ЛИ СЯОЮЙ

Аспирант кафедры «Искусство графики» РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: li79851677561@yandex.ru

П.П. КОЗОРЕЗЕНКО (мл.)

Кандидат искусствоведения, заслуженный художник РФ, профессор, заведующий кафедры «Искусство графики» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: 7245631@mail.ru

LI XIAOYU

Post-graduate student of the department «Art of graphics» of the Stroganov Russian State University of Design and Applied Arts
e-mail: li79851677561@yandex.ru

P.P. KOZOREZENKO Jr.

Candidate of Art History, honored artist of the Russian Federation, Professor, head of the department «Art of graphics» of the Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts
e-mail: 7245631@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2022_1_1_337_348

ОСОБЫЕ ТЕХНИКИ КИТАЙСКОЙ КСИЛОГРАФИИ ДИНАСТИИ МИН: «ДОУ БАН», «ГУН ХУА»

SPECIAL TECHNIQUES OF CHINESE WOODCUT OF THE MING DYNASTY: «DOU BAN», «GONG HUA»

Статья посвящена техникам китайской ксилографии династии Мин. Автор описывает техники «Доу Бан» и «Гун Хуа», их роль в историческом контексте развития Китая, становление техник и их подвидов, с изучением используемых материалов: пигментов, чернил, бумаги, дерево, шелка. В статье описывается множество различных техник: техника вырезания печатей, печать подвижным шрифтом, цветная надпечатка, выпуклая и вогнутая резьба.

The article is devoted to the techniques of Chinese woodcut of the Ming Dynasty. The author describes the techniques of «Dou Ban» and «Gong Hua», their role in the historical context of China's development, the formation of techniques and their subspecies, with the study of the materials used: pigments, ink, paper, wood, silk. The article describes many different techniques: seal cutting technique, movable type printing, color overprinting, convex and concave carving.

Ключевые слова: Китайская печать, китайская ксилография, «Доу Бан», «Гун Хуа», цвет, надпечатка, печать, гравировка, резьба, Китай, искусство Китая, династия Мин, Жунбаочжай, техника, бумага.
Keywords: Chinese printing, Chinese woodcut, «Dou Ban», «Gong Hua», color, overprint, printing, engraving, carving, China, art of China, Ming Dynasty, Rongbaozhai, technique, paper.

Китайская печать «Доу Бан» — это техника ксилографии, которая воплощает мудрость китайской нации и имеет отличительные восточные особенности. Так называемая печать «двойного класса» заключается в различении в соответствии с цветами оригинальной цветной живописи. После наброска и разделения один или несколько цветов вырезаются на нескольких небольших пластинах, а затем, согласно принципу «от светлого к глубокому, от светлого к густому», цвета многократно печатаются слой за слоем, в соответствии с различными цветами, и, наконец, работа завершена.

«Доу Бан» — это техника, которая была изобретена в специфической культурной и исторической среде Китая.

Вообще, китайские ксилографии до 1931 года были традиционными китайскими ксилографиями. Используемые пигменты были не масляными, а на водной основе, такими же, как те, которые использовались в китайской живописи, поэтому предыдущая китайская ксилография также называлась «ксилография с водяными знаками», что означает ксилография, напечатанная пигментами на водной основе. Большинство ее функций использовались для копирования китайских картин на бумаге или шелке. Сегодня эта техника ксилографии с водяными знаками по-прежнему преподается на специальных курсах в Народной школе и Академии изящных искусств.

Рис. 1. «Шижужай Цзяньпу». Цветная ксилография, Доу Бан, 1644, Британский музей, Лондон

Рис. 2. Штампы для печати «Доу Бан»

Происхождение техники

Зрелость художественного метода синтезируется многими событиями в истории, такими как изобретение и использование техники «Доу Бан» в Китае. Мы можем выяснить происхождение «Доу Бан» из следующих аспектов.

1. Резьба по печатям, появившаяся в эпоху до династии Цинь (период палеолита — 221 г. до н. э.), представляет собой гравировку зеркального изображения текста или узоров на металле, камне, зубах, рогах и других материалах, окрашенных чернилами и отпечатанных на картинах или страницах с текстом. Штамп печатается на бумаге, и художники подбирают для оттиска наиболее подходящее положение.

