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» РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: 7245631@mail.ru

LI XIAOYU

Post-graduate student of the department «Art of graphics» of the Russian State Stroganov 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 Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: 7245631@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_4_2_359_368

ПЕРВЫЙ СБОРНИК ЦВЕТНОЙ КСИЛОГРАФИИ ДИНАСТИИ МИН — СЕМЬЯ МИНЬ

THE FIRST COLOR WOODBLOCK PRINT FAMILY OF THE MING DYNASTY — THE MIN FAMILY

Статья посвящена знакомству с первым сборником многоцветных печатных ксилографий времен династии Мин в Китае. Автор рассказывает о значение семьи Минь в развитии китайской ксилографии и показывает историческую основу превосходных навыков семьи Минь в области ксилографии. В статье представлено много различных цветных гравюр семьи Минь, от двухцветных до шестицветных печатных гравюр.

This article is dedicated to introducing the first family of multi-color overprinted woodblock prints from the Ming Dynasty in China. The author describes the importance of the Min family in the development of Chinese woodblock printing and explores the historical basis of the Min family's excellent skills in woodblock printing. The article presents many different multi-color prints of the Min family, from two-color overprints to six-color overprints.

Ключевые слова: китайская печать, китайская ксилография, цвет, печать, гравировка, резьба, Китай, искусство Китая, династия Мин, техника.
Keywords: Chinese printing, Chinese woodcut, color, overprint, printing, engraving, carving, China, Chinese art, Ming dynasty, technology.

Китайская ксилография развивалась во времена династии Мин, особенно в эпоху Ванли (1573–1620) династии Мин. Ее творческий прогресс очень высок. Она элегантна и подходит для просмотра литераторами, а также популярна в домах широких масс. К этому периоду количество гравюр ксилографии было огромным, а качество — высоким. Что касается книг, то если в этой книге не было иллюстраций ксилографии, значит она не являлась «книгой». Видно, что в этот период народ полюбил ксилографию. Потому что качество гравюр было очень тонким и изысканным. До эпохи Ваньли династии Мин также существовало много мест, где создавались иллюстрации ксилографии, но качество было плохим. Однако в период Ваньли местная народная гравюра все еще существовала, и различные регионы изо всех сил стремились к подражанию точности и красоты гравюр. В истории китайской ксилографии эпоха Ванли - является золотым веком. Технологии и опыт, накопленные за последние семьсот или восемьсот лет, в эту эпоху стремительно развивались, и появлялись новые творения и произведения [1].

Цветная ксилография — одно из самых значительных творческих достижений. Политическая атмосфера в этот период была напряженной, внутренние беспорядки и внешние враги нарушали границы Китая. Также часто происходили крестьянские восстания, постоянное жестокое угнетение и эксплуатация народа высшим классом, и из-за этого затруднялась жизнь фермеров. В это время возвышенные и эгоистичные «литераторы-чернильщики» вели так называемую «красивую» жизнь, то есть возились с ланд-

шафтом во внутреннем дворе и наслаждались выбором небольшой мебели. Благодаря этому ремесленное искусство процветало. В этот период ксилография стала излюбленным видом художественных работ для них.

Если в книге не было красивых гравюр, то ее было трудно продать. В то же время новогодние вырезанные ксилографии, покупались в больших количествах простыми людьми.

Рис. 1. «Цзо Чжуань весны и осени», двухцветная ксилография, семья Минь, 1616 год, Гарвардский университет, США

От древних книг по этике до книг для маленьких детей — почти все они сопровождались иллюстрациями, выполненные ксилографией. В этом процессе разработки для резчиков по дереву наглядные иллюстрации воспринимались легче, и некоторые оперные сборники также иллюстрировались, чтобы наглядно донести художественную концепцию песни. Это позволяло художникам по гравюре использовать больше воображения и креативности. Такие произведения были востребованы на рынке.

Со временем искусство ксилографии, особенно в регионах и в различных частях страны постепенно уменьшалось. Например, иллюстрации ксилографии в районе Цзяньань и гравюры в районе Цзиньлин достигли похожести. Иллюстрации ксилографии в районе Сучжоу не сильно отличались из тех, что были в провинции Аньхой. Основной причиной этих изменений являлся приток и миграция резчиков. Конкуренция между различными типографиями, привела к тому, что резчикам приходилось стремиться к совершенству и перенимать преимущества друг у друга [2].

В период от Ванли до Чунчжэня (1620–1630) в Хучжоу, провинции Чжэцзян, появилась семья Минь, которая специализировалась в мастерстве цветной ксилографии. Они были очень известны в то время. Именно Минь Цицзи первым использовал различные цвета для ксилографии и печати книг.

