

*Тянь Лу,
соискатель ученой степени кандидата искусствоведения
Белорусского государственного университета культуры и искусств*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ ВЫРЕЗКИ ИЗ БУМАГИ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ КИТАЯ

Традиционное искусство вырезания из бумаги является одним из самых популярных народных ремесел, а также одним из самых особенных видов искусства Китая. Люди начали делать вырезки из бумаги, по меньшей мере, начиная с VI в. до н. э. [11, с. 581]. В самом начале искусство вырезания из бумаги широко применялось в трех сферах: изобразительное искусство, декоративный орнамент и религия. Художественные вырезки широко используются в повседневной жизни: не только низкая себестоимость, хороший эффект, широкая применимость, но и практичность, способность скрасить досуг женщин, проживающих в сельской местности, украсить жизнь и условия окружающей среды делают их популярными среди народа. В условиях и под воздействием древнего китайского общества вырезание из бумаги стало ремесленным прикладным искусством, которым должна овладеть каждая девушка, и даже стандартным требованием, предъявляемым к невесте. В других формах фольклорного искусства, таких как театр теней, вышивание, набивка и крашение тканей, легко обнаруживаются следы вырезания из бумаги [2, с. 43]. С этой точки зрения, народное китайское искусство вырезания из бумаги является самой характерной формой фольклорного искусства. На китайскую народную культуру долговременное и сильное влияние оказало искусство вырезания из бумаги: во-первых, оно отвечает психологическим потребностям китайского народа в эстетике, а во-вторых, повлияло на традиционную духовную культуру Китая. Народное искусство вырезания из бумаги славится тем, что соединяет различные формы и предметы, создавая идеальные и прекрасные образы.

Китайское искусство вырезания из бумаги корнями уходит в прошлое, имеет многовековую историю, его технология и материалы обусловили характер ажурной техники. Древнейшие памятники, дошедшие до наших дней, были обнаружены в г. Турфане Синьцзян-Уйгурского автономного района и дати-

руются приблизительно 460 г. н. э., их история насчитывает 1500 лет [1]. Эти вырезки из бумаги изготавливались из льняной бумаги и применялись в качестве погребальных принадлежностей, служили в качестве жертвоприношений. Обычно в погребении находилось пять ажурных вырезок из сложенной бумаги диаметром около 24 см. В них преобладали растительные и зооморфные орнаменты: «Пара оленей» (рис. 1), «Пара обезьян», «Жимолость», «Хризантемы» и др. Декоративный орнамент скомпанован в форму круга, вырезался как симметричный узор с несколькими осями симметрии, которые образовывались при сложении бумаги. Фигуративное обрамление круга образует симметричные парные изображения. Эти вырезки из бумаги, должно быть, принадлежат к периоду Южных и Северных династий (420–589 гг.), их техника и художественная форма имеют законченность, отличаются совершенством и по праву могут считаться истинным произведением искусства.

Рис. 1. Пара оленей. Источник: [8]

Во многих сельских районах традиционное народное искусство вырезания из бумаги оставило людям множество прекрасных воспоминаний, однако, по мере мирового экономического прогресса и стремительного развития современного Китая в жизни народа также произошли значительные изменения. После того, как искусство вырезания из бумаги проникло в города, изменения эпохи стали препятствовать развитию и распространению фольклорной культуры и соответствующих форм народного искусства; стиль вырезки стал стремиться к изяще-

ству. С течением времени, по мере изменения образа жизни и эстетического восприятия людей, из-за того, что традиционные народные формы искусства не могли идти в ногу со временем и соответствовать реальным потребностям людей, они были замещены новыми зарождающимися явлениями; таким образом, возникло современное искусство вырезания из бумаги. Способы выражения, культурное содержание, прекрасное идейное воплощение народного искусства вырезания из бумаги отразили эстетическое восприятие китайской нации, что заслуживает внимания и заимствования со стороны современных художественных дизайнеров.

В настоящее время вырезание из бумаги широко применяется в современном дизайне: при украшении изделий из керамики, дизайне интерьера, декорационном искусстве, дизайне эмблем и логотипов, дизайне одежды, ландшафтном дизайне, архитектурном, дизайне люстр и светильников, рекламном дизайне, почтовых марок и др. Художественные вырезки из бумаги содержатся в виньетках печатных изданий, комиксах, декорационных атрибутах, анимации в кино и на телевидении [7, с. 175]. Ниже проиллюстрируем на примерах основные тенденции развития и применения традиционных форм вырезания из бумаги в современной культуре Китая.