Можно сказать, что вырезание печатей содержит основной принцип печати «Доу Бан»: бумага не перемещается, а печатную форму можно перемещать.

Би Шэн изобрел печать подвижным шрифтом во времена цинского календаря Сун Жэньцзуна при династии Сун (1041–1048 гг. н. э.). Подвижный шрифт состоит в том, чтобы разложить текст на отдельные символы, а затем упорядочить и объединить ее в соответствии с содержанием текста. В 1965 году в пагоде Белого слона на окраине города Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, был обнаружен печатный фрагмент «Сутры неизмеримого долголетия Фу Шугуаня». Тексты священных писаний расположены по кругу. Предварительно было установлено, что это подвижная печатная копия Песни Ни. Существует удивительное сходство между этим методом

свободного сочетания отдельных слов в макете и печатью «Доу Бан», которая, можно сказать, является прототипом наборного шрифта.

Рис. 3. «Шижужай Цзяньпу». Цветная ксилография, Доу Бан, 1644, Нанкинский музей, Китай

На шестом году правления династии Юань до династии Юань (1340) на Чжунсин-Роуд была выгравирована аннотация к Ваджра-сутре монаха Вувэня. Среди них — аннотация к Сутре и Ганодерма Люцидум, были напечатаны двумя цветами Чжу Мо. Это самая ранняя цветовая маркировка в существующих древних книгах. Текст выделен красным цветом, а аннотации — черным. Способ печати заключается в двухцветной печати на пластине.

Примерно между 1602 и 1606 годами нашей эры в Хуэйчжоу появилась техника раздельного издания наборов. Семь или восемь лет спустя метод надпечатки распространился на Усин в Хучжоу, и в семье Линмин в Усине было издано большое количество книг с надпечаткой, которые стали популярными по всей стране. Метод надпечатки заключается в наложении разных цветов на разные издания, использования разноцветной ксилографии в разных изданиях.

Китайская живопись «Цветы и птицы» получила развитие во времена династии Мин и вступила в период рисования цветов и птиц тушью и от руки. В картинах появилась манера рисования от руки с большими просветами между штрихами, что позволило гравюре стать основным методом воспроизведения печатного изображения. Нет никаких сомнений в том, что «Доу Бан» наиболее подходит для печати изображений с большими заготовками, а также экономит листы и повышает эффективность.

Судя по приведенным выше четырем пунктам, в сочетании с хронологическим порядком, мы можем определить, что печатные техники «Доу Бан» являются продолжением техники вырезания печатей, печати подвижным шрифтом и наборной печати; в то же время под влиянием изменений в стиле рисования цветов и птиц от руки в Династии Мин печать «Доу Бан» появилась в конце правления династии Мин.

Происхождение техники «Гун Хуа»

Гун Хуа, как и Доу Бан, принадлежит к одной из китайских техник ксилографии, и, в основном, она появляется на бумаге для писем, используемой для общения между древними литераторами. Создание красивой бумаги для писем зависит не только от тщательности гравировки, но и от мастерства печатников.

При легком нажатии пальцами на бумагу и легком прикосновении кончиков пальцев насекомые, рыбы и растения могут «прыгать» по бумаге. Почтовая бумага возникла во времена Северной и Южной династий (420–589 гг.). Будучи по достоинству оцененной литераторами и учеными всех возрастов, она также косвенно способствовала развитию китайской технологии ксилографии.

Во времена династии Мин политическая воля к развитию промышленности и торговли, а также рост демократических воззрений при династиях Мин и Цин способствовали секуляризации литературы и искусства. В этот период народная опера и романы процветали как никогда прежде, а ксилографии получила широкое распространение в качестве иллюстраций и оформления литературных произведений, что привело к увеличению спроса на издания.

До сих пор остаются сомнения в том, кто был изобретателем техники Гун Хуа. Некоторые ученые считают, что техника «Гун Хуа» произошла от техники «Я Хуа», изобретенной во времена Пяти династий. Пятицветная бумага для писем, изготовленная племянниками Яо Мина в эпоху Пяти династий, с использованием пейзажей, цветов, птиц, насекомых и рыб, вырезанных на агаровом дереве, называется техникой «Яхуа». Принцип ее производства аналогичен технике «Гун Хуа» в эпоху поздней династии Мин.

