

УДК 745.543.03(510)(043.3)

ТЯНЬ ЛУ TIAN LU

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕХНИКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И КОМПОЗИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ БУМАЖНЫХ ВЫРЕЗОК В КИТАЕ

В статье охарактеризована взаимосвязь приемов, техники вырезания и художественных решений в китайской вырезке из бумаги – цзяньчжи. Рассмотрены основные технические приемы вырезания из бумаги: ножницами и гравировка резцом или ножом. Выделены основные виды композиций: круглые формы, композиции с одной осью симметрии, асимметричные узоры.

Ключевые слова: цзяньчжи, бумага, техники вырезания, композиция, Китай.

ARTISTIC INTERRELATION OF MANUFACTURING TECHNIQUE AND COMPOSITE SOLUTION OF PAPER CUT-OUTS IN CHINA

The article characterizes the relationship of methods, cutting techniques and artistic solutions in Chinese paper-cutting art. The basic techniques of paper carving: scissors and engraving with a chisel or knife are considered. The main types of compositions are highlighted: circular forms, compositions with one axis of symmetry, asymmetrical patterns.

Keywords: jianzhi, paper, technique of cutting, composition, China.

Вырезание из бумаги в Китае (*цзяньчжи*) – вид декоративно-прикладного искусства, в котором различные изобразительные мотивы, образы, орнаменты, узоры и сюжетные композиции создаются при помощи режущих инструментов. Возникновение этого вида искусства связано с изобретением бумаги, родиной которого является Китай. Хронологически и типологически возникновению бумажных вырезок предшествовала ажурная резьба по различным видам листового материала. Уже в древности в Китае создавались прекрасные узоры на коже, шелковой ткани, листах золота и даже на листьях растений посредством техники вырезания и гравировки [5, с. 23]. Они заложили основу для развития искусства вырезки из бумаги.

В настоящее время китайские мастера следуют традициям вырезания и одновременно открывают новые приемы создания актуальных образов.

Наиболее часто для создания вырезок из бумаги используются два способа: вырезание ножницами и вырезание (гравировка) резцом или ножом.

При вырезании ножницами используется одноразовое или многоразовое складывание бумаги. При вырезании ножницами бумага складывается в несколько раз, после чего при помощи ножниц вырезается узор. При вырезании ножом мастер складывает и скрепляет несколько листов бумаги. Стопка бумаги помещается на поверхность, покрытую золой и животным жиром, а затем медленно вырезается ножом. Художник, как правило, держит нож вертикально и вырезает, используя трафарет. По сравнению с вырезанием ножницами, одним из преимуществ резца/ножа является то, что одновременно создается несколько идентичных изображений.

Ценным является вырезание с цельного листа, когда склеивание частей не допускается.

Специалисты выделяют три выразительные техники вырезания из бумаги в Китае: гравировка Инь, гравировка Ян и сочетание Инь и Ян. В технике Ян элементы композиции вырезаются по контурной линии из фона, сохраняя связь между собой (Рис. 1). Детали, находящиеся за контурной линией, отбрасываются. Фоном-подложкой в последствии может стать лист контрастного цвета или оконное стекло.

Рисунок 1. – Техника гравировки Ян

Техника Инь – это вырезание рисунка, состоящего из отверстий в листе бумаги (рис. 2). При данной технике части изображения не связаны между собой, а представляют как бы отдельные элементы, либо набор блоков-прорезей. Тут удаляются из оконченной работы части, находящиеся внутри прорезного контура.

Рисунок 2. – Техника гравировки Инь

Сочетание в одной работе техник Инь и Ян используется достаточно часто (Рис. 6) и позволяет создавать сложные декоративные композиции.

Далее рассмотрим, как техника складывания и вырезания связана с композиционным решением бумажных вырезок.

