

Ася Петриченко

Узоры и силуэты из бумажного листа

Художественное вырезание из бумаги – традиционное народное искусство Китая, уходящее корнями в III–IV вв. Появление этого искусства принято связывать с изобретением бумаги во II в. Однако появилось оно не на пустом месте, бумага лишь заменила используемые ранее материалы, сохранив национальные узоры и тематику. Так, самый архаичный вид вырезок из провинции Шэньси, тяжеловесный и грубовато-наивный, повторяет стиль ритуальной каменной резьбы периода Хань. Бумажные резные флажки, фонарики и вымпелы на воротах используются вместо подобных изделий из шёлка и фольги, применявшихся в дни праздников. Яркие бумажные узоры – обереги, заклинания, благопожелания, наклеенные на потолок, стены, двери, оконные рамы и лавки, стали в крестьянском быту заменой резьбы и росписи. В ритуалах поклонения предкам сжигались бумажные макеты, подменяя реальные вещи, приносившиеся в жертву. Но бумажные вырезки получили и более широкое применение – например, служили образцами для вышивки и трафаретами при обработке изделий из лака и кости. А их главное назначение – украшать окна – дало им общее название *чуанхуа*, то есть «оконные узоры» или «оконные цветы». Дело в том, что в средневековом Китае везде (а в деревнях и по сей день) вместо стёкол использовалась промасленная бумага. Наклеенные на неё красочные вырезки создавали подобие витража, а после праздников их убирали вместе с оконной бумагой.

Уже к VI–VII вв. бумажные резные украшения получают широкое распространение, а в эпоху династии Сун вырезание из бумаги превращается в ремесло, которым занимались не только крестьянки в зимнее время, но и профессионалы-мастера в специальных мастерских. Несмотря на то, что век вырезок недолог, китайские мастера никогда не позволяли небрежности в работе. Вырезки отличаются точностью и тщательностью исполнения, скрупулёзной детализацией, превращающей их в маленькие шедевры. В настоящее время искусство вырезания в Китае не только сохраняется, но и развивается; в разных городах созданы галереи и музеи вырезок, устраиваются выставки, выпускаются прекрасно оформленные книги-альбомы с вырезками на разные темы и просто наборы, продажа вырезок сосредоточена уже не только на рынках, но проводится

Ася Алексеевна Петриченко – хранитель коллекции художественных вырезок из бумаги мастеров разных стран Домодедовского историко-художественного музея.

«Птицы и цветы».

и в сувенирных отделах крупных магазинов, отелей и аэропортов. Правда, их практическое применение изменилось. Только в деревнях и очень редко в городах их используют как праздничные украшения жилищ, зато увеличилось их декоративное значение. Ими сопровождают письма и поздравления, широко применяют в полиграфии, оформляют в виде картин в рамках или в виде свитков. Всё больше внимания к вырезанию проявляют мастера традиционной живописи, не только привнося новые темы, но и изменяя приёмы изображения (например, введением перспективы). Вырезка начинает походить то на живописное полотно, то на графику, то на роспись, то на новогоднюю картинку, то на резьбу по камню или дереву.

Сама техника вырезания требует многолетних навыков, и не каждому она легко даётся. В отличие от рисунка, узор здесь создаётся не нанесением линий кисточкой на бумагу, а отсечением, отрезанием «лишнего» поля. В арсенале мастера есть только один «инструмент» – прорези: их размеры, частота, характер расположения дают возможность обрисовать объект, придать ему объёмность и даже передать структуру. И эти прорези-штрихи должны

быть не менее твёрдыми и точными, чем в живописи, поэтому резчику необходимо виртуозное мастерство. Далеко не всякая ошибка поддаётся исправлению, при малейшем неверном движении резца работу приходится выбрасывать, напрасно потеряв не один час.

По технике выполнения контуров и прорезей вырезки можно разделить на три группы: вырезанные ножницами («Птицы и цветы», г. Нанкин); изготовленные с помощью специальных резцов, ножей и бритв («Цветы и бабочка», г. Тяньцзинь) и выполненные комбинированной техникой. Последний вид вырезок обычно делается ножницами и лишь для дорисовки фигурных закрытых прорезей применяются специальные резцы.

