

КРАТКИЙ ОБЗОР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЦЕННОСТИ ЯНЛЮЦИНСКИХ НОВОГОДНИХ РИСУНКОВ «ГОД ЗА ГОДОМ БУДЕТ ДОСТАТОК»

Хуан Шаохэн

аспирант кафедры белорусской и мировой художественной культуры
Белорусского государственного университета культуры и искусств (г. Минск)

Аннотация. В статье рассматриваются янлюцинские новогодние рисунки «Год за годом будет достаток», обладающие самобытностью и особым художественным стилем. В рисунке – три образа: лотос, карп, круглолицый ребенок, которые являются символами счастья и оберегом. В них заключен символический смысл пожелания счастья.

Summary. This article discusses Yang Liu Qing New Year paintings «Abundance over many years», possess originality and a special artistic style. The figure – three images: lotus, carp, chubby baby, which are symbols of happiness and amulet. They concluded the symbolic meaning of the wishes of happiness.

«Год за годом будет достаток»

Янлюцинские новогодние рисунки Тяньцзина прошли сквозь сложившиеся веками пласты искусства, успешно наследовали лучшие традиции живописи, в полной мере вобрали в себя очарование мастерства гравировки, сформировали особое по своему стилю непохожее ни на обычную живопись и ни на прочие виды новогодних картинок искусство [4, с. 17]. Новогодние лубочные картины из тяньцзиньского уезда Янлюцин возникли в эпоху династии Мин (царствование Ваньли, 1573–1620 гг.). До сих пор еще можно увидеть печатанные новогодние лубочные картины, которые были сделаны в годы правления императора Чунчжэни (1628–1644 гг.). В то время большинство крестьян в уезде Люкоу, западном пригороде города Тяньцзинь, занимались производством новогодних лубочных картин. Благодаря развитой водной транспортной системе, уезд Люкоу становился центром торговли новогодними лубочными картинами. Мастерские распространялись по всему уезду, всего 3000 человек занимались производством новогодних лубочных картин. В конце династии Цин (1900–1911 гг.), там уже существовали десятки магазинов. Эти картины стали широко известными далеко за пределами родных мест [6, с. 21].

Эти произведения отличает широкий выбор материалов, живое содержание,

яркие цвета изображения и теплая атмосфера, они несут очень сильный этнический характер и дух местной культуры. Янлюцинские новогодние рисунки – это вид художественного творчества, которое зародилось и развилось в народе, тесно взаимосвязано с привычками и повседневным трудом простых людей, является выражением богатой фантазии народа, его творческого потенциала и стремления к лучшей жизни. Традиционные шедевры «Год за годом будет достаток» широко распространены, имеют множество почитателей и коллекционеров. Так в чем же сила их обаяния?

Каждый раз в Новый год и в иные торжественные дни люди украшают дома и свои вещи новогодними рисунками и другими подходящими изображениями, как символ счастья и оберег, знак приближения праздника, стремления к счастливой жизни, ожидания исполнения всех желаний. Сюжеты Янлюцинских новогодних рисунков очень разнообразны, от повседневных дел до волшебных сказок, от изображения цветов, птиц и зверей до описания небывалых историй, это словно сборник картин о простом народе, жизнь которого запечатлена на бумаге. Среди них: «Год за годом будет достаток», «Пятеро детей борются за лотос», «Рисунок с изображением множества детей» и другие широко распространенные традиционные шедевры.

Среди новогодних рисунков, которые принято расклеивать в домах, чаще всего можно встретить изображение веселого пухленького ребенка, который сидит на листьях или цветах лотоса. Ребенок держит в руках большого красного карпа и вместе с лотосом они составляют единую композицию, это и есть рисунок под названием «Год за годом будет достаток», в котором заключен символический смысл пожелания счастья. Он берет свое начало в первобытном тотемизме и в процессе исторического развития Китая. В ходе современных культурных преобразований рисунок трансформировался и обрел целостность. Сохранив в себе древний эстетический смысл и художественную ценность, он способствовал тому, что представления о счастье и благополучии, заключенные в традиционном китайском рисунке проявились еще в большей степени и стали очевидными. Лотосы, карп, круглолицый ребенок – неделимый образ, вобравший в себя черты тотемизма и скрытого смысла пожелания счастья [1, с. 32].