Народное искусство вырезания из бумаги явилось одним из источников вдохновения для современного графического дизайна и непосредственно используется для создания современных произведений. Вырезка из бумаги наделяет произведения современного дизайна богатым культурным содержанием, придает им глубокий, сокровенный смысл, в то же время позволяя человеку на основе ассоциаций ощутить искренние эмоции, оставляет пространство для фантазии. Искусство вырезания из бумаги не только обогащает культурный смысл произведений графического дизайна, но и помогает формировать национальное восприятие людей, основанное на культуре использования традиционной символики пожелания счастья и благополучия. Различного рода визуальные эффекты, созданные при помощи вырезок из бумаги, обогащают культурное содержание и придают значимость произведениям графического дизайна. Например, эмблема к 75-летней годовщине основания китайского Народного университета представляет собой

вырезанный из бумаги узор (рис. 2), внутри которого соединены основные смысловые элементы: эмблема учебного заведения, магнолия и иероглиф «долголетие». Бумажный узор являлся неизменным атрибутом в праздновании торжества и символизировал счастье, радость, благоденствие, встречу нового [6, с. 189]. Символическая вырезка из бумаги с пожеланиями счастья, ее красочная форма создала радостную и праздничную атмосферу, воплотила в себе культурное содержание юбилея университета, отразила статус и устремления ведущего народного университета. Неслучайно во время празднования 75-летней годовщины основания учебного заведения был принят лозунг «Возвращаемся к годовщине со дня основания университета, ждем завтрашнюю встречу».

Рис. 2. Эмблема к юбилею китайского Народного университета. Источник: [3]

В сфере дизайна товаров (рис. 3) часто прибегают к оригинальным изображениям вырезок из бумаги, например, в дизайне столовых приборов: на белом фоне – изображения вырезок из бумаги, а красный цвет, который сразу же бросается в глаза, оставляет несравнимое визуальное впечатление. После того, как к традиционным столовым приборам, палочкам, был добавлен художественный орнамент, состоящий из бумажных вырезок, холодные столовые приборы заиграли новыми красками, добавился культурный колорит, был достигнут эффект эргономичного дизайна. Применение такой дизайнерской техники позволило добавить завершающий штрих и подчеркнуть суть идеи, и в то же время расширило сферу применения элементов вырезки из бумаги в графическом дизайне.

Широко используются традиции вырезок из бумаги в дизайне одежды и аксессуаров. Например, в дизайне молодежной обуви – кедров (рис. 4) применены элементы вырезок из бумаги, что придает изначально белой обуви эстетически прекрасное украшение, индивидуальный и оригинальный дизайн; а техника украшения обладает традиционной китайской красотой и не выходящим из моды очарованием.

Рис. 3. Дизайн изделий из фарфора «Пиршество». Источник: [10]

Искусство вырезания, обладающее ярко выраженными национальными особенностями, может не только дать нам новые богатые приемы художественного дизайна и в значительной степени обогатить графический дизайн; но и еще больше может помочь производству полностью проявить притягательную силу воздействия, повысив стандарты современного графического дизайна. В дизайне экологически безопасных пакетов Макдональдс (рис. 5) используются самые простые и традиционные формы выражения, для того чтобы со своеобразной точки зрения показать всем, как люди любят продукцию Макдональдс, тем самым передавая прекрасный смысл счастья и благополучия [4, с. 253]. Формирование способов мышления и приемов, принятых в графическом дизайне, напрямую является продолжением традиционного искусства.

Рис. 4. Дизайн кедров. Художник Ли Синь

Рис. 5. Экологически безопасная сумка Макдональдс.
Художник Ли Синь

Работы профессора Ян Бина из Цзиндэчжэньского Института Керамики (рис. 6) отличаются использованием вырезанных из бумаги узоров в качестве трафарета для нанесения способом печати декора на керамические поверхности. Автор использует технику глубокой печати на матовой черной глазури и лаконичную гравировку. Тонкие плавные линии на поверхности предмета контрастируют с ощущением массы и веса керамической вазы. Такой прием позволил создать живой, мягкий, подвижный образ лета, которое символизирует женская фигура и изображение растений.

