

ИСКУССТВО ЦЗЯНЬЧЖИ Г. ГАОМИ ИЗ ПРОВИНЦИИ ШАНЬДУН В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКА ФАНЬ ЦЗОСИНЬ

Цзинь Фэн

Доцент, Хэйхэский университет;

Аспирант, Дальневосточный федеральный университет
tczin.fen1@dvfu.ru

Федоровская Наталья Александровна

доктор искусствоведения, профессор, Дальневосточный
федеральный университет
fedorovskaya.na@dvfu.ru

THE ART OF THE JIANZHI OF THE CITY OF GAOMI FROM SHANDONG PROVINCE IN THE WORK OF THE ARTIST FAN ZUOXIN

**Jin Feng
N. Fedorovskaya**

Summary: Paper cutting or jianzhi is one of the most famous traditional Chinese decorative techniques that has been common among the Chinese for a long time, Jianzhi of Shandong Province has two varieties: northern style (Binzhou city) and oriental style (Gaomi city). The purpose of this work was to study the art of jianzhi in the work of the Chinese artist Fan Zuoxin, it is established that the master is the heir to the regional tradition of paper cutting, characteristic of the eastern part of Shandong Province, the center of which is the city of Gaomi.

The main methods used in this study are historical-cultural, historical-comparative, formal-stylistic and semiotic, which allow us to show the features of the artist's creative method and its connection with traditional Shandong paper cutting.

The novelty of the research is the analysis of Fan Zuoxin's jianzhi "Eight Immortals" and "Ox-Drawn Cart", which shows that the master uses both traditional jianzhi techniques inherent in the Gaomi style, it is shown how the images of traditional Chinese culture are embodied with the help of traditional technique by a modern master of jianzhi. The uniqueness of Fan Zuoxin's style is demonstrated in a comparative analysis with the masters Lan Fumei (Binzhou, Shandong Province), Zheng Zonglin (Shaanxi Province), He Peihong (Zhejiang Province), Zong Huayang (Anhui Province), a feature of Fan Zuoxin's works is the use of high-density paper, a combination of thin delicate and coarse dense cutting, which corresponds to the traditions of Gaomi.

Keywords: Jianzhi, Traditional Paper Cutting, Shandong Paper Cutting, Oriental Style Jianzhi of Gaomi City, Fan Zuoxin, Lan Fumei, Jianzhi Modern Tradition.

Аннотация: Вырезание из бумаги или цзяньчжи является одной из самых известных традиционных китайских декоративных техник, которая была распространена среди китайцев в течение долгого времени, цзяньчжи провинции Шаньдун имеет две разновидности северный стиль (г. Биньчжоу) и восточный стиль (г. Гаоми). Целью данной работы стало изучение искусства цзяньчжи в творчестве китайского художника Фань Цзосиня, установлено, что мастер является наследником региональной традиции резки из бумаги, свойственной восточной части провинции Шаньдун, центром которой является г. Гаоми.

Основными методами, использованными в данном исследовании, являются историко-культурный, историко-сравнительный, формально-стилевой и семиотический, позволяющие показать особенности творческого метода художника и его связь с традиционной шаньдунской резкой из бумаги.

Новизной исследования является проведенный анализ цзяньчжи Фань Цзосиня «Восемь бессмертных» и «Повозка, запряженная быком» который показывает, что мастер использует как традиционные приемы цзяньчжи, так и свойственные стилю Гаоми, показано, как воплощаются с помощью традиционной техники образы традиционной китайской культуры современным мастером цзяньчжи. Уникальность стиля Фань Цзосиня продемонстрирована в сравнительном анализе с мастерами Лань Фумэй (г. Биньчжоу, провинция Шаньдун), Чжэн Цзунлинь (провинция Шэньси), Хэ Пэйхун (провинция Чжэцзян), Цзун Хуаян (провинция Аньхой), особенностью работ Фань Цзосиня является использование бумаги высокой плотности, сочетание тонкой деликатной и грубой плотной резки, что соответствует традициям г. Гаоми.

Ключевые слова: цзяньчжи, традиционная вырезания из бумаги, шаньдунская вырезания из бумаги, восточный стиль цзяньчжи г. Гаоми, Фань Цзосинь, Лань Фумэй, современная традиция цзяньчжи.

