

ДВА ХУДОЖНИКА – ДВА МИРА: ЦЗЯНЬЧЖИ КУ ШУЛАН И ВЫТИНАНКА НАТАЛЬИ СУХОЙ

*Тянь Лу, соискатель ученой степени кандидата наук
учреждения образования «Белорусский государственный
университет культуры и искусств»*

Аннотация. Искусство вырезания из бумаги зародилось в Древнем Китае. В настоящее время вырезки из бумаги популярны во многих странах. В статье рассмотрены *цзяньчжи* знаменитой китайской мастерицы Ку Шулан и вытинанки белорусской художницы Натальи Сухой. Показана общность художественных образов работ двух художниц в раскрытии темы материнства, природы, фольклора и отличия их художественных стилей, что обусловлено национальными традициями Китая и Беларуси.

Ключевые слова: искусство вырезания из бумаги, *цзяньчжи*, вытинанка, Ку Шулан, Наталья Сухая, Китай, Беларусь.

TWO ARTISTS – TWO WORLDS: KU SHULAN'S *JIANZHI* AND NATALLIA SUKHAYA'S VYTINANKA

*Tian Lu, Competitor of a Scientific Degree of Candidate
of Sciences of the Educational Institution «The Belarusian
State University of Culture and Arts»*

Abstract. The art of paper cutting was born in ancient China. Nowadays paper clippings are popular in different countries. This article describes the *jianzhi* of the famous Chinese craftswoman Ku Shulan and the vytinanka of the Belarusian painter Natallia Sukhaya. The author shows the commonality of the artistic images of the clippings of the two artists in revealing the themes of motherhood, nature, folklore and the differences in their artistic styles, which is due to the national traditions of China and Belarus.

Keywords: art of paper cutting, *jianzhi*, vytinanka, Ku Shulan, Natallia Sukhaya, China, Belarus.

Искусство вырезания из бумаги – это кристаллизация национальной культуры и мудрости, а также идеальное сочетание искусства и ручной работы. Есть мастера, которые распространяют культуру вырезания из бумаги по всему миру, демонстрируют красоту национальных образов и мировосприятия своего народа. Цель статьи – показать, как в творчестве китайской мастерицы Ку Шулан и современной белорусской художницы Натальи Сухой проявляются черты национальных культур, особенности художественного мировосприятия и авторского стиля.

Ку Шулан (1920–2004) – одна из самых известных художниц *цзяньчжи* в Китае. Она родилась в бедной крестьянской семье в г. Сяньяне провинции Шэньси. С детства она проявляла свой художественный талант в вышивке, создавая красивые узоры, и помогала семье, вышивая свадебные платья и занимаясь сбором лекарственных трав. Вырезать из бумаги Ку Шулан научилась у своей матери: для украшения окон вместе они вырезали цветы, которые выглядели, как живые, при этом Ку никогда не рисовала эскизы [5, с. 77].

В 17 лет Ку Шулан вышла замуж, но брак не был счастливым: она терпела от мужа бесконечные избиения и унижения. За 10 лет Ку Шулан родила 13 детей, но выжили только два мальчика и одна девочка. Трагический жизненный опыт не сломил Ку Шулан. В возрасте 65 лет она осознала, что жизнь может быть счастливой и нужно делать больше вещей, которые она любит. Поэтому она взяла ножницы и начала вырезать *цзяньчжи*. Сочетание ярких и контрастных цветов выделяет вырезки художницы и характеризует ее авторский стиль, они призваны вызывать у людей чувство радости. Ку Шулан однажды сказала: «Яркий цвет – это высший цвет, а тусклый цвет – это низший цвет» [4, с. 96]. Художница последовательно создала работы «Десять братьев» и «Лама Цзянва Мэйсянци» (рис. 1). Вырезанные из бумаги произведения представляют собой маленькие картины, которые рассказывают о героях мифов. Рассказанная мастерицей маленькая история позволяет зрителю представить жизнь в Гуаньчжуне и проникнуть в сердце Ку Шулан. В ее руках бумага не обычный материал, а средство выражения особенностей местного быта и древней культуры, глубоких эмоций и внутренних убеждений Ку Шулан. Яркие произведения воплощают стремление художницы к счастью, миру и гармонии.

Жизненные трудности не заставили Ку Шулан склонить голову, а сублимировались в ее духовном мире и обогатили творческое вдохновение художницы. Вырезая *цзяньчжи*, она часто пела песни и воплощала юмористические сценки и образы из жизни в своих работах. Поэтому ее красочные произведения наполнены поэтической простотой народных образов, изображают правду реальной жизни и передают положительные эмоции людям. Среди образов, вырезанных художницей из бумаги, есть дамы с цветами, счастливые пары молодоженов, символы благословения, богатства и долголетия – все, что есть в природе и восхваляет жизнь и любовь.

Ку Шулан создала свой романтический и красочный художественный мир. Цзинь Жилин, профессор Центральной академии изящных искусств, отметил: «Работы Ку Шулан чисты и аккуратны, с правильными линиями, правильным и изящным соотношением инь и ян, которые позволяют нам проникнуть в ее художественную сферу. Ее вырезание из бумаги сосредоточено на выражении эмоций и темперамента, ее художественных тем и стиля» [3, с. 95].

Рис. 1. Ку Шулан. «Лама Цзянва Мэйсянци верхом» (1989)

В работах мастерицы часто встречается изображение «женщины, срезающей цветы» или «богини вырезок из бумаги» – женщины-идола с круглым лицом, ровной челкой, изогнутыми бровями, большими глазами, носом в форме сердечка, ртом в форме полумесяца, что в полной мере выявляет эстетический идеал местных жителей (рис. 2). Этот образ, дающий людям ощущение торжественности, святости и возвышенной красоты, в сознании Ку Шулан является высшим воплощением ее искусства вырезания из бумаги. Она также сочинила песню «Баллада о даме-цветочнице», в которой есть такие слова: «Я срезаю цветы, а дамы вырезают красную бумагу».