Рис. 4. Ло Сюань Бянь Гу Цзяньпу, Цветная ксилография, Доу Бан, Гун Хуа, 1626, Шанхайский музей, Китай

Фэн Пэншэн однажды отметил в «Введении в китайское нанесение водяных знаков на ксилографии»: «Самое позднее в начале девятого века в нашей стране появилась гидрографическая бумага, что ознаменовало рождение техники “Гун Хуа”. Более того, с тех пор, после Пяти династий: Северной, Сун, Юань и Мин, техника “Яхуа” стала важным средством обработки бумаги» [1].

Тем не менее, некоторые ученые считают, что между техниками «Яхуа» и «Гун Хуа» существуют большие различия технического характера. Некоторые ученые считают, что техника «Гун Хуа» возникла из древнего процесса изготовления чернил. Исходя из этого: изобретение «Гун Хуа» также должно иметь определенную связь с древними глиняными печатями, восковыми печатями и физическими потертостями.

Рис. 5. Ло Сюань Бянь Гу Цзяньпу, Цветная ксилография, Доу Бан, Гун Хуа, 1626, Шанхайский музей, Китай

Что такое «Гун Хуа»?

Техника «Гун Хуа» означает: взяв рисунок в качестве эталона, контурные линии или текстуры превращаются рельеф, а выпуклая и вогнутая версии резьбы продавливаются на бумаге с неокрашенной формы, тем самым создавая объемный эффект вдавленной или выпуклой текстуры.

«Гун Хуа» можно разделить на два типа печатных техник: «Цветной Гун Хуа» и «бесцветный Гун Хуа», их также можно назвать «цветной Гун» и «белый Гун» соответственно (оттискивание рисунка с окрашенной или неокрашенной формы). Из существующих произведений печатного искусства появление «бесцветного Гун Хуа» в «Ши Чжужай Цзяньпу» является самым интересным.

«Бесцветный гунхуа» означает, что форма не окрашивается чернилами в процессе печати, и поверхность бумаги формируется только давлением для получения трехмерного эффекта. Все восемь картин «Ухуа» во второй части Цзяньпу выполнены в технике «бесцветного гунхуа». Выступающие линии используются для изображения перьев птиц, декоративных узоров посуды, корневищ растений, то есть для достижения трехмерного эффекта, подобного скульптуре на бумаге, проявляющейся при боковом освещении.

Идея о том, что бесцветный — это великолепный цвет, играет важную роль в пространственном сознании китайского искусства. Философская концепция Лао-Цзы яростно атаковала мир цвета: «Пять цветов слепят, пять тонов оглушают, а пять ароматов освежают». [2]»Дао Дэ Цзин», глава 12, Лао-цзы . Под влиянием философии Секонг буддизма

дзен-буддизм также продвигал философскую мысль Лаочжуан Су Тана и пропагандировал бесцветную философию.

Рис. 6. «Шижужай Цзяньпу». Цветная ксилография, Доу Бан, 1644, Нанкинский музей, Китай

«Бесцветный цвет — это основной цвет».[3]»Дао Дэ Цзин», глава 12, Лао-цзы. Пространственная концепция китайского искусства находится под глубоким влиянием этого философского образа, который отражен в архитектуре, одежде и бытовых предметах. Что касается живописи, Чэнь Чжунгуан также похвалил «бесцветность» и предложил, чтобы живопись была легкой и простой, а концепция «охоты за цветом сложнее, чем рисование тушью». [4]»Картины сада»—»Художественная серия», выпуск 3, 1978, Шанхай, Издательство Шанхайского народного искусства. Предположительно, появление «Бай Гуна» также является еще одной интерпретацией философского понятия «бесцветный».

Пик китайской ксилографии «Доу Бан»

После того как техники «Доу Бан» и «Гун Хуа» достигли своего расцвета, в истории китайской ксилографии появились четыре книги по гравюре, посвященные сути китайской ксилографии «Доу Бан», которая является великим произведением в истории китайской ксилографии.