Введение

На протяжении сотен лет китайская декоративная техника вырезания из бумаги цзяньчжи (кит. 剪纸, jianzhi) развивалась внутри традиционной культуры Китая, исследователи прослеживают ее с династии Хань (202 г. до н.э. – 220 г. н.э.). В Древнем Китае с появлением бумажной промышленности культура вырезания бумаги перестала быть уделом избранных и стала распространяться среди простого населения. В Западной династии Цзинь (266-317) вырезание из бумаги стало широко распространяться в народе, а в династиях Тан

(618-907) и Сун (960-1279), помимо применения вырезания из бумаги в народе, оно также было введено при дворе в качестве украшения для императорских жертвоприношений. Во времена династии Юань (1271-1368) искусство цзяньчжи постепенно начало распространяться в европейских странах. Во времена династий Мин и Цин искусство вырезания из бумаги достигло зрелости и достигло своего пика [1].

В связи с глобализацией и интеграционными процессами, стремительно меняющимися Китай, возникает проблема сохранения традиционных техник и их адаптации

в современных условиях. Представляет значительный интерес выявление локальной специфики цзяньчжи, культивируемой разными провинциями, а также изучение творчества современных мастеров, которые, с одной стороны, сохраняют традицию, а, с другой стороны, когда осознанно, а когда неосознанно привносят новые образные, стилевые, технологические приемы.

Одним из таких уникальных регионов Китая, имеющих ярко выраженное своеобразие в искусстве цзяньчжи является провинция Шаньдун, которая имеет длительную историю развития этой декоративной техники. Шаньдунская вырезка из бумаги транслирует народные обычаи Шаньдун и несет в себе уникальные региональные особенности, впитавшие в себя локальные традиции, обычаи, символику свойственную этому региону. Об этом, в частности, пишут Ван И и Сюэ Вэй, проводя анализ художественного наследия и традиции цзяньчжи в провинции Шаньдун [2].

В провинции Шаньдун произведения в технике цзяньчжи делятся по месту расположения, принадлежности к событиям и ритуальным действиям на оконные цветы, цветы фонарей свадебные цветы и т.д. Цзяньчжи используются на праздниках и в жертвоприношениях. Большинство из них являются частью традиционной культуры, используются для того, чтобы отгонять злых духов и молиться о благословениях, некоторые становятся частью благих пожеланий и имеют декоративный эффект.

Исследователи выделяют две основные разновидности цзяньчжи Шаньдун – это северная традиция, сконцентрированная вокруг г. Биньчжоу и восточная традиция, связанная с г. Гаоми. Цель данного исследования – показать специфику современной цзяньчжи из г. Гаоми на примере работ известного мастера Фань Цзосиня.

Стиль Гаоми в работах мастера Фань Цзосинь

Восточная традиция сформировалась в восточной прибрежной зоне Китая, центром стал г. Гаоми. Искусство цзяньчжи также имеет здесь длительную историю существования, оно появилось в Гаоми во времена династии Западная Хань (202 г. до н.э. - 220 г. н.э.). Со времен династии Хань, особенно в первые годы правления династии Мин, из-за частых войн большое количество иммигрантов из Шаньси, Хэнани, Хэбэя, Цзяннаня и других мест собирались в Гаоми, оказывая влияние на народное искусство вырезания из бумаги [3]. Считается, что искусство цзяньчжи достигло своего расцвета во времена династии Цин. Лю Жуй отмечает, что вырезание из бумаги в Гаоми фиксируется с времен династий Мин и Цин [4, с. 54]. Эта техника была интегрирована в обыденную жизнь жителей Гаоми, сами произведения можно

увидеть повсюду. Эти работы просты, красивы, искусно выполнены и обогащают жизнь населения.

К стилю цзяньчжи Гаоми относят деликатное вырезание, преувеличенные формы, сильные обводы, наличие декоративных эффектов. Художники заставляют точки, линии и поверхности дополнять друг друга, включают контраст разреженного и плотного, виртуального и материального [5]. Сохранение традиции вырезания из бумаги в Гаоми – это результат работы знаменитых мастеров техники цзяньчжи Фань Цзосиня, Ли Цзиньбо и Ци Сюэуа. В данной статье рассматривается творчество Фань Цзосиня.

Фань Цзосинь, мужчина, родился в феврале 1944 г., уроженец г. Гаоми, провинции Шаньдун, он научился вырезать из бумаги вместе со своей матерью в возрасте 7 лет и занимается искусством более 50 лет. Обратим внимание на то, что начало творческого пути мастера не является уникальным, практически все мастера цзяньчжи начинали знакомство с этим искусством в раннем детском возрасте и перенимали традицию из рук матери. Это очень символично для Китая и подтверждает внутреннюю жизнь традиционной культуры, которая бытует внутри народной среды.

