ЦАО ХЭ

Аспирант, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (факультет искусств)
e-mail: 864606830@qq.com

САО НЕ

Graduate student. Moscow State University M.V. Lomonosov, (Faculty of Arts)
e-mail: 864606830@qq.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_3_2_139_146

РЕЗЬБА ПО НЕФРИТУ КАК ТРАДИЦИОННОЕ ИСКУССТВО КИТАЯ, ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ В XXI ВЕКЕ

JADE CARVING AS A TRADITIONAL CHINESE ART CONTINUING INTO THE 21ST CENTURY

В статье показана значимость развития для страны традиционного искусства Китая, резьбы по нефриту. Проанализировано несколько композиций мастеров, получивших золотые награды на «Премии Нефритовой звезды» в 2019–2021 гг. в Сюяне. Резьба по нефриту как традиционный вид искусства в КНР имеет постоянное развитие. В XXI веке существуют отличительные стили резьбы, которые особенно отражаются на фоне великого омоложения современной китайской цивилизации. Эшелон творческих талантов стал все более совершенным и сильным, а влияние отрасли продолжает расти, достигая хороших социальных и эстетических выгод.

The article shows the importance of the development of the traditional art of China, jade carving, for the country. Several compositions by masters who received gold awards at the Jade Star Prize in 2019–2021 were analyzed. in Xuyang. Jade carving as a traditional art form in China has been constantly developed. In the 21st century, there are distinctive styles of carving that are especially reflected in the great rejuvenation of modern Chinese civilization. The echelon

of creative talent has become more sophisticated and strong, and the influence of the industry continues to grow, achieving good social and aesthetic benefits.

Ключевые слова: резьба по нефриту, китайское искусство, благородство камня, мастер, традиционная культура Китая.
Keywords: jade carving, Chinese art, the nobility of the stone, master, traditional culture of China.

Введение

Резьба по нефриту — репрезентативная форма традиционного искусства КНР, которая существовала с начала китайской цивилизации и развивается в настоящее время. Ее художественная интерпретация менялась на протяжении тысячи лет [6, с. 221].

Данный вид искусства постоянно развивается. В нем выработаны свои собственные отличительные стили современных китайских скульпторов, особенно на фоне великого омоложения цивилизации КНР. Большое количество выдающихся создателей резьбы по нефриту в настоящее время можно назвать сияющими звездами, а бесконечные превосходные работы еще более восхищают, выводя китайское искусство резьбы по нефриту на новый этап культурного развития.

В связи с периодом эпидемии COVID-19 многие авторы сталкиваются с беспрецедентными трудностями в создании работ, причем не только из-за внешнего давления, но и из-за инноваций и развития самой отрасли.

Оглядываясь на историю искусства резьбы по нефриту в Китае, несмотря на наличие множества ограничивающих факторов, можно отметить, что с 2020 года данный вид творческой работы мастеров продолжает развиваться.

С постепенным восстановлением экономической среды рынок нефрита также продемонстрировал тенденцию к подъему, и эта тенденция имеет большие возможности расти дальше.

Непрерывное совершенствование нефритового искусства позволило большему количеству китайцев понять и полюбить нежную красоту и благородство камня. Для этого требуется большое количество мастеров резьбы по нефриту молодого и среднего возраста. На основе наследования традиционных навыков своих предшественников современные скульпторы сочетают художественный опыт прошлого и дух современной эпохи Китая.

Литературный обзор

В работах С.И. Галанина особо изучено значение нефрита в китайской культуре и искусстве. По его мнению, камень превосходит другие благородные природные материалы [2, с. 35–39].

Эксклюзивность технологий, применяемых в процессе создания изделий, влияет на их общий стиль. По мнению А.М. Портнова, Н.Д. Дроновой, современность произведений искусства из нефрита заключается в их глянцевом блеске, четкости линий ребер, граней, непрерывности линий орнаментов [4, с. 18–23].

Мин Ю перечисляет пять основных применений нефрита на протяжении всей истории Китая [6, с. 98].

1. «Ритуальный нефрит» имел практическое применение в жертвоприношениях и других церемониях.

2. «Иерархический нефрит», включающий поясные украшения и дворцовые бусы, применялся правителями всех династий для обозначения социального статуса.

3. «Погребальный нефрит» использовался для сохранения тел: «В истории Китая при погребении тел считалось, что нефрит делает и тела, и души бессмертными и даже помогает душам попасть на небеса и обрести новую жизнь» [3, с. 99].

4. «Декоративный нефрит» — шпильки, серьги, кольца, ожерелья и крючки для ремней. Также его применение было актуальным для проведения развлечений и демонстрации: «Королевские особы, знать, богатые бизнесмены и ученые любили размещать нефритовые произведения искусства на полках или столах, чтобы продемонстрировать богатство или изысканность» [3, с. 60–67]. Декоративный нефрит используется в настоящее время в районе Сюянь на севере Ляодунского полуострова, который богат красивым камнем и известен как «Нефритовая столица Китая». Резервуары для воды (кувшины) Сюянь Юйшань бывают разных типов, насыщенного цвета и теплой текстуры [1, с. 63].