Техника вырезания ножницами, пожалуй, наиболее древняя. При использовании самых простых средств (ножницы и бумага) она требует наибольшего мастерства, виртуозности, пространственного воображения и художественного вкуса. Кроме того, это способ получения единичных авторских экземпляров, так как технически невозможно качественно вырезать одинаковый узор ножницами из стопки тонкой бумаги более чем в четыре листа. Профессиональные художники-вырезальщики, хорошо продумав композицию, без предварительной зарисовки создают всю вырезку одной непрерывной, продолжительной прорезью, не отрывая ножниц от бумаги.

Иная техника применяется при изготовлении изображений с помощью специальных резцов. Такие вырезки всегда изготавливаются по трафарету или по образцу (оригиналу). При этом способе стопку листов специально подготовленной бумаги (иногда до 60 штук в зависимости от сорта бумаги, её толщины и принятой серийности изготовления вырезок) скрепляют гвоздями с доской-подложкой и накладывают на неё оригинал или специальный шаблон из картона. Доска-основа должна быть достаточно мягкой, поэтому её покрывают

смесью воска или жира с золой от сжигания соломы сорго. Иногда стопку бумаги предварительно смачивают водой а затем копят на пламени свечи и по рисунку копоты прорезают всю стопку одновременно, подобно тому, как режут по дереву. Нож обычно держат строго вертикально к поверхности бумаги. Такие вырезки можно узнать не только по виду прорезей, но и по загибу кромок среза в сторону «изнанки» вырезок.

Специалисты указывают, что при вырезании ножами и резаками мастера используют два основных типа прорезей: «зубья пилы» и «полумесяцы». Техника выполнения «зубьев пилы» состоит в одновременном движении бумаги и режущего инструмента. Меняя вид «зубьев» (длину, частоту, жёсткость, затупленность, остроту), художник может передать характерные черты различных объектов. Мягкими, нежными движениями очерчиваются, например, лепестки цветов и фрукты; острыми – листья, шипы, стебли растений; короткими, частыми зубцами передают мягкую шерсть животных, а сильными, энергичными – жёсткую щетину; закруглёнными, полукриволинейными зубцами условно изображают перья птиц или чешую рыб.

«Полумесяцы», главным образом, используются в «негативных» вырезках для изображения складок и украшений одежды или для разгрузки больших бумажных полей. Форма их также может меняться в зависимости от изображаемого предмета, они могут быть длинными и короткими, широкими и узкими, изогнутыми и прямыми. «Зубья пилы» и «полумесяцы» чаще всего применяются в одних и тех же вырезках и нередко дополняются другими узорами – цветами, завихрениями, облаками, волнами, для чего служат особые фигурные пробойники.

Часто удачные образцы, полюбившиеся покупателям, сохраняются и повторяются в течение десятилетий. По шаблонам можно изготавливать большое количество однотипных вырезок, по-

этому в разных коллекциях и в книжных иллюстрациях можно встретить одинаковые работы. Однако практически невозможно найти две идентичные вырезки, даже изготовленные по одному образцу. Это всё же ручной труд, и каждый резчик по-своему интерпретирует отпечаток оригинала. Кроме того, обычно прорезы на верхних листках получаются немного шире, чем на нижних. Некоторые детали (например, тиснения) приходится наносить отдельно на каждой вырезке, так что любая из них имеет индивидуальные особенности, отличающие её от остальных.

По способу создания рисунка вырезки чётко разделяются на две группы: обычные и просветные (или трафаретные), по китайской терминологии *янские* и *иньские*. В первых контуры рисунка создаются самой бумажной поверхностью, а прорезы служат лишь для образования фона и моделирования объёма, для выписывания характерных деталей и оттенения переходов на бумажных плоскостях изображения. Иначе говоря, бумажные полоски и плоскости выполняют

«Цветы и бабочка».

«Мифологическая птица фэн с пионом».

ту же роль, что и штрихи кисти и карандаша на обычных рисунках («Мифологическая птица фэн с пионом» – символ счастья, богатства и знатности, провинция Цзянсу). Таких вырезок – подавляющее большинство.