Круглые формы широко распространены в искусстве *цзяньчжи*. Этот тип композиций получается при многократном (но не более 8 раз) складывании бумаги по радиальным осям симметрии. Форма круга обладает качеством визуальной завершенности, она имеет глубокие культурные коннотации в Китае. По сравнению с другими формами вырезания из бумаги, круглые формы наиболее соответствует представлениям китайцев о красоте. Эти эстетические взгляды берут начало в тысячелетней историей социальной системы Китая, философских концепциях и способах мышления. Композиционные особенности круговых *цзяньчжи*:

- центр круга является центральной точкой, элементы расходятся изнутри наружу согласно радиальной форме симметрии;
- плоская компоновка элементов, характерная для декоративной композиции;
- ярусность, когда отдельные круги как бы вписаны один в другой;
- узоры повторяются и располагаются по кругу в единой последовательности несколько раз, не перекрывая друг друга. Каждый ярус представляет собой самостоятельную единицу и одновременно связан с другими;
- наполнение композиции узорами и резными фактурами плотное, прорези создают ощущение сети [2, с. 231] (Рис. 3, 4):

Рисунок 3. – Лян Шэнпин «Драконы и фениксы возвышают богатство и богатство зала»

Рисунок 4. – Чжан Фэнцинь, 2000 г., «Фу Ман Цянь Кун»

Композиции с одной осью симметрии (рис. 5) создаются из листа, сложенного вдвое по одной оси. Для таких композиций используется монохромная бумага, чаще – красного цвета. Назначение таких цзяньчжи – оконные украшения. Если вырезать животное или другую фигуру, то получается зеркально симметричное изображение, в котором рисунок слева и справа является зеркальным отражением друг друга. Дополнительные эффекты дают ажурные прорезы, создающие ритмичный фактурный декор, как петушиные перья в работе Ли Сонцзян «Петух щебечет»:

Рисунок 5. – «Петух щебечет» Ли Сонцзян

Композиции с несколькими осями симметрии. В этом виде цзяньчжи лист бумаги (также чаще красной) складывается несколько раз: в четыре, в шестнадцать, в двадцать раз и т. д. Оси могут идти под разным наклоном, исходить из нескольких центров симметрии, но лист остается цельным, не разделяется на отдельные куски. Различные эффекты, которые получаются в результате, обусловлены количеством сгибов и углом складывания. Часто мастера используют параллельные складки. Для изображений такого плана характерна декоративность. Прорезы, идущие под разным углом, складываются в орнаментальные мотивы. В работе Ван Суолиан (Рис. 6) мелкие прорезы создают фактурные участки, а более крупные прорезы образуют орнаментальные мотивы, в центре которых появляются прорезные иероглифы. Использование нескольких осей складывания создает впечатление, будто работа состоит из трех частей, объединенных полосой витиеватого орнамента по принципу ковровой композиции [3, с. 55]:

Художественные характеристики **асимметричных узоров**: основной образ четко выделен, графическая форма рисунка свободна, композиция простая реалистичная, наблюдается сильный цветовой контраст. Такие работы чаще вырезаются ножом по трафарету из картона. Одновременно используется несколько

Рисунок 6. – Ван Суолиан, 2021 г. «Тигры борются с эпидемией»

слоёв тонкой бумаги, скрепленных между собой. Позже цзяньчжи раскрашиваются яркими красителями синего, желтого, красного и других цветов. Композиции таких цзяньчжи обычно представляют собой сюжетные сценки. Особенностью их является преобладание рисунка над фоном (Рис. 7), живые выразительные линии, образы со слегка измененными чертами (например, пропорции фигур) [1, с. 177]:

