art Society». URL: <http://thefineartsociety.com/exhibitions/123/overview/>
5. International Relations: Meet Jacky Tsai's Satirical Superheroes — in Pictures // Веб-сайт периодического издания «Guardian». URL: <https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2016/oct/17/jacky-tsai-the-harmonious-society>
6. Jacky Tsai: New Editions Launch // Интернет-галерея Eyestorm. URL: http://www.eyestorm.com/Pages/Magazine.aspx/JACKY_TSAI_%7C_NEW_EDITIONS_LAUNCH/869
7. Персональная страница Ли Юнь-чжуна на сайте художественно-дизайнерской компании «Юаньгу шикун» (远古时空). URL: http://www.ygsk88.com/yxtd_xi/productId=78.html
8. Публичное сообщение Ли Юнь-чжуна в социальной сети «Вэйбо» от 07.11.2016. URL: https://www.weibo.com/1045974324/EgpegqxP3?type=comment#_rnd1519456912427
9. Публичное сообщение Ли Юнь-чжуна в социальной сети «Вэйбо» от 15.11.2016. URL: https://www.weibo.com/1045974324/EhB14p6UB?type=comment#_rnd1519457197263
10. «Хэсе шэхуэй» силе цзопинь чжун дэ Чжунго чуаньтун жэньу синсян даоди ши бу ши чаоси? “和谐社会”系列作品中的中国传统人物形象到底是不是抄袭? (Являются ли, в конце концов, плагиатом образы традици-

онных китайских персонажей из серии произведений «Гармоничное общество»?) // Интернет-портал об искусстве «Creators». URL: <http://thecreatorsproject.vice.cn/read/harmonious-society-not-so-harmonious>

11. «Ленин тоже персонаж поп-арта»: художник Джеки Цай о выставке в Москве и планах на будущие проекты // Веб-сайт телеканала «Дождь». URL: https://tvrain.ru/teleshov/here_and_now/lenin_tozhe_personazh_pop_arta-457218

12. Персональный веб-сайт Джеки Цая. URL: <http://www.jackytsai.com>

*N. V. Rudenko**

The Moscow visit of contemporary Chinese artist Jacky Tsai and basic features of his artwork

ABSTRACT: The opening ceremony of Jacky Tsai artwork exhibition titled «Fly Me to the Moon» was held in Moscow Museum of Modern Art in February 13, 2018. A short time previously, Tsai presented his decoration project for State Department Store on the Red Square on the occasion of Chinese New Year celebration, in which he combined the traditional Chinese New Year symbols with the images of Russian culture. The article describes the details of Jacky Tsai visit to Russia and briefly summarizes creative features of his art as well as main topics of his artwork, revealing the unobvious messages of his several paintings.

KEYWORDS: Jacky Tsai, Cai Yunhua, Li Yunzhong, Chinese Art, Contemporary Art, Pop Art, Moscow Museum of Modern Art.

* Rudenko Nikolai Vladimirovich, Junior Research Associate, China Department, Institute of Oriental Studies, RAS, Moscow, Russia. E-mail: nikolay_rudenko@mail.ru