5. «Утилитарный нефрит» включал в себя такие инструменты, как топоры, ножи, лопаты, шайбы, пресс-папье, тюлени, курильницы, чаши и чайники.

Камень из этого района считается одним из самых ранних нефритовых материалов. Можно сказать, что еще с древних времен нефрит Сюань играет роль «начального» камня просвещения истории китайской нефритовой культуры, а теперь неустанные усилия практикующих

мастеров в Сюяне продолжают отражать замечательные произведения в истории современной нефритовой культуры. За десятилетия развития индустрии резьбы по нефриту жители Сюаня дорожат этим материалом как природным сокровищем [7, с. 86–89].

Рис. 1. «Великая стена», 2019 г. Сунь Лигуо и др.

Материалы и методы

Материалом исследования выступает коллекция изделий из нефрита 2019–2021 годов «Премии Нефритовой звезды», район Сюань, Китай. Методами исследования являются: метод обращения, анализ, внелогические методы: воображение, интуиция.

Результаты

Можно отметить, что происходит некоторая консолидация трех лет прекрасного искусства Китая. В данной коллекции представлены выдающиеся работы, отмеченные наградами во многих аспектах, таких как мастерство, творческое мышление и художественная сфера. Было достигнуто значительное улучшение в технике, которое полностью демонстрирует особое достижение многих создателей резьбы по нефриту, их неустанные усилия и стремления к изысканности и красоте.

Рассмотрим некоторые работы коллекции 2019 года. На рисунке 1 представлена композиция мастера Сунь Лигуо, под названием «Китайская стена», получившая золотую награду на выставке.

Цвет нефрита — насыщенный и яркий. Причудливо распределенная колористика искусно вырезана в жизнь. Динамичные и реалистичные декорации представляют собой исключительную картину непрерывной Великой китайской стены, великолепных горных пейзажей и реалистичной динамики.

Детали работы изысканны, фактура реалистична, горы и скалы — холодные, старые деревья — крепкие, а растительность — пышная.

Коннотация скульптуры - показать мужество и героизм китайского народа в покорении природы и защите страны.

На рисунке 2 композиция под названием «Красное сорго», получившая также золотую награду выставки 2019 года, автор Ю Цзе.

Произведение основано на романе Мо Яна «Красное сорго», в котором рассказывается история героического противостояния китаского народа во время войны с Японией (1937-1945). Художественный замысел красив, трагичен, драматичен. Декорации произведения четко многослойны, а детали имеют насыщенный огненно-красный цвет, который тонко трансформируется в большой кусок красного сорго. Джиуэр (главный герой) стоит в красном с выражением лица, как будто он желает начать разговор.

Работа мастера Чжан Циндун — на рисунке 3, название «Нэчжа Нао Хай», 2019 год, золотая награда.

Рис. 2. «Красное сорго», 2019 г. Ю Цзе. 30 см х 12 см х 30 см

Рис. 3. «Нэчжа Нао Хай», 2019 г. Чжан Циндун. 22,3 см х 13,3 см х 5 см

Автор использует новый художественный прием, чтобы интегрировать более реалистичную фигуру и обаяние мальчика в образ Нэчжи, отойдя от макияжа лица Нэчжа в традиционном искусстве. Он стал более ярким и красивым. Третий принц Короля Драконов выполнен в более абстрактном формате, от руки. Для его художественного выражения автор использовал часть тела дракона, слегка обнаженной в морской воде, чтобы подчеркнуть его загадочность. Это придает работе простор воображению и драматическое напряжение. Автор изобретательно спроектировал выдолбленное отверстие для воды с левой стороны и множество летящих волн. Цветы реалистично описывают импульс и динамику падающих волн и замораживают сиюминутную красоту на вечность.

Рассмотрим работы мастеров 2020 года. Так, на рисунке 4 показано изделие под названием «Путь во главе волны», автор Чжан Сюэсун. Работа получила золотую награду на выставке 2020 года.

Нефритовый материал работы превосходен, внешний вид уникален. Золотой камень яркий, а зеленый - ровный и нежный, что придает

большую декоративную ценность. Художник позаимствовал цвет кожи для выполнения голов 18 Архатов, благоприятных облаков и благоприятных животных, демонстрируя изысканность рисунка. Архаты имеют разные позы тела, разные выражения: где-то шепчутся по двое, где-то изображены смех и разговор в группе, медитация в одиночестве. Водяные волны, банановые листья, цветы лотоса, летучие мыши и другие элементы делают обстановку чрезвычайно насыщенной, прекрасной.