В традиции Китая цветку лотоса отведена важная роль, как символу благополучия. С давних времен деятели литературы превозносили лотос, например, в поэтическом произведении «Любовь к лотосу говорит» звучат слова ученого Чжоу Дуньи из северной династии Сун: «Ты вышел из грязи, сохранив чистоту, Омыт прозрачными водами. Нет кокетства в тебе. Ты обычный на вид, ни лозы нет, ни ветки. Аромат твой, чем дальше он, тем нежнее. Безупречный возвышаешься ты вдалеке, не позволишь небрежно с тобой забавляться. Цветок лотоса вырастает из илистой земли, однако не покрывается грязью, оmyвается чистой водой, он не выглядит кокетливо, его стебель внутри полый и на вид абсолютно прямой, он не тянется вереницей, не выпускает веток и листьев. Чем дальше находится цветок, тем нежнее его благоухание. Чистый он, выпрямившись, стоит среди воды. Человек может лишь издали любоваться им, но не может бесцеремонно с ним играть. В буддистской культуре цветок лотоса тоже занимает важное место, например, Гуань инь Будда восседает на лотосе, который является одной из восьми драгоценностей буддизма. Непорочность в буддизме подобна свежему и ароматному цветку лотоса» [7, с. 14].

Свежий лотос внешне краше других, его аромат проникает глубоко в сердце

человека. Цветок указывает людям путь, который выводит из грязи, он также является символом благополучия. Восемь даосских святых (Ли Сюань, Чжунли Цюань, Чжан Голао, Лань Цайхэ, Хэ Сяньгу, Люй Дунбинь, Хань Сянцзы, Цао Цзинсю) считаются долгожителями и лучшим олицетворением праведности и совершенства. Одна из них Хэ Сяньгу держит в руках лотос, как символ непорочности, совершенства, изящества и самобытности. В тот момент, когда цветок распускается, появляются и плоды. Невозможно сосчитать количество семян в одной семенной коробочке лотоса, эта особенность сосуществования цветка и семян, их особенно тесное взаимодействие, равно как и плодovitость корня лотоса нашли отклик в сердцах людей и благоговение перед жизненной силой этого цветка. Поэтому в народных традиционных рисунках лотос олицетворяет любовь простого народа к жизни, а также несет глубокий смысл благополучия в культуре Китая.

Любовь китайцев к рыбе имеет многолетнюю историю и сложившиеся веками традиции. Еще в первобытном обществе рыба была предметом поклонения древнего человека, а некоторые племена и в последующие времена поклонялись ей. В наши дни находки цветной керамики с орнаментом, как например, рисунки рыбы с человеческим лицом в культуре Яншао, найденные в провинции Хэнань, подтверждают этот факт. Во-первых, рыба обладает большой репродуктивной способностью, ей свойственно собираться большими косяками, и принято считать, что чем в семье больше детей, тем полнее благополучие. В первобытном обществе китайцы обожествляли рыбу, считалось, что поклонение рыбе и жертвоприношения рыбы приносят счастье, богатство и процветание. Во-вторых, произношение слова «рыба» (鱼 Yú) созвучно со словом «богатство» (余 Yú). Так, значение счастья и благополучия, которое связано со словом «богатство», перешло на слово «рыба», и теперь это слово несет смысл исполнения наилучших пожеланий. Рыба тесно связана с повседневной жизнью простого народа, например «Свадьба рыбы и воды» – это пожелание счастья для новобрачных, «Карп оmyвает ребенка» – пожелание здоровья и успеха новорожденному. Древние китайцы использовали конверты для письма в форме рыбы, таким образом, выражая свои чувства. Существует известная китайская поговорка «Карп перепрыгнул ворота дракона». Ее смысл раскрывается в том, что карп, живущий в реке Хуанхэ, перепрыгнув врата дракона [теперь располагаются на северо-западе Китая в провинции Шаньси] сам превратился в дракона. Эта поговорка символизирует успешное прохождение экзамена, повышение по службе и т.д. – все, что так или иначе связано с карьерой и успехом. Еще в большей степени этот образ связан с пожеланием счастья. Рыба – это неотъемлемый атрибут, как в церемониях жертвоприношения, так и в повседневном обиходе. В народе и по сей день сохранилось немало обычаев связанных с рыбой [3, с. 7].