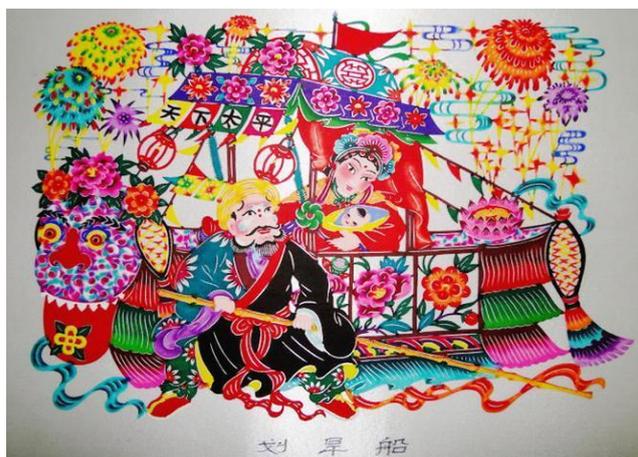

Рисунок 7. Ли Баофэн «Популярная картина Года Севера» 2021 г.

Искусство вырезания из бумаги в Китае состоит в том, чтобы изображение соответствовало эстетическим принципам, присущим культуре китайского народа. Достигается это с помощью симметрии и баланса, ритмичности и метричности, пластического контраста линий. Эти принципы – не простое подражание природным объектам, а воплощение их существенных характеристик.

Разные регионы и народности Китая имеют свои особенности искусства вырезания из бумаги. В целом можно выделить северный и южный стиль, представляющий разные школы. Южный стиль более тонкий, деликатный и изящный, а северный – более обобщенный, грубоватый и экспрессивный.

С точки зрения сочетания цвета и формы можно выделить монохромную вырезку из бумаги и цветную вырезку из бумаги. Монохромия является наиболее распространенной. Наиболее часто используется бумага красного, зеленого, коричневого, черного и золотого цветов [4, с. 198]. Такие цзяньчжи по традиции используется для оформления окон и как лекала для вышивки. Мастера китайской цзяньчжи создают также выставочные и подарочные произведения, которые известны по всему миру.

В современном искусстве художественной вырезки в Китае можно отметить поиск новых технических приемов создания цзяньчжи, использование широкого спектра образов, тем, композиций, а также разнообразие видов бумаги. Кроме вырезания ножницами или резцом, это вырывание, точечное окрашивание, раскрашивание, сочетание вырезания и печати, коллажирование. Нередко склеивание объемных форм, близких к скульптуре и рельефу, вбирает в себя навыки современного искусства и в полной мере воплощает черты реализма и художественной романтики.

ЛИТЕРАТУРА

1. 成寓寓. 中国民间剪纸类型及其图形浅析 // 艺术科技. — 2017. — № 1. — 177+159 页. = Чэн, Юй. Анализ китайских народных бумажных шрифтов и графики / Чэн Юй // Art Science and Technology. — 2017. — № 1. — С. 177 + 159.
2. 马博. 民间剪纸圆形造型的表现类型与艺术特色 // 大舞台. — 2014. — № 7. — 231–232. 页. = Ма, Бо. Типы исполнения и художественные особенности круглой формы из народной бумаги / Ма Бо // Большая сцена. — 2014. — № 7. — С. 231–232.
3. 马俊. 基于知识构建的民间剪纸技艺形态研究 // 创意设计源. — 2022. — № 1. — 53–59 页. = Ма, Цзюнь. Исследование форм фольклорной техники вырезания бумаги, основанное на знаниях / Ма Цзюнь // Источник креативного дизайна. — 2022. — № 1. — С. 53–59.
4. 齐丽丽. 中国民间剪纸的造型与色彩研究 // 大众文艺. — 2012. — № 13. — 198 页. = Ци, Лили. Исследование формы и цвета китайской народной вырезки из бумаги / Ци Лили // Массовая литература и искусство. — 2012. — № 13. — С. 198.
5. 徐维南. 精选剪画作品：中华民国三十八周年 / 徐维南. — 上海：华夏，1949 年. — 104 页. = Сюй, Вэйнань. Избранные произведения вырезанных картин : да 38-й годовщины Китайской Республики / Сюй Вэйнань. — Шанхай : Изд-во «Хуася», 1949. — 104 с.