Цветная надпечатка «Ло Сюань Бянь Гу Цзяньпу», обнаруженная в Цзясине, Чжэцзян, в 1963 году стала открытием в истории китайской ксилографии «Доу Бан». Эта книга была первоначально из старой коллекции Хайяна Чжан Цзунсуна Цинсянчжая. Она была записана в «Библиографии Цинсянчжая» и опубликована Цзиньлин Ву Факсяном в 6-й год Апокалипсиса (1626). В ней 178 изображений и стихотворений. Живопись и письмо изысканны, тона гармоничны, а гравировка точна.

Другими важными памятниками китайской ксилографии являются «Каллиграфия и живопись Шичжужай» и «Шичжужай Цзяньпу».

Хотя «Ло Сюань Бянь Гу Цзяньпу» написана на год раньше, чем «Каллиграфия и живопись Шичжужай», это не влияет на вклад Ху Чжэньяна (1584–1674) в китайскую гравюру на дереве «Доу Бан».

Выйдя на пенсию, Ху Чжэньян посвятил свою жизнь делу развития китайской ксилографии. В сорок пятом году календаря Ваньли (1617)

Рис. 7. «Шижужай Цзяньпу». Цветная ксилография, Доу Бан, 1644, Нанкинский музей, Китай

Рис. 8. «Альбом для каллиграфии и живописи Цзе Цзыюаня». Книга 2. Китайская ксилография, 1679 г., 33 * 23 см, Пекин, Китай, Национальная библиотека Китая

Ху Чжэнъянь начал производить чернила специально для китайских ксилографий и бумагу специально для печати китайских ксилографий. В сорок седьмом году календаря Ваньли (1619) Ху Чжэнъянь начал гравировать «Каллиграфию и живопись Ши Чжужай», и только в седьмой год Апокалипсиса (1627) «Каллиграфия и живопись Ши Чжужай» были выгравированы и выпущены. На втором году правления Ши Чжужай в династии Цин (1645) был написан «Ши Чжужай Цзяньпу», на четвертом году правления Ши Чжужай (1647) впервые была опубликована «Печать», а на шестом году правления Ши Чжужай (1649) «Ши Пу» был выгравирован в книге. В течение десятилетий после вступления в династию Цин Ху Чжэнъянь продолжал печатать различные книги вплоть до тринадцатого года правления Канси при династии Цин (1674 г.). Он мирно скончался в Ши-Чжужае. Вклад Ху Чжэньяна в китайскую гравюру на дереве «Доу Бан» не имеет себе равных.

«Партитура каллиграфии и живописи Шичжужай» — это цветная надпечатка работы Ху Шичжужай в Нанкине, Чунчжэнь, династия Мин. Это первая цветная надпечатка китайской живописи в истории Китая. «Каллиграфия и живопись Ши Чжужай» является первым изданием династии Мин. Резьба была усовершенствована, цвета яркие и броские, но изменения неуловимы, картины и резьба изысканные, а линии тонкие и плавные. В изображении ярко переданы такие детали, как перья орла, крылья цикады, усы насекомого, прожилки листа и т. д. Все они выполнены на бумаге,

как живые, что делает ксилографии бесконечно близкими к оригинальной книге с картинками, и она также дополнена превосходными каллиграфическими стихами и надписями. «Поэзия», «книга», «живопись» и «печать» в этом издании существуют бок о бок, они вместе воплощают художественную концепцию «литературной живописи». Г-н Ван Бомин, известный специалист по истории искусств, однажды заметил, что «Ши Чжужай — это хорошая система, и в ней есть три шедевра живописи и ксилографии». Это издание можно рассматривать как самостоятельное произведение искусства, а также использовать в качестве учебника по живописи.

Рис. 9. «Бэйпин Цзяньпу», Лу Синь, Чжэн Чжэндуо, Доу Бан, 1933 год, Дворцовый музей, Пекин, Китай

После династии Мин «Альбом для каллиграфии и живописи Цзе Цзыюаня», появившаяся при династии Цин, стала чрезвычайно влиятельным произведением в истории китайской живописи.