Образ круглолицего ребенка имеет четкие традиционные эстетические характеристики: круглое, нежное, прекрасное личико, белоснежная кожа, изогнутые брови, большие одухотворенные глаза, сладкие губки-вишенки. Этот малыш выглядит очень бодрым и энергичным, милым и притягательным, так что его невозможно не полюбить. В очертание тела вносится оживление, щеки раскрашены многослойным румянцем, он свеж и очарователен. Весь образ круглолицего ребенка по-детски наивный, с первого взгляда вызывает умиление. Прототип круглолицего малыша – младенец, вид маленьких детей, безусловно, приносит радость. Многочисленные наследники, новая только появившаяся на свет жизнь приносит людям радость и надежду. Образ младенца символизирует продление рода, продолжение жизни в следующем поколении. Сюжеты, в которых фигурируют

младенцы и маленькие дети – это одна из важных составляющих новогодних картинок. Изображение круглого, милого, веселого и свежего личика – это образ, который постоянно появляется в Янлюцинских новогодних картинках Тяньцзина, как например «Рисунок с изображением множества детей», «Пять детей борются за лотос», «Цилинь приносит сыновей» и другие излюбленные сюжеты [5, с. 15].

Таким образом, три образа – лотос, карп, круглолицый ребенок – описанные в рисунках «Год за годом будет достаток», – символизируют счастье, достаток, благополучие. Собранные в одну композицию, они в совокупности представляют прекрасные изображения [9, с. 32].

Выполнение этого изображения основано на тонких штрихах, тщательной проработке рисунка и цветового колорита. Янлюцинские новогодние картинки Тяньцзина «Год за годом будет достаток» доступны пониманию любого человека. В изображениях круглолицего ребенка с карпом в руках штрихи легкие, но отчетливые, цвета яркие, содержание богатое. Особо следует отметить технику рисования – ручную раскраску. Это тонкая ручная работа, каждый рисунок требует участие мастера, и каждый рисунок является самостоятельным произведением [2, с. 76].

В Янлюцинских новогодних картинках Тяньцзина соединились воедино очарование искусства гравировки и мастерство цветной раскраски, эти два художественных приема хорошо сочетаются и дополняют друг друга. Поскольку заготовка рисунка «Год за годом будет достаток» проходит через руки разных мастеров по художественной росписи, то в итоге она вбирает в себя различные художественные стили. Например, есть рисунки, в которых меняется толщина линии хвоста карпа; в некоторых особенно детально прорисованы черты лица ребенка; есть также рисунки, где рыба чешуя и листья лотоса изображены разными по плотности цвета. В результате и круглолицый малыш, и карп выглядят как живые [6, с. 14].