Ко второму типу относятся вырезки, в которых средством изображения служит не бумажная поверхность, а просветы в сплошной бумажной полоске. Их иногда называют «вырезки просветом» и сравнивают с негативами фотографий. Чисто «негативные» вырезки изготавливают только в провинции Фуцзянь («Орнамент с лотосами»). Их используют как трафареты при росписи и резьбе по лаку. Для них характерны высокое мастерство исполнения рисунка, благородная сдержанность и предельная ясность композиции, классические орнаменты

и сюжеты, выдержанные в строгих традициях прошлого. Манера изображения точная, довольно реалистичная; даже в благожелательных композициях мастера избегают грубой стилизации. В технике применяются очень сложные, разнообразные прорезы и тонкие связи. Существует ещё

«Мифологическая птица луань с хвостом в виде цветов».

смешанная техника резьбы, когда в «позитивную» вырезку вставляют «негативные» участки для придания лёгкости, для разрежения плотных силуэтов («Мифическая птица луань с хвостом в виде цветов») или чтобы подчеркнуть оборотную сторону листка, лепестка и т.д. («Вот так кукуруза!», провинция Шаньдун). В результате такой тип вырезок выглядит более сложным, искусным, сохраняя каллиграфически чёткий стиль, поэтому получает всё большее распространение.

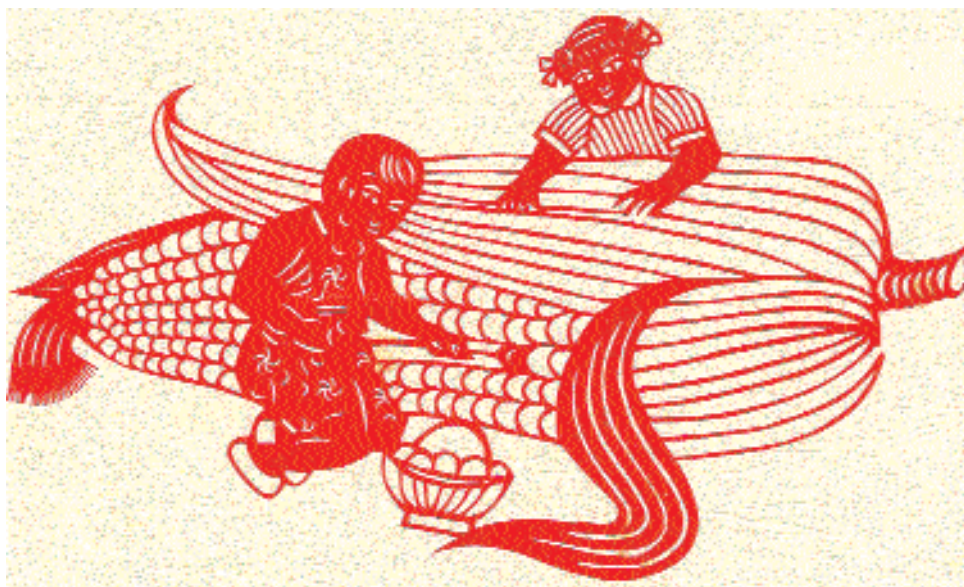
«Орнамент с лотосами».

Китайские художественные вырезки чрезвычайно разнообразны как по манере зарисовок, так и по творческому почерку выполнения резьбы. Но все они обладают свойственным только этому виду искусства единым изобразительным стилем. Поскольку вырезки не допускают разрыва в своём прозрачно-кружевном рисунке, изображениям всегда присуща некоторая условность – мастер всё подчиняет красоте силуэта, и отклонения от реальности делаются вполне сознательно. Назначение вырезок вполне конкретное, поэтому они должны обладать ясным и чётким, легко прочитываемым содержанием. И это отличает вырезки от многозначительной традиционной живописи с её полутонами и полунамёками, от декоративно-прикладного искусства с его «чистым» орнаментом или замысловатыми орнаментальными изображениями «птиц и цветов», даже от народного лубка, где содержание можно раскрыть не только с помощью многофигурности и большого количества предме-

тов, но и расшифровать соответствующими надписями.

Художественное решение или творческие стили вырезок различаются по степени изрезанности бумажного поля. В самых простых вырезается лишь внешний контур или силуэт, а внутренние детали дорисовываются красками или тушью. Такой стиль используется для книжных закладок и не характерен для китайских вырезок. Наиболее древний стиль, сохранившийся до сих пор на Севере Китая, тоже можно отнести к контурно-силуэтному, поскольку для него характерно наличие довольно обширных бумажных полей с длинными, тонкими и острыми линиями прорезей, что создаёт чеканный эффект. Этим вырезкам свойственно непосредственное оптимистическое восприятие жизни, декоративность, выразительное обобщение. Мастер сначала вырезает простыми линиями контур предмета, первым делом создавая его основную форму и главные черты, стремясь скупыми средствами передать идею вырезки, донести

«Вот так кукуруза!».