Фань Цзосинь является самым представительным наследником цзяньчжи из списка национального нематериального культурного наследия [6]. Вырезка бумаги Фань Цзосиня характеризуется сочетанием деликатности южной резки бумаги с грубостью северной резки бумаги. Художник использует разнообразные темы, включая образы животных, растения и людей. В его цзяньчжи, благодаря использованию линий разной длины и толщины, а также взаимодействию с поверхностью блока, происходит сочетание мягкости и жесткости, силы и слабости, чтобы раскрыть ощущение реализма в картине. Например, в работе 1985 г. «Восемь бессмертных» (кит. «八仙», baxian) (Рисунок 1).

Здесь представлены восемь бессмертных святых мужей из китайской даосской культуры (Чжан Гулао, Хань Сянцзы, Те Гуань Ли, Лань Цайхэ, Хэ Сяньгу, Лу Дунбинь, дядя Цао Го и Хань Чжунли), легенда о Восьми Бессмертных возникла еще во времена династии Юань. В китайской истории предостаточно литературных и художественных произведений о фольклоре, в народе существует множество различных поговорок о них, которые передаются из поколения в поколение и часто воплощаются в народном творчестве.

Каждый из героев обладает уникальной характеристикой, которую Фань Цзосинь воплотил в работе. Так, Лу Дунбинь считается самым элегантным из восьми бессмертных, он устраняет насилие, убивает демонов и чудищ. Лу Дунбинь в цзяньчжи держит меч, носит даос-

Рис. 1. Фань Цзосинь «Восемь бессмертных» (кит. «八仙», baxian)[8],
Первый ряд картины слева направо: Лу Дунбинь, Чжун Лицюань, Цао Гошу и Те Гуай Ли,
а второй ряд слева: Чжан Гуолао, Лань Цайхэ, Хань Сянцзы и Хэ Сяньгу.

скую форму, этот меч может изгонять демонов, поэтому является его волшебным оружием (1). Чжун Лицюань, уступающий по славе среди Восьми Бессмертных только Те Гуань Ли, является одним из пяти северных предков даосизма, он держит в руке банановый веер, веер является его волшебным оружием (2). Дядя Цао Го, занимающий третье место в рейтинге Восьми Бессмертных, вошел последним в состав этой группы, у него мягкий и добрый характер, он любит сочинять стихи, не любит славы и богатства, наказывает зло и пропагандирует добро. На нем официальная форма и черная тканевая шапка (3). Ли Тегуй является главой Восьми Бессмертных, его

уникальность заключается в том, что в он использует железные костыли. Ли Тегуй часто носит на спине тыкву, в которой содержится бессмертное лекарство, которое специально используется для лечения болезней и спасения людей, поэтому тыква является его волшебным оружием (4).

Чжан Голао – самый старый бессмертный, любит пропагандировать даосизм, он обладает способностью возвращать мертвых к жизни, может превратить бумажного осла в живого, он перемещается на осле, проезжая тысячи миль в день (5). Лань Цайхэ жил без определенного

Рис. 2. Чжэн Цзунлинь. «Восемь бессмертных» (кит. «八仙») фрагмент Труды собрания в библиотеке Университета Цинхуа

Рис. 3. Хэ Пэйхун. «Пьяные восемь бессмертных» (кит. «醉八仙») фрагмент[9]

Рис. 4. Цзун Хуаян. «Восемь бессмертных» (кит. «八仙») фрагмент [10]

Рис. 5. Фань Цзосинь «Повозка, запряженная быком», цзяньчжи, 1987 г., собрание Национального художественного музея Китая

Рис. 6. Узор солнцеворота

Рис. 7. Зигзагообразный узор

Рис. 8. Цветочный узор

места, считал весь мир своим домом, любил пить и петь, часто попрошайничал во время пения. Он был добрым человеком, когда у него появлялись деньги, он раздавал их бедным. Его волшебным оружием является цветочная корзина, благодаря которой можно управлять погодой (6). Хань Сянцзы – красивый молодой человек с флейтой в руке, держащий в руке нефритовую флейту. Хань Сянцзы часто носит с собой флейту, поэтому флейта стала его волшебным оружием (7). Хэ Сяньгу, ранее известная как Хэ Сюгу, единственная женщина среди восьми бессмерт-

ных, она была мудрой и ловкой с детства, ее волшебное оружие — лотос, поэтому она часто держит цветы лотоса (8) [7].