К тому же мастер по художественной росписи пользуется разными приемами изображения и придает рисунку «Год за годом будет достаток» разный эмоциональный оттенок. Он использует либо тщательную прорисовку деталей, либо более обобщенные широкие мазки, тем самым отражая свой собственный художественный стиль. Способы создания рисунка также разнятся в творчестве отдельных художников. Как правило, народные мастера кладут бумагу или холст для рисования на стол, и сидя рядом на стуле или наклоняясь над столом, начинают работу. Однако Тяньцзинские мастера, прежде чем начать рисовать Янлюцинские новогодние картинки, крепят бумагу для рисования в центре деревянной доски и рисуют стоя. Эта доска называется «дверь для росписи», в мастерской есть ряд таких свободно открывающихся и закрывающихся «дверей», сверху на них мастер наклеивает отпечатанный контур будущего рисунка на бамбуковом листе, а сам располагается напротив. В процессе работы он видит полученный результат и может по своему усмотрению перемещать «дверь для росписи». Имея возможность полностью охватить взглядом рисунок, художник определяет время завершения работы, прорисовки последнего штриха. Как правило, на один рисунок требуется минимум 3-5 дней, максимум – две недели. Чтобы рисовать стоя требуется не только сила в ногах, еще в большей степени требуется сила рук мастера, поскольку необходимо контролировать прилагаемую силу, и не каждому это по плечу [2, с. 42]. Итак, за созданием Янлюцинских новогодних рисунков стоит кропотливый и уникальный труд Тяньцзинских мастеров [8, с. 29].

Янлюцинские новогодние рисунки унаследовали традиции живописи эпохи

Сунской и Юаньской династий, впитали в себя элементы ксилографии, прикладного искусства и драматического танца эпохи династии Мин и постепенно сформировались в уникальный художественный жанр [4, с. 11].

Традиционное китайское эстетическое восприятие – это стремление к идеалу, гармонии, красоте и осмыслению [5, с. 23]. В изображении «Год за годом будет достаток» все соразмерно: упитанные щеки, румянец на коже, смекалка во взгляде, улыбка в выражении лица, бодрый и воодушевленный вид, веселый круглолицый ребенок держит нарочито большого и толстого карпа, за его спиной огромный лист и цветок лотоса. Богатая фактура создает сильное ощущение изобилия и полноты. Главный акцент композиции, по сути, второстепенен, есть передний и задний план, есть динамика и есть статичность, контраст ориентации, контраст движения, контраст плотности. Человек, животное, пейзаж все свободно скомпоновано и логично распределено [2, с. 31].

Визуальное восприятие и внутреннее напряжение композиции достигают высокой степени гармонии и единства и еще больше усиливают чувство изобилия и наполненности жизни [6, с. 46].

Полный круг отразил стремление человека к счастливой жизни. Компоновка такого рода, внешне, кажется простой и статичной, но в ней скрыт потенциал, живая сила, такой вид лаконичной сдержанности гораздо ярче передает стремления человека, и тем самым рождает еще большие надежды [3, с. 4].

И вот Янлюцинские новогодние рисунки «Год за годом будет достаток» шагнули в наш век глобализации. Этот сложившийся веками образ, получил всеобщее распространение и стал самой яркой, самой красивой, самой восхитительной визиткой праздника не только в искусстве Тяньцзинь-Янлюцина, но и в народной культуре Китая. Благодаря тому, что на фоне долгих исторических изменений уникальное народное наследие во всех краях передается из поколения в поколение, а прекрасные талантливые мастера продолжают творить, новогодние рисунки развились и стали пиком китайской народной культуры [2, с. 15]. На вершинах гор, на краю облаков, они блестящие и чарующие. Они наиболее ярко изобразили духовный мир людей земледельческой эпохи, наиболее конкретно сформулировали понятие уникального мышления и философию жизни современного человека. Наиболее горячо раскрыли душевные стремления простого народа, наиболее полно воплотили весь этап долгой исторической эпохи жизни общества.

1. 王彬, 《杨柳青年画的艺术魅力与传承保护》; 天津: 美与时代出版社2010年7期。= Бинь, Ван. Сила художественного воздействия и сохранение наследия Янлюцинских новогодних рисунков / Ван Бинь. – Тяньцзинь: Красота и эпоха, 2010. – Вып. 7. – 32 с.

2. 杨道圣, 《服装美学研究》; 北京: 现代服饰出版社, 2014年。= Даошэн, Ян. Исследование эстетики одежды / Ян Даошэн. – Пекин: Современная одежда, 2014. – 120 с.