Трудолюбивая Ку Шулан восхваляла жизнь с помощью ножниц. Она ярко воплотила обычаи и образы своей древней земли – в ее работах сохранен народный дух, воплощены знания и мастерство, а также любовь и восхищение жизнью. В 1996 г. Ку Шулан признана выдающимся мастером искусства *цзяньчжи* провинции Шэньси, ей было присвоено звание «Мастер народного прикладного искусства Китая».

Рис. 2. Ку Шулан. «Женщина, срезающая цветы» (1988)

История современного белорусского искусства вырезания из бумаги – вытинанки, в отличие от китайской *цзяньчэжи*, насчитывает несколько десятилетий. Между ними существуют художественные различия.

Наталья Сухая, член Белорусского союза мастеров народного творчества, принадлежит к молодому поколению художников. Она родилась в 1976 г. в г. Молодечно. Вырезать из бумаги начала в детской художественной школе, а позже в Молодечненском колледже им. М. К. Огинского. Ее произведения отражают современный уровень развития искусства вытинанки в Беларуси. Они индивидуальны, узнаваемы и в то же время традиционны благодаря использованию фольклорных мотивов и стилизации под наивное искусство. Художница часто обращается к сюжетам деревенской жизни, изображает фигурки людей, животных, растительные мотивы. Вытинанки «Райскі сад», «Ішлі кароўкі з дуброўкі» и др. имеют сюжет, они повествовательны и одновременно декоративны [2, с. 187]. Линии и ажурный узор вырезок складываются в орнамент, который напоминает изображения на крестьянских тканых коврах.

Главной в творчестве художница является тема семьи, которую она воплощает через осмысление собственного жизненного опыта материнства (рис. 3). Она создает обобщенный архетипический образ женщины, в котором присутствует мифологическое и фольклорное начало. Симметричные композиции полны символического значения, и в них будто звучат мотивы и ритмы народной белорусской песни. Художница увлечена народной культурой, глубоко чувствует красоту и поэзию белорусского фольклора. В серии «Беларускія народныя святы» (1996) лаконичность и геометричность линий напоминают

узоры белорусской народной вышивки или ткачества. Композиция из полос красного цвета отсылает к декору традиционных полотенец. Стилистика ранних вырезок Н. Сухой характерна для Молодечненской школы вытинанки. В них присутствуют лаконичность, упрощенный силуэт фигур и сильная стилизация. Как утверждает сама художница, на ее стиль сильно повлияли педагоги Виктория Червонцева и Юрий Герасименко-Жизневский, а также увлечение этнографией и фольклором во время учебы в Белорусской государственной академии искусств [1]. В 2005 г. художница создала серию работ «Райский сад», которая демонстрирует изменения ее стиля. Линии вырезок стали более плавными, а стилизация образов свидетельствует об увлечении наивным изобразительным искусством (рис. 4).

Н. Сухая имеет звание «Народный мастер Республики Беларусь», она оформила вытинанками несколько книг, участвует в научных симпозиумах, работает как дизайнер, а также занимается арт-терапией.

Что общего в искусстве вырезки из бумаги двух художниц? Ку Шулан является наследницей и непосредственной преемницей тысячелетней традиции вырезания. Ее *цзяньчжи* – яркий пример фольклорного начала в китайской вырезке, глубокой содержательной связи с культурой народа. Наталья Сухая переосмысливает белорусскую традицию через призму академического видения, демонстрирует профессиональный подход к искусству вырезания из бумаги. Творчество обеих художниц имеет узнаваемый стиль и национальный колорит. В своих произведениях они воплощают гуманистические идеалы культур китайского и белорусского народов, демонстрируют очарование традициями народной вырезки и указывают на пути их развития. Их творчество раскрывает нам два разных мира, которые в глубинном смысле очень похожи. Главными для них являются образы женщины, семьи и природы. Их искусство объединяет важная для всех людей идея продолжения счастливой жизни на земле.

1. Вистава «Мая міфалогія» Наталлі Сухой [Электронны рэсурс] // Беларуская выцінанка. – Режим доступу: <https://wycinanka-by.livejournal.com/41058.html>. – Дата доступу: 01.02.2023.

2. Сахута, Я. М. Беларуская выцінанка / Я. М. Сахута. – Мінск : Беларусь, 2008. – 230 с.

3. 鲍喜桐. 追本溯源—研究库淑兰剪贴画艺术 [J]. 艺术品鉴, 2021(08):95–96. [J] = Бао Ситун. В поисках истоков – исследование клип-арта Ку Шулан / Бао Ситун // Art Appreciation. – 2021. – № 8. – С. 95–96.

4. 王玉婷. 库淑兰剪纸歌谣解读 [J]. 民艺, 2021(01):95–98. = Ван Ютин. Интерпретация вырезанных из бумаги баллад Ку Шулан / Ван Ютин // Народное искусство. – 2021. – № 1. – С. 95–98.

5. 吴捷逸. 库淑兰剪纸艺术中的多元性探究 [J]. 造纸信息, 2022(04) : 77–78. = У Цзеи. Исследование разнообразия в искусстве вырезания бумаги Ку Шулан / У Цзеи // Информация о бумаге. – 2022. – № 4. – С. 77–78.

Рис. 3. Н. Сухая. «Рождение» (2011)

Рис. 4. Н. Сухая. «Чаго ты, лося, чаго ты, дзікі» (2015)