В 18-м году правления Канси (1679) гравюра была завершена. Поскольку она выгравирована на вилле Ли Юя в Нанкине «Цзе Цзыюаня», ее называют «Альбом для каллиграфии и живописи Цзе Цзыюаня». «Альбом для каллиграфии и живописи Цзе Цзыюаня» — самый популярный учебник по искусству в истории китайского искусства. От периода Канси (1679) до наших дней существует множество версий, которые невозможно сосчитать.

Китайская ксилография «Доу Бан» постоянно совершенствовалась со времен династии Мин. С конца династии Цин до начала Китайской Республики сформировался новый стиль ксилографии. Издание «Бэйпин Цзяньпу» было результатом сотрудничества великого китайского писателя и мыслителя Лу Синя и историка литературы Чжэн Чжэндуо. В то время Чжэн Чжэндуо искал бумагу в Пекине, отправил ее в книжный магазин «Нэйшань» в Шанхае, а затем переслал ее Лу Синю. Лу Сюнь отобрал 340 из 580 видов бумаги. После этого Чжэн Чжэндуо связался с различными типографиями и попросил их найти пластины, с каждой из них было напечатано по сто листов. «Бэйпин Цзяньпу» был напечатан впервые. Было отпечатано сто экземпляров, каждый из которых подписан Лу Сюнем и Чжэн Чжэндуо. Это шедевр китайской ксилографии «Доу Бан» времен Китайской Республики, который особенно ценен.

Развитие китайской ксилографии в новом китайском «Доу Бан»

В 1950-х годах, чтобы сохранить, унаследовать и развивать традиционные культурные начинания, китайское правительство инвестировало средства и поддержало пекинскую мастерскую ксилографии «Жунбаочжай», которая была на грани краха. Сначала это было государственно-частное партнерство, а затем перешло государству. В настоящее время находится в прямой юрисдикции Государственного издательского управления. «Жунбаочжай».

В 1950-х годах в целях популяризации национального искусства Центральная академия изящных искусств и Чжэцзянская академия изящных искусств (ныне Китайская академия изящных искусств) направили учителей в Жунбаочжай для изучения традиционных техник «класса Доу». Они усвоили суть китайской национальной традиции, созданной в соответствии с эстетикой современного искусства, и способствовали национализации китайской ксилографии.

Отделение ксилографии Чжэцзянской академии изящных искусств направило двух преподавателей, Ся Цзыи и Чжан Ючжуна, в Жунбаочжай, Пекин, для изучения традиционной китайской ксилографии. После того, как Ся Цзыи вернулась в школу, она основала мастерскую