3. 王然, 《吉祥图案在室内纺织品设计中的应用》; 北京: 现代装饰出版社; 2011年07期。= Жань, Ван. Использование орнамента счастья в текстильных изделиях для дизайна интерьеров / Ван Жань. – Пекин: Современная отделка, 2011. – Вып. 7. – 18 с.

4. 黄力, 《中国传统吉祥图案》; 兰州: 兰州大学出版社 2004年 = Ли, Хуан. Традиционные китайские орнаменты счастья / Хуан Ли. – Ланьчжоу: Изд-во Ланьчжоуского ун-та, 2004. – 69 с.

5. 李思思, 《从古一张画店作坊看杨柳青年画的传承》; 北京: 中央民族大学出版社2011年 = Сысы, Ли. Взгляд на продолжение традиций Янлюцинских новогодних рисунков мануфактуры «Гу И Чжан» / Ли Сысы. – Пекин: Изд-во Центрального ун-та

национальностей, 2011. – 59 с.

6. 孙海涛, 《中国的五大年画》; 银川: 宁夏教育出版社, 2009年 = Хайтао Сунь. Пять самых известных китайских новогодних рисунков / Сунь Хайтао. – Иньчуань: Изд-во отд. образования провинции Нинся, 2009. – 71 с.

7. 孙红梅 《杨柳青年画色彩视觉流程的探究》; 湖南: 包装工程杂志出版社 2011年 02期 = Хонмэй, Сунь. Исследование процесса зрительного восприятия колористики Янлюцинских новогодних рисунков / Сунь Хонмэй. – Хунань: Изд-во промышленной разработки, 2011. – Вып. 2. – 34 с.

8. 王子平, 《木板年画技法》; 北京: 新闻交流出版社 2008年 = Цзыпин, Ван. Техника росписи по дереву новогодних гравюр / Ван Цзыпин. – Пекин: Новостные коммуникации, 2008. – 62 с.

9. 刘军, 《中国民间年画中童子图像研究》; 苏州: 苏州大学出版社 2011年。 = Цзюнь, Лю. Исследование изображений мальчиков в китайских народных новогодних рисунках / Лю Цзюнь. – Сучжоу: Изд-во Суджоуского ун-та, 2011. – 89 с.

ИННОВАЦИЯ КАК СПОСОБ МЫШЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ КОМПОЗИТОРОВ XX ВЕКА

Чжан Сяньлянь

магистр искусствоведения, соискатель кафедры белорусской и мировой художественной культуры Белорусского государственного университета культуры и искусств (г. Минск)

Аннотация. С началом XX века практически во всех сферах деятельности человека произошли огромные стремительные изменения. Музыка как неотъемлемая часть жизни человека должна следовать вслед за изменениями в общественной жизни. Традиционный музыкальный язык и различные правила его применения стали преградой и для музыкального творчества. Инновация стала основным способом мышления европейских композиторов XX века.

Summary. Since the beginning of the 20th century in nearly all spheres of human activity has undergone tremendous changes. Music as an integral part of human life should follow the following changes in the social life. Traditional musical language and different rules of application has become an obstacle for musical creativity. Innovation has become the main way of thinking of the twentieth century European composers.

В процессе развития человеческой цивилизации после каждого значительного исторического события в музыке и прочих видах искусства наблюдалось значительное движение вперед. Например, европейская эпоха Просвещения во второй половине XVIII века стала началом развития классической музыки; после французской революции родилось романтическое направление в музыке и т.д.

Эти изменения совсем не случайны, они являются результатом изменений, произошедших в способе мышления людей. Знаменитый философ Фридрих Энгельс (Friedrich Engels, 1820–1895) говорил: «Способ мышления каждой эпохи является продуктом истории, в различные эпохи он имеет различные формы и различное содержание, способ мышления неизбежно постоянно изменяется вслед за развитием человеческой практики и познания» [7, с. 45]. Современные технологии не только усовершенствовали условия материальной и духовной человеческой жизни, но вместе с тем изменили способ жизни и мышления человека.