

ПЕРЕКРЕСТОК ЭПОХ

Источником вдохновения для актуальной культуры Кореи стала традиционная эстетика, которую называют не иначе, как «ДНК южнокорейского дизайна». Политика культурного ренессанса началась в эпоху правления Пак Чон Хи (1917–1979), призвавшего реконструировать национальную самобытность.

Культурным донором Кореи на протяжении многих веков выступал Китай, у которого заимствовались религиозные учения, иконография. Однако корейские художники и ремесленники по-своему перерабатывали чужие каноны, значительно упрощали китайскую художественную традицию: убрали изощренность декора, убавляли яркость и приводили эстетику к более естественной. Однако вплоть до 1970-х годов корейское искусство не воспринималось как нечто уникальное. Сегодня же Корею представляют особенным местом, где традиции прошлого гармонично сливаются с настоящим. →

Чтобы разобраться в представлениях о высоком и низком, роскошном и повседневном, красивом и не очень, сделаем пару шагов назад и взглянем на культуру Южной Кореи в исторической динамике. Ведь культура – не список высоких достижений и охраняемых памятников. По сути она – мироощущение, которое формировалось веками и которое ищет выражение в самых разных областях человеческой деятельности.

Текст Елена Хохлова

↑ Архитектор Ким Тхэ У строил здание Национального Музея Современного Искусства по тем же канонам, что и радостроители прошлого – в полной гармонии с природным ландшафтом.

ведения построек и изогнутой линией границы. Он настолько вписан в естественный ландшафт, что складывается ощущение, будто постройки возводили произвольно, без заданного плана. Южнокорейские архитекторы и сегодня воплощают идеи и принципы архитектуры Чосон в своих проектах. Например, архитектор здания Национального Музея Современного Искусства Ким Тхэ У (Kim Tae-Woo) создал строение, гармонирующее с окружающим ландшафтом. Все здание построено из корейского гранита – главной горной породы полуострова.

↑ Ключевые детали керамики тальханари – форму, характерный молочный цвет и простую графику – намеренно копируют современные художники.

КРАСОТА – В ПРОСТОТЕ

Еще в начале правления династии Чосон двор и аристократия отказались от золотой и серебряной посуды, отдав предпочтение керамической утвари. В керамике ценили спонтанность, естественность, ощущение, что вещь создана как будто сама по себе. Таковы были пузатые керамические сосуды-вазы тальханари, которые использовали во время дворцовых церемоний. Сосуды молочного цвета лишены декора, форма асимметричная, одна сторона словно вдавлена, горлышко искривлено, а на поверхности заметны желтоватые подтеки. Никакого сравнения с европейским фарфором XVIII–XIX веков или керамикой соседнего Китая эпохи

→ Производство классического корейского искусства – это простота (ее порой ошибочно объясняют недостатком мастерства), спонтанность (ее часто путают с небрежностью), умеренность, отсутствие богатого декора, естественность (ее еще называют наивностью). Эта традиция сформировалась с приходом к власти в стране в XIV веке династии Чосон. Культура этой эпохи формировалась под влиянием неоконфуцианства, провозглашавшего идеал честного, терпеливого, нравственного ученого мужа. Знание и добродетели ценились больше финансового успеха, а бедность считалась доказательством благородства и честности. Неоконфуцианство проповедовало принцип «единства природы и человека». Желание корейцев брать от природы в неизменном виде проявилось во всех видах искусства.

В ПРИРОДНОМ ЛАНДШАФТЕ

Характерный пример – Чхандонкун, любимый дворец правителей Чосон, удивляющий отсутствием четкой схемы воз-

Погрузиться в корейские традиции предлагают сразу по прилете – в Traditional Culture Experience Center в аэропорту Инчхон.

Лев-единорог Хэчи – самый главный символ Сеула. Повсеместные изображения этого мифического животного – часть новой культурной политики Creative Korea.

↓ Ли У Хван (внизу) – ключевая фигура корейского абстрактного искусства тансэхва. Его работы востребованы как публикой, так и коллекционерами.

Традиционная корейская мебель выглядит вполне в духе трендов на простоту, максимальную функциональность и экологичность.

→ династий Мин и Цин. Гонимые Чосон стремились раскрыть особенности природного материала, не играли в декоративизм ради него самого. Опускали детали, отдавая предпочтение общему виду изделия, создавая впечатление непринужденности.

Интуитивное начало ярко проявляется и в керамике пунчхон XV–XVI веков. Белую глазурь наносили неровно, несколькими мазками широкой кисти. После обжига поверхность сосуда часто получалась негладкой, образовывались бугорки, трещины, подтеки.

Интересно, что в 1970-х годах в результате переосмысления эстетики традиционной керамики сформировалось направление абстрактной живописи тансэхва («одноцветная живопись»). В 2015 году в рамках Венецианской биеннале современного искусства состоялась большая специальная выставка тансэхва. Лидерами направления считаются Пак Собо (Park Seobo), Ли У Хван (Lee Ufan) Ха Чжон Хён (Ha Chong-Hyun). Художники создавали монохромные холсты черного, белого, серого или бежевого цвета путем многочисленных повторов нанесения и стирания краски. Внешний вид полотен напоминает поверхность керамики Чосон. Сегодня тансэхва – это сформировавшийся бренд современного корейского искусства. Стоимость некоторых экземпляров на мировых аукционах выросла в двадцать раз и составляет до \$250 000.