Бумажная вырезка из бумаги Фань Цзосиня «Восемь бессмертных» объединяет художественные стили разных регионов, картина естественна и умиротворена, а содержание завершено и единообразно [8, с. 14]. Отметим высокие и тонкие линии, сетчатый узор, одежда выполнена плотно, тяжело, а легкие и изящные облака

Рис. 9. Лань Фумэй. «Святой воин Сунь У», 2007, Биньчжоу, провинция Шаньдун, собрание библиотеки Биньчжоу

образуют контраст, подчёркивая главное и второстепенное. Работа в полной мере выражает характеристики вырезания из бумаги высокой плотности с изысканной, сложной композицией, простой формой и тонкими линиями.

«Восемь бессмертных» – это шедевр Фань Цзосиня, который демонстрирует уникальный стиль художника, плавные линии, сложную композицию и сильные трехмерные визуальные эффекты. В цзяньчжи особое внимание уделяется деталям, будь то мимика Восьми Бессмертных, фактура одежды или фоновые узоры, все они яркие и художественно привлекательны для зрителя.

Работы Фань Цзосиня «Восемь бессмертных» сочетают в себе грубоватость севера и деликатность юга, в работе грубоватость выражена в одежде и лицах персонажей, резка плотная, используются большие непрорезанные блоки, и деликатно выражен на облаках, в полной мере выражая уникальный стиль вырезания из бумаги Фань Цзосиня.

Отметим, что тема цзяньчжи «Восемь бессмертных» популярна в Китае, каждый мастер трактует ее в соответствии с авторским стилем и региональными традициями. Например, Чжэн Цзунлинь, художник по вырезанию из бумаги, родился в уезде Цишань провинции Шэньси, и его работы сочетают в себе традиционную форму вырезания из бумаги в Шэньси, работе отражены древние модели и философские идеи китайской нации (Рисунок 2).

Хэ Пэйхун родом из г. Нинбо, провинция Чжэцзян, ее вырезанные из бумаги работы имеют региональные особенности провинции Чжэцзян, с четкими слоями и плавными линиями, и известны своей деликатностью и яркостью. Цзун Хуаян родился в уезде Сусун провинции Аньхой, его навыки резки бумаги изысканны, персонажи реалистичны, изображение тонкое, а работы интегрированы в характеристики вырезания из бумаги в провинции Аньхой (Рисунки 3-4). Стоит отметить, что каждый мастер цзяньчжи в Китае имеет различия в эстетике, навыках, творческих концепциях и стилях вырезания из бумаги. Поэтому очень важно изучать каждый стиль.

В 1987 г. была создана еще одна работа Фань Цзосина, «Повозка, запряженная быком» (кит. «赶牛车», ganniuche).

Деликатное и тонкое изображение повозки и погонщика контрастирует с плотной, грубой техникой вырезания при изображении животного, показывая силу быка. Здесь автор использует красные блоки и тонкие линии для контраста зигзагообразных и гладких поверхностей. Шероховатость быка контрастирует со стройностью фигуры человека и повозки, делая образ более определенным (Рисунок 5)

В этой работе применены геометрические символы, обычно используемые в декупаже (Рисунки 6-8). Прежде всего узор на карете, который в Китае называют узором солнцеворота (свастики) (万字纹, wan zi wen), который символизирует пламя или солнце, что означает мир и удачу. В искусстве резки бумаги высокой плотности этот

символ очень распространен. Во-вторых, зигзагообразный узор на теле коровы и голове фигуры, он показывает разные визуальные эффекты и значения через изменения длины, толщины, плотности, прямолинейности, жесткости и мягкости. При резке бумаги высокой плотности широко используются зигзагообразные узоры, что делает вырезание из бумаги более многослойным и детализированным [11]. Цветы сливы на фигурах, коровах и телегах символизируют упорство, упорство, благородные и сильные качества в вырезании из бумаги и больше используются в вырезании из бумаги.