«Яичко».

самое существенное, самое типичное и интересное. Подобные вырезки, несомненно, несут определённую меру условности; в произведениях нет глубины, они двухмерны и лаконичны, как тень, отбрасываемая предметом. Однако в этой лаконичности есть своя прелесть, очарование и грация: вырезки сделаны выразительно и наивно, как детские рисунки, и полны праздничной радостной атмосферы. Для выявления подробностей или подчёркивания наиболее интересных деталей изображаемого предмета добавляются внутренние орнаменты или украшения («Котёнок», провинция Шэньси). Чтобы свести сложные формы предмета к предельной простоте и одновременно высветить его основные черты, при этом стиле вырезания особенно широко используется гиперболизация, нарочитая трансформация, искажения и упрощения.

Значительную группу составляют вырезки

«нового стиля», к которым особенно применимо определение «рисунок ножницами». Они отличаются некоторой огрублённостью контура без подробностей и подчёркнутой экономией художественных средств. Этот стиль получил особое распространение в последние десятилетия в городских кооперативах. Для него характерны строгость рисунка, изобразительные метафоры и лаконичное решение темы. И хотя эти вырезки изображают пре-

имущественно жанровые сцены или картины повседневного быта крестьян, они сохраняют декоративный характер, подчёркиваемый элементами гротеска и орнаментальными деталями («Яичко»).

Певучесть, пластичность линии, тщательная художественная законченность образов и ясное композиционное решение отличают вырезки ещё одной группы («Чжан Голао – один из легендарных восточ-

«Котёнок».

«Чжан Голао – один из легендарных восьми бессмертных *басянь*».

ми бессмертных *басянь*», провинция Чжэцзян). Композиции в них отличаются компактностью, живописностью и мягкостью, включением плотных «пятен» с орнаментом и узорными прорезями. Такие вырезки всегда декоративны как по сюжету, красочности, так и по формированию линий; вместе с тем искусное, продуманное перепле-

тение бумажных связей вызывает ощущение выпуклости «пустотных» частей, создавая иллюзию трёхмерности изображения.

Самую большую известность, как наиболее «китайские», приобрели ажурные вырезки, для которых характерна филигранная отделка деталей, скрупулезное выписывание тончайших подробностей

изображения, очень узкие бумажные поля и использование различной ширины и густоты прорезей для придания рисунку объёмности и перспективы, передачи полутонов, ажурности листвы и т.д. («Пионы в вазе», провинция Шаньдун). Вырезки этого стиля изысканно графичны, отличаются особым изяществом и художественностью. Они выполнены с большим вкусом и чрезвычайным техническим мастерством, доходящим до виртуозности. Этому стилю, как никакому другому, присуща эстетическая утончённость традиционного китайского искусства.

Перечисленными стилями не ограничивается разнообразие художественных решений, существует ещё много промежу-

«Пионы в вазе».

точных видов, когда при доминировании основного стиля используются элементы других. Так, вырезка-образец для вышивки («Птица луань в саду», г. Тяньцзинь), выполненная в чеканно-силуэтном стиле, приобрела особую декоративность благодаря сочетанию острой выразительности рисунка с ажурными элементами, выполненными мелкими односледными прорезями. Кроме того, каждый большой мастер создаёт свой собственный, неповторимый стиль. Однако при всём многообразии стилей больше всего поражает то, что всем вырезкам присуще единство художественной образности и национального колорита. Это можно сравнить с единством китайского письма. Сотней способов можно

«Птица луань в саду».

«Попугаи на ветке».

написать один и тот же иероглиф, иногда его даже трудно прочесть, но в любом случае он остаётся китайским иероглифом, который не спутаешь ни с каким другим.

Кроме однотонных вырезок, в разных провинциях изготавливают многоцветные, в которых к описанным выше приёмам использования прорезей добавляется возможность цветами и оттенками разнообразить картину, разделять отдельные элементы, выделять и подчёркивать детали. Но при этом сохраняются всё те же виды стилей и манер, что и в однотонных вырезках. Правда, в силу специфики окрашивания (в любой технике) в многоцветных вырезках стилизация чаще превалирует над реалистическим изображением.