Центральным элементом выставочного арт-объекта Люй Шэнчжуня «Благодать» (рис. 7) является изображение маленького красного человека. Легенду о красном человечке Люй Шэнчжун узнал от деревенских женщин во время своего путешествия на северо-запад Китая. Фигурку человечка из красной бумаги принято наклеивать на стену в доме. Образ красного человечка восходит к древним тотемам и символизирует счастье и приносит благополучие. Изображение красного человечка у Люй Шэнчжуня плоскостное и симметричное, четыре конечности раскрыты, фигура могущественна и крепка; симметричные формы символизируют гармонию и счастье, дарят душевное спокойствие; красный цвет олице-

Рис. 6. Ваза «Лето». Керамика.
Художник Ян Бин.
Источник: [9]

творяет жизнь, счастье и благоденствие. Множество фигурок вырезаны из бумаги, наклеены на стены и составлены в плавные орнаментальные линии. Такой прием использования вырезки из бумаги в выставочном пространстве усиливает значение народного образа, создает атмосферу добрых благопожеланий.

*Рис. 7. Арт-объект «Благодать», 2016 г. Художник Люй Шэнчжун.
Источник: [5]*

Таким образом, среди всех многочисленных и разнообразных форм китайского искусства народное искусство художественного вырезания из бумаги в наибольшей степени представляет собой первоисточник национальной культуры. Язык форм и художественное богатство традиционных вырезок из бумаги является неисчерпаемым источником вдохновения и руководством для современных дизайнеров. Дизайнеры досконально изучают искусство вырезания из бумаги, воссоздавая в своих произведениях культурное содержание, художественные формы и стиль, присущий народным вырезкам из бумаги. Основным направлением развития современного искусства вырезания из бумаги является соединение традиционных форм художественной вырезки из бумаги с потребностями современного общества; преемственность традиционных стилевых особенностей и создание нового современного проектного стиля, который соответствует художественным потребностям современного общества. Пронизанный духом китайской культуры традиционный дизайн народной вырезки из бумаги, ее образы и художественные приемы широко используются в современном графическом дизайне Китая, полиграфии, декорировании

предметов из фарфора и керамики, дизайне обуви, предметов одежды и аксессуаров, в создании выставочных арт-объектов. Таким образом, искусство вырезания из бумаги продолжает развиваться в сфере современного дизайна, создает новые формы и приемы, проявляя свою социальную функцию и значение в развитии национальной культуры.

1. *Ань, Нивар*. Обзор вырезок из бумаги, найденных в г. Турфане / Ань Нивар // Синьцзянские региональные хроники. – 2010. – № 3. – С. 59–61 (на кит. яз.).

2. *Ван, Анькан*. Эстетические особенности фольклорного искусства с точки зрения стиля и форм, вырезанных из бумаги узоров / Ван Анькан // Красота и современность. – 2005. – № 3. – С. 43–44 (на кит. яз.).

3. Главная страница интернет-сайта Народного университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ruc.edu.cn/mobile>. – Дата доступа: 10.03.2021.

4. *Го, Сюй*. Особенности и применение народного искусства вырезания из бумаги / Го Сюй // Наука и образование. – 2011. – № 5. – С. 253–254 (на кит. яз.).

5. *Гошэн, Сюй*. Традиционная народная культура // China Press, 2000. – С. 88.

6. *Ли, Сяоянь*. Народное искусство вырезания из бумаги: бумажные узоры и праздничные орнаменты / Ли Сяоянь // Массовое искусство и литература. – 2011. – № 3. – С. 189–201 (на кит. яз.).

7. *У, Лихуа*. Применение искусства вырезания из бумаги в дизайне предметов обихода / У Лихуа // Искусство и дизайн (теория). – 2010. – № 10. – С. 174–176 (на кит. яз.).

8. *Линь, Мин*. История китайского народного искусства вырезания из бумаги. – Пекинское изд-во традиционной культуры, 1994. – С. 77.

9. Полное собрание произведений керамики Цзиндэчжэнь, 2000 г.

10. *Сюаньтин, Юань*. Культурные реликвии // Китайский стиль: дизайн упаковки. – Шанхай : Шанхайское изд-во гуманитарных наук, 2006. – С. 76.

11. *Цзинь, Хэлинь*. Традиционное китайское искусство вырезания из бумаги, которое я знаю / Цзинь Хэлинь // Научно-техническая информация. – 2009. – № 22. – С. 581–590 (на кит. яз.).