Сравним изображение быка из работы Фань Цзосиня и лошади из цзяньчжи «Святой воин Сунь У» (кит. «兵圣孙武», bingshengsunwu.) (2007) мастера из г. Биньчжоу Лань Фумэя (северный стиль цзяньчжи провинции Шаньдун) (Рисунок 9). Наряду с общими структурными элементами – зигзагообразном изображении шерсти, цветка на крупе животного, очевидны различия. Северный стиль вырезания Лань Фумэя более грубый, меньше прорезанных элементов, больше цельных блоков, восточный стиль Фань Цзосиня более тонкий по резке, бумага прорезана более детализировано. Тем самым очевидно, что на территории одной провинции существуют разные стили цзяньчжи.

Выводы

Таким образом, провинция Шаньдун является важным культурным центром, где сохраняется и развивается цзяньчжи. Этому способствуют созданные художествен-

ные музеи и центры, где демонстрируется это искусство. Так, в Шаньдуне есть Китайский художественный музей цзяньчжи, Художественный музей Яньтай, Художественный музей цзяньчжи Фань Цзосинь, Выставочный зал народной культуры Шаньдуна и т.д., в которых выставлено вырезанные из бумаги, новогодние картины, изделия ручной работы и т.д. Ценность народного нематериального культурного наследия заключается в том, что его создание является художественным выражением и духовной подпиткой жизни людей в определенный период и регионе, и народная резьба по бумаге Шаньдуна не является исключением.

Вырезание из бумаги Фань Цзосиня известно своим уникальным художественным стилем и глубоким погружением в традицию. Его работы композиционно продуманы и опираются на широкий спектр технологических приемов, который позволяет убедительно изобразить любые объекты. Его техника сочетает в себе изысканность, утонченность и мягкость южной резки из бумаги с грубоватостью и простотой северной резки из бумаги, формируя его собственный уникальный художественный стиль, который характеризуется сильным контрастом между простотой и сложностью и чувством ритма.

Произведения Фань Цзосиня через простые образы передают глубокие смыслы способствуют сохранению и развитию традиционной культуры. Его искусство вырезания из бумаги известно не только в Китае, но и широко признано на международном уровне, став важным мостом между китайской и зарубежной культурами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бао Цзяху. Шаньдунское народное искусство вырезания из бумаги // К миру. 1995.01. С. 42-43.
2. Ван И, Сюэ Вэй. Краткий анализ художественного наследия и значения народной резьбы по бумаге в провинции Шаньдун // Тяньгун. 2021.07. С. 78-79.
3. Ли Сюэцин. Искусство вырезания из бумаги высокой плотности // Мир Лантай. 2010.08. С. 73-74;
4. Лю Жуй. Обзор искусства вырезания из бумаги: тематическое исследование народной резьбы по бумаге провинции Шаньдун // Анализ и обсуждение. 2020.10. С. 53-57.
5. Ван Цзяньюань. Анализ наследия и развития искусства вырезания бумаги гаоми в провинции Шаньдун // Арт Спектакляр. 2023.03. С. 65-67.
6. Фан Цзосинь. Создатель национального нематериального культурного наследия // Энциклопедия Baidu. [Электронные ресурсы] URL: https://baike.baidu.com/item/%E8%8C%83%E7%A5%9A%E4%BF%A1/5256032?fr=ge_ala (дата обращения 14.01.2025)
7. Чжоу Ятин, Чжан Лу. Восемь бессмертных // Изобразительное искусство. 2024.(09). С. 110-115.
8. Ван Сюэ. «Наследник высокоплотной резки бумаги – Fan Zuoxin. Серия «Выдающиеся наследники китайской народной культуры». - Иньчуань:Нинся Народное издательство Нинся. 2008. С. 159 .
9. Хэ Пэйхун. «Пьяные восемь бессмертных» // Энциклопедия Baidu. [Электронные ресурсы] URL: https://mbd.baidu.com/newspage/data/dtlndingsuper?nid=dt_5286740047910364094&sourceFrom=search_a (дата обращения: 06.01.2025)
10. Цзян Юньчжун, Ли Хуайцзе, Вэй Чэнгуан. «Восемь бессмертных» – вырезанный из бумаги атлас китайского фольклора. -Пекин: Издательство Университета Цинхуа. 2021.06.с.160.
11. Инь Цзиньцю. Исследование инновационного дизайна вырезания из бумаги высокой плотности, основанного на народных праздниках и культуре Восемь Бессмертных-Тематическое исследование Восемь Бессмертных//Шаньдунский институт искусств и ремесел.2024.06. С.15-17.