Техника раскрашивания применяется самая разнообразная. Одни многоцветные художественные вырезки представляют собой своеобразные мозаичные бумажные картины (в южных провинциях Гуандун и Юньнань). Основной контур аналогичен обычным вырезкам из плотной золотистой (или чёрной) бумаги и представляет собой лицевую, верхнюю часть аппликационного рисунка. Этот вырезной силуэт накладывается на бумажную однотонную подложку. Детали рисунка имеют окраску, отличную от окраски контурного рисунка и подложки. Достигается это тем, что под ту или иную часть изображения на контурной сетке подкладываются разноцветные кусочки бумаги. Таким образом, просветы вырезки в этом месте оказываются окрашенными в разные цвета («Попугаи на ветке», провинция Юньнань).

Иногда приходится слышать, что вырезки выглядят аляповатыми, «базарными», таким китчем. Однако, приглядевшись, замечаешь и продуманность композиции,

и сложность исполнения самой вырезки, и цветовую гармонию. Ну, а пестрота и золотой блеск отвечают, вероятно, народным традициям и назначению вырезок, соответствуют вкусам и требованиям населения Юга Китая. Интересно, что вырезки такого типа производятся (правда, в несколько иной манере) также и во Вьетнаме, по соседству с южными провинциями Китая.

Совершенно другую технику применяют в провинции Хэбэй, которая славится красочными вырезными картинками яркой раскраски с полутонами, по стилю напоминающими народные новогодние лубки. Делают их из очень тонкой (папиросной) бумаги, дающей возможность краске свободно проникать через несколько слоёв, не теряя яркости, а вширь она может расплываться, как по промокающей бумаге. Технология изготовления многоцветных вырезок состоит в следующем. В хорошо скрепленной многослойной стопке специальной бумаги с помощью прорезей выполняют контуры размерных и цветовых элементов. Прорези и силуэтные контуры выполняют резцами сразу на всю толщину стопки. Затем, не разделяя отдельных её листиков, прокрашивают одновременно всю стопку насквозь. Окраска производится от руки с использованием точечной техники, когда непосредственно под кисточкой создаётся самый густой тон, а к периферии краска отфильтровывается до получения полутонов. Последующее окрашивание проводится после высыхания предыдущей краски, чтоб избежать смешивания тонов. После разбора стопки на каждом листочке бумаги делают необходимые исправления, добавочное подкрашивание и т. п. Основная часть многоцветных вырезок сделана с использованием «негативного»

«Чжан Фэй в драме „Лухуадань – в зарослях тростника“».

метода, чтобы оставить большее пространство для расцветивания.

Тематика многоцветных вырезок с полутонами разнообразна: цветы, животные, бытовые сцены, много благожелательных картинок. Но особую славу заслужили вырезки на тему пекинской оперы: театральные маски, комплекты героев одной оперы или отдельные узнаваемые персонажи. Именно многоцветье позволяет наиболее точно воспроизводить грим артистов музыкальной драмы, где цвет играет ключевую роль в определении амплуа и характеристики героев. Особенность вырезок, изображающих театральные персонажи и театральные сцены, составляет выписывание мелких подробностей; весьма тщательно рисуют детали костю-

мов, оружия, ажурных доспехов, театральных атрибутов, головных уборов и причёсок героев. Один из любимейших персонажей – Чжан Фэй, известный герой многих пекинских музыкальных драм по роману «Троецарствие», где он показан натурой честной, искренней, потрясающе смелой, хотя временами и легкомысленной. В качестве основного оружия он использует копье («Чжан Фэй в драме „Лухуадань – в зарослях тростника“»).

Сюжеты бумажных узоров повторяют традиционные мотивы вышивок и лубочных картин, но отличаются большим разнообразием тем и красок. Пожалуй, трудно найти какую-нибудь область деятельности человека, какое-нибудь из известных растений или животных, которые в том или ином

«Саньдо».

виде не были бы отражены в вырезках. Всё, что окружает человека, волнует и интересует, выступает темой бумажных изделий.

Художественные вырезки из бумаги – творения времени, поэтому их содержание

не может быть застывшим, не развивающимся, даже когда мастер традиционно вырезает только орнаменты. Если, например, древние мастера вырезали преимущественно цветы, животных (что связано

«Малыш с рыбой в лотосовом заливе».