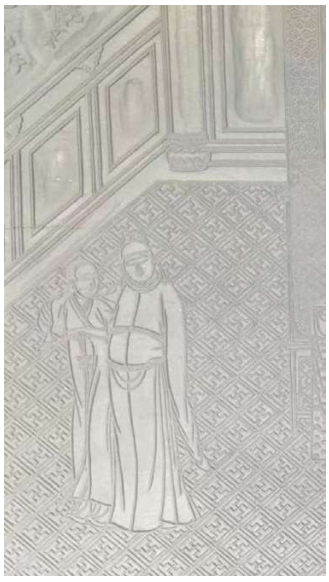

Рис. 10. Оригинальная доска для китайскую ксилографию, Жунбаочжай, Пекин

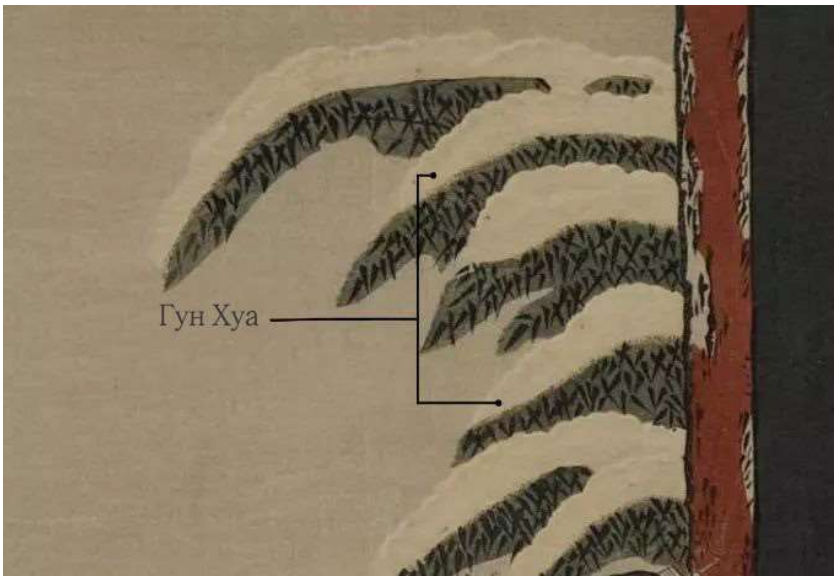

Рис. 11. Использование техники Гун Хуа в японском укиё-э

китайской ксилографии в арт-парке «Западное озеро». В то же время она открыла курс китайской ксилографии, чтобы обучать молодые таланты. Традиционная китайская ксилография вошла в число предметов Академии изящных искусств благодаря опыту и мастерству преподавателей, став новой версией современной ксилографии, а также обеспечила благоприятные условия для развития китайской ксилографии в будущем.

После многих лет напряженной работы китайские граверы продолжают создавать новые работы. Помимо старшего поколения граверов, выделяются и молодые авторы. Они продолжают обогащать словарный запас китайской ксилографии, делая китайскую гравюру на дереве более уникальной и, в то же время, интернациональной.

В то время фирменные бланки, выполненные в технике «Гун Хуа», экспортировались в Японию и Европу в виде мелкой ксилографии, что оказало глубокое влияние на японскую гравюру Укие-э. Судзуки Харунобу, художник Укие-э периода Эдо в Японии, находился под влиянием техники «Гун Хуа» в конце династий Мин и начале Цин в Китае. Когда он печатал свои произведения, часто использовал рельефное изображение. Многие стали назвать этот прием «стилем Харунобу».

В Японии технику «Гун Хуа» также называют «методом пустого штампа». В работе Харунобу «Зонтик в снегу» «метод пустого штампа» используется для передачи текстуры снега и костюмов персонажей. В работе «Девушка на журавле» этим способом изображены перья журавля.

Хотя в то время эта техника широко распространилась в Японии и Европе, вызывает сожаление тот факт, что в Китае очень мало существующих работ «Гун Хуа», которые очень редки, и техника почти утрачена.

Примечания:

1. *Фэн Пэншен.* Введение в китайские водяные знаки ксилографии [M]. Пекин: Издательство Пекинского университета, 1999.09.

冯鹏生著. 中国木版水印概说[M]. 北京：北京大学出版社, 1999.09.

Список литературы:

1. Новый каталог истории китайской гравюры [M]. — Пекин, Издательство Сюэюань, под редакцией Чжоу Синьхуэй, 2000.

新编中国版画史图录[M]. 北京，学苑出版社 ，周心慧主编, 2000.

2. Справочник по каллиграфии и рисованию Тэн Чжужай [M]. — Пекин: Китайский книжный магазин в Пекине, под редакцией Ху Чжэнъян, 1982.

十竹斋书画谱[M]. 北京市中国书店 ，胡正言辑选，1982.

3. Руководство по каллиграфии и живописи Шичжужай [M]. — Пекин: Китайский книжный магазин, 1982.

十竹斋书画谱[M]. 中国书店 ，1982.

4. История китайской гравюры [M]. — Шанхай: Шанхайское народное издательство изящных искусств, автор Ван Бомин, 1961.

中国版画史[M]. 上海人民美术出版社 ，王伯敏著，1961.

5. О влиянии гравюры на цветной фарфор в династиях Мин и Цин (продолжение следует) [J].—Чжэцзян: автор Конг Люцин. Искусство и ремесла Чжэцзяна. 1998 (04).

论明清时期版画对彩瓷的影响作用(待续)[J]. 孔六庆. 浙江工艺美术. 1998 (04).

6. Ху Чжэнъянь и его гравюры на дереве с водяными знаками в Шичжужае [J].—Чжэцзян: автор Ван Боминь, Юго-восточная культура, 1993 (05).

胡正言及其十竹斋的水印木刻[J]. 王伯敏. 东南文化. 1993 (05).