Еще одним примером работы мастера по нефриту выступает произведение ««Джейд Бег Пейзаж» автора Сунь Шуго Хун Цзинчао (рис. 5).

Работа мастера глубоко укоренена в художественной сущности традиционной китайской живописи тушью. Цветовая гамма пейзажей выбрана в соответствии с тенденцией развития данного искусства, максимизируя естественный и истинный интерес к самому нефриту. Горы изрезаны, полны зелени, многие водопады как будто летят. Динамика «прямо вниз» передает великолепие пейзажа. На переднем плане — парусники, плывущие по бурной реке. Дома выполнены в изысканном формате, а фейерверк водопадов гармонично сочетается с общей художественной концепцией. Композиция одновременно широкая и далекая, что создает пробуждающие бесконечные факты задумчивости.

2021 год также отличается искусными работами авторов по нефритовому мастерству. На рисунке 6 отображено изделие под названием «Рифма», авторы Сунь Цзясин Ли Юнсинь.

Цвет нефритового материала у слегка засохшего, но еще стоящего лотоса, яркий и приятный. Тихо падающая стрекоза дополняет картину естественностью. Все это соответствует поэтическому смыслу знаменитой фразы Ли Шанъина: «Оставь оставшийся лотос, чтобы послушать шум дождя» [5]. Основной деталью выступает цветок лотоса. Автором запечатлена нежная текстура лепестков

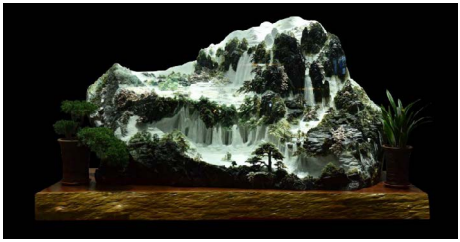

Рис. 4. «Путь во главе волны», 2020 г. Чжан Сюэсун. 65 см х 25 см х 11 см

Рис. 5. «Джейд Бег Пейзаж», 2020 г. Сунь Шуго Хун Цзинчао. 326 см х 156 см х 266 см

и извилистые прожилки на его обратной стороне.

На рисунке 7 нефритовые мастера Ван Лэй, Ван Синь, Чжан Лидун представили сатирический мотив. Название скульптуры «Радостно».

Авторы гениально полностью используют каждый оттенок камня. Цвет меняется в изображении Чжу Бацзе, который является одним из главных персонажей романа У Чэнъэня «Путешествие на Запад», отражает комического волшебника, получеловека-полусвинью. На композиции он выполнен ступающим на благоприятные облака, несущим на плечах гвозди и грабли, устремляющимся в Гаолаочжуан (название деревушки). У Чжу Бацзе сильное тело и счастливое лицо.

Рис. 6. «Рифма», 2021 г. Сунь Цзясин, Ли Юнсинь. 30 см х 33 см х 16 см

Заключение

Мастеров резьбы по нефриту привлекает причудливость естественной расцветки камня, особенность природной формы, эстетическая значимость. Выбирая тему для своей работы, авторы изделий основываются на своем воображении, форме и цвете сырья. Развитию нефритового искусства характерно постоянное применение особых подходов, отличительных стилей. В XXI веке появилось много профессиональных моло-

Рис. 7. «Радостно», 2021 г. Ван Лэй, Ван Синь, Чжан Лидун, 26 см х 23 см х 10 см

дых мастеров, продолжающих историческое развитие искусства работы с нефритом, создающих великолепные, насыщенные смыслом и эмоциями изделия, формирующие новый этап нефритовой эпохи Поднебесной.

Список литературы:

1. *Ван Ямин.* Шелковый путь и исследование нефритовой культуры (王亚民, 冯乃恩. 丝绸之路与玉文化研究). — Пекин: Запретный город, 2016. — 355 с.

2. *Галанин С.И., Цинь Лицзюань*. Исторические этапы нефритовой культуры Китая. Эпоха «Святого нефрита» // Технологии и качество. — 2019. — № 3 (45). — С. 35–39.

3. *Мин Ю.* Китайский нефрит (Введение в китайскую культуру) 3-е издание. Cambridge University Press; 3-е издание (19 сентября 2011 г.). - 152 с.

4. *Портнов А.М., Дронова Н.Д.* Неповторимый нефрит // Природа. — 2016. — № 12. — С. 18–23.

5. Сеть древней поэзии. «Оставайся увядшим и слушай шум дождя» // Электронный ресурс. Режим доступа: URL: https://www.gushiwen.cn/mingju_729.aspx (дата обращения 12.05.2023).

6. *Цюй Ши.* Китайский нефритовый век (曲石，中国玉器时代，太原，山西人民出版社). — Тайюань: Люди Шаньси, 1991. — 337 с.

7. *Чэнь Ин.* Китайская нефритовая культура (陈英. 中国玉文化). — Пекин: Текущие события, 2013. — 365 с.