с китайской символикой), театральные и религиозные сценки, то современные художники чаще обращаются к пейзажам и архитектуре, к современным литературным героям, к событиям новейшей истории, но, прежде всего, к жанровым зарисовкам современной жизни города и деревни, отображая труд, быт и развлечения людей. Изменение тематики происходит и под влиянием утраты народным искусством утилитарных функций и расширения декоративной, эстетической и пропагандистской функции.

«С круглым фонариком».

Но современным художникам не чужда и традиционная тематика. В частности, по-прежнему актуальны вырезки-благопожелания. Как и раньше, самым распространённым и щедрым считается пожелание *саньдо* («три обилия»), которым китайцы выражают понятие о полном благоденствии: много счастья (или богатства), много лет жизни и много сыновей. Чаще всего его символизируют три плода – пальчатый цитрон (счастье в жизни), персик (долголетие) и гранат (многочисленное потомство). Появление вырезок нового содержания, наряду с традиционными «вечными» картинками по мотивам древних героев, театральных масок и благопожелательных символов, делает ки-

тайское искусство художественного вырезания всё более многоплановым, тематически насыщенным.

Чрезвычайно разнообразны и интересны вырезки на детские темы. Изображения детей (а точнее мальчиков) всегда входили в благопожелательные композиции либо как символ пожелания многочисленного мужского потомства, либо как участники или адресаты пожелания. Например, «Желаем Вашему сыну...». Такие традиционные сюжеты постоянно сохраняются в вырезках и пользуются неизменным спросом.

Наибольшее распространение в народном искусстве получила композиция, включающая весёлого упитанного малыша и рыбу (карпа), символизирующая пожелание богатства и сыновей («Малыш с рыбой в лотосовом заливе», г. Тяньцзинь). Художественное решение этих вырезок отличается огромным разнообразием. Чаще всего они напоминают старинные новогодние картинки *няньхуа* аналогичного содержания. Большеголовые малыши обычно изображаются со старомодными причёсками, неизменными охранительными амулетами на шее («замок ста семейств») и шнурками-оберегами на руках и ногах («Малыш играет на губном органчике *шэн*»,

«Дети несут персик».

«Идём запускать воздушных змеев».

г. Тяньцзинь). Здесь, пожалуй, обыгрывается омоним слова *шэн* – «рождаться». Отсюда добрые пожелания многочисленного потомства. Вырезки «Дети несут персик» и «Мальчик с вазой» скорее всего можно прочесть как символическую связь между наличием сыновей и долголетием (персик) или семейным миром (ваза). В таком же лубочном стиле выполнены и многие жанровые вырезки, изображающие, например, игры детей («Идём запускать воздушных змеев»).

Большое место детской теме отводится в вырезках нового стиля, в которых уже почти не отводится места ни символике, ни благопожеланиям. Их сюжеты тесно связаны с повседневной жизнью – учёбой, трудом, развлечениями, спортом. Такие вырезки представляют собой большей частью невзыскательные миниатюры, выполненные крупными мазками, широкими плавными линиями с резкими (рублеными) переходами и острыми окончаниями, без подробностей и тонких деталей рисунка. Они отличаются определённым техническим упрощением, в них видны нарочитая простота и лаконизм. Но именно такой стиль наивного обобщения вполне соответствует их главному назна-

«Мальчик с вазой».

чению – воспитывать детей и украшать детские учреждения, игрушки, книги и предметы повседневного обихода. «Новые вырезки» на детские темы выпускаются целыми сериями. Много серий посвящено участию детей в празднике фонарей, где они несут и классические китайские фонарики разнообразных видов с благопожелательными надписями и фонарики-агитки, призывающие своей формой развивать соответствующую отрасль хозяйства. И конечно, в огромном количестве создаются вырезки, представля-

ющие детские игры и забавы: катание на коньках, игру в футбол, запуск воздушного змея, катание катушки *кунчжу* и многие другие.

В заключение для тех, кого заинтересовало это трогательное и удивительно привлекательное искусство, могу сообщить, что для знакомства с ним вовсе не обязательно ехать в Китай. С 2000 года в Историко-художественном музее г. Домодедово Московской области открыта постоянная экспозиция китайских вырезок из коллекции учёного-литейщика Алексея Максимовича Петриченко (1911–1996), насчитывающая около 2, 5 тыс. единиц хранения.

«Малыш играет на губном органчике *шэн*».