ЧУВСТВО ДОМА

Типичный традиционный интерьер корейского дома – небольшие комнаты с низким потолком, стены оклеены белой бумагой, деревянные балки крыши ничем не прикрыты. Внутри, вне зависимости от достатка семьи, – минимализм на грани аскетизма. Набор предметов быта был ограничен, поскольку, как верили корейцы, естественность достигается, только когда все на своем месте. Мебель делали из хурмы или дзельквы и не красили, лишь покрывали лаком, сохраняя узор, созданный природой. Как раз такие предметы сегодня делает дизайнер Ли Чон Соп (Lee Jeong-sup),

↓ Dongdaemun Design Plaza – ярчайшее воплощение новой культурной политики Кореи. Страна провозглашается местом гармоничного сосуществования традиций и новаторства.

интерпретируя традицию в соответствии с требованиями современности. Мастер создает изделия простых форм, работая с древесиной так же, как это делали столяры в прошлом.

В старой Корее аристократки вели затворнический образ жизни и проводили большую часть времени за вышивкой и шитьем. Палитра тканей состояла из пяти главных цветов – зеленого или синего, белого, черного, красного, желтого, они олицетворяли четыре стороны света и центр отсчета. Корейцы верили, что эти пять цветов приносят удачу и отгоняют злых духов, поэтому использовали их для праздничной одежды и аксессуаров. В повседневной же жизни носили одежду неярких цветов – правящий дом воспитывал в подданных скромность и чувство пренебрежения к роскоши.

Праздничную одежду (свадебные наряды, особенно женские, одежду детей) и аксессуары как мужчин, так и женщин, обильно украшали вышивкой, существовал набор символов: лотос обозначал душевную чистоту, пион – богатство и процветание, летучая мышь – благосостояние, бабочка или журавль – долголетие. Сегодня корейские дизайнеры черпают вдохновение в народной живописи и женском рукоделии, отличающихся особой композицией. На цветовой гамме и символике народной живописи и предметов быта построены коллекции известного корейского дизайнера текстиля и интерьерера Чан Ын Бок (Chang Eung Bok). Переосмысливая традицию, она

Фото: Jane Sweeney/Jen Arnold Images; RM/Diomedea.com; imago stock/people/ Legion-Media; artimages/Alamy/TACC; Zuma Press/Diomedea.com; Tongho Images/Alamy/TACC; Alamy/Legion-Media (2)

→ создает современные предметы для дома – в 2012 году Чан запустила собственную марку Bogg.

В ЦЕНТРЕ МИРОВОГО ВНИМАНИЯ

Актуальное искусство Южной Кореи привнесло в мировую художественную копилку идею примирения национальной традиции с глобальной универсальностью. Такие художники, как Кимсуджа (Kimsooja), До Хо Су (Do-ho Suh), Ли Буль (Lee Bul) и другие получили мировое признание и стали классиками современного искусства, сочетая глобальное и локальное.

Кимсуджа уехала на Запад в 1990-х, признание ей принесли видео и инсталляции, созданные с использо-

ванием боттари, покрывал, которые шили корейские женщины для упаковки вещей при переезде. Кимсуджа раскрывала вопрос миграции, который является универсальной темой, используя боттари и другие элементы национальной и гендерной особенности художницы.

До Хо Су учился в Нью-Йорке. Известность художнику принесли шитые из ткани висящие в воздухе дома. Из полупрозрачной хлопчатобумажной ткани художник создает жилые пространства в Южной Корее и США. Материал этих объектов аналогичен тому, из которого шьют корейский традиционный костюм. Находясь за границей, До Хо Су начал размышлять о том, что значит дом для человека, что

↑ Кимсуджа (фото сверху) неоднократно представляла актуальное искусство Кореи на Венецианских биеннале современного искусства. В 2013 году там была работа «Дышать: боттари».

Фото: Felix Hoehner/DPA/Legion-Media; Felipe Trueba/DPA/Legion-Media; Felix Hoehner/DPA/Legion-Media; Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com/GlobaL Look Press; Hemis/Legion-Media; Manfred Siebinger/imagol/Legion-Media; Alamy/Legion-Media; Jean-Pierre Dalbera/Flicr.com/CC-BY 2.0

↑ Дом как философская категория в центре большинства инсталляций До Хо Су (на фото внизу).

было вызвано, по признанию самого художника, личными сложностями адаптации к условиям жизни и новой культуре. Так и появилась идея создания дома, который можно носить с собой. Сначала он сшил из ткани свой корейский дом, затем нью-йоркскую квартиру. А процесс адаптации завершился сосуществованием двух культур, что наглядно представлено в работе «Дом в доме» – Home within Home (2012), где корейский дом расположился внутри американского. Его творчество связано с родной страной, оно рождено из переосмысления реалий родной страны

↑ Работы Ли Буль (на фото слева) – фантазмагорические скульптуры и дикий инсталляции, призванные обратить внимание зрителя на вполне актуальные проблемы общества.

и общества, но при этом идеи понятны и близки как жителю Республики Кореи, так и любой другой страны.

Ли Буль раскрывает тему стремления человека к идеальному существованию, некоей утопии, которое обречено на неизбежный провал, однако, несмотря на это, продолжает заставлять человека стремиться к реализации этой мечты. Тема нашла выражение в серии работ «Киборги» – «Cyborgs». «Киборги» – это висящие в воздухе одноцветные силиконовые фигуры, безупречно красивые и ужасные одновременно. Ли Буль не дает своим киборгам быть совершенными, чтобы показать, насколько несостоятельна мечта об идеальном теле и сверхсильном бессмертном человеке.

Скульптуры, созданные под влиянием аниме, вызывают ассоциацию с миром современной Азии. Однако содержание и философия, которые вкладывает в свои работы Ли Буль, понятны, пожалуй, человеку, живущему в любой точке нашей планеты. ☼☼☼