Минь Цицзи родился в 1579 году. Он не интересовался карьерой, а посвящал себя написанию книг, и также занимался правками произведений других литераторов. Предки семьи Минь были чиновниками и в округе считались богатыми. С 1616 года Минь Цицзи попробовал впервые

технологию многоцветной печати красными и черными красками для книги Цзо Чжуань «Весна и осень» (ил. 1). В начале книги Мин Цишань написал: «В предыдущих книгах и печатных изданиях, где бы в книгах ни были аннотации, они совпадают с оригинальным текстом. Для печати используется только один черный цвет. Со временем все устали от одноцветной печати. Сегодня наша семья Минь решила издать еще одну книгу. Оригинальный текст по-прежнему напечатан черным цветом, но для части текста с комментариями мы используем красный цвет. Хотя на это уходит больше времени и денег, мы также должны попытаться его раскрыть». Во всей семье от 30 до 50 человек занимались гравировкой и печатью под руководством Минь Цицзи. Они не стеснялись работать вместе. Иногда нанимали известных иностранных резчиков для создания гравировки. Пигменты, дерево и бумага, используемые при печати, также были высокого качества. Навыки печатания и полиграфии семьи Минь были превосходны. На поздней стадии разработки по иллюстрациям было напечатано более пяти цветов, но при этом не происходило беспорядка. Многоцветная ксилография, созданная Минем, внесла большой вклад в развитие традиционной китайской техники гравировки. Есть также несколько очень известных книг по гравюре и полиграфии Миня, таких как «Экзаменационные записки», выгравированные в 44-м году правления Ванли (1616), «Мэн-цзы», сделанная в 45-м году правления Ванли (1617). «Политика воюющих государств», выпущенная в 47-м году правления Ванли (1619) [3].

Рис. 2. «Сисян Цзи», шестицветная ксилография, Мин Цицзи, 1640 г., Кельнский музей, Германия

Многоцветная печать ксилографии - форма художественного самовыражения, требующая совместного труда. От чертежника до гравера, и несколько промежуточных этапов, которыми управляет дирижер или кто-то, у кого есть хорошая идея. Это объясняет одну из причин, по которой искусство многоцветной печати нелегко передать по наследству, а еще труднее распространять по всему миру.

Существует двадцать одна многоцветная ксилография с печатью «Сисян Цзи», выгравированные Минь Цицзи и его семьей. Они хранятся в Кельнском городском музее в Германии. На иллюстрациях этой книги четко указано имя создателя: Минь Цицзи. И также есть четкая дата печати: осень 1640 года. Это самые важные доказательства (ил. 2).

Первое изображение представляет собой портрет Иньин, за которым следуют двадцать изображений, соответствующих основному тексту и музыке «Сисян Цзи» (ил. 3). Многоцветные ксилографии представляют собой шестицветные иллюстрации.

Этот набор изображений включает в себя традиционные китайские элементы, такие как «вращающиеся фонари», «фарфор Цзиндэчжэнь» и «марионетки на веревке». В некоторых иллюстрациях используются методы метафорического выражения, чтобы завуалировать художественную концепцию оперы. Во многих работах для изображения снов используются различные методы пространственного выражения, что является необычным способом (ил. 4).

Рис. 3. «Сисян Цзи», шестицветная ксилография, Мин Цицзи, 1640 г., Кельнский музей, Германия

Рис. 4. «Сисян Цзи», шестицветная ксилография, Мин Цицзи, 1640 г., Кельнский музей, Германия

С точки зрения сюжета цветные иллюстрации «Сисян Цзи» семьи Минь не удивительны и состоят из обычной структуры повествования «Сисян Цзи» династии Мин.

Тем не менее, творческий стиль цветных иллюстраций в гравированной версии «Сисян Цзи», созданный семьей Минь, с первого взгляда давали чувство новизны. Интересно, что автор выражает историю с

точки зрения «иногда близкого, а иногда далекого», «перспектива» и трактовка персонажей «иногда большие, иногда маленькие», изображаются объекты «иногда в основном люди, иногда в основном животные», а композиция «иногда пустая, а иногда полная». Эта «элегантная» техника действительно невероятна (ил. 5).

Рис. 5. «Сисян Цзи», шестицветная ксилография, Мин Цицзи, 1640 г., Кельнский музей, Германия

Рис. 6. «Сисян Цзи», шестицветная ксилография, Мин Цицзи, 1640 г., Кельнский музей, Германия

В эпоху Мин очень редко изображался сюжет «Сисян Цзи» многопланово и композиционно во всем комплекте произведений. Судя по результатам предыдущих исследований, почти большинство иллюстраций «Сисян Цзи» времен династии Мин были созданы с намерением «объяснить сюжет повести». Среди существующих книжных иллюстраций и гравюр «Сисян Цзи», изданных во времена династии Мин, к которым можно получить доступ, размер персонажей и стиль живописи одинаковы.

Например: во времена династии Мин гравюра семьи Юэ «Роман северо-западной палаты» Ван Гэна и Цифэн Гуаня, Чэнь Хуншоу и «Роман Чжан Шэня» гравюра Сян Наньчжоу, Лин Шучу и его семьи достигли высокого художественного уровня в сочетании замысла, лепки, живописи и гравюры, и сформировали определенную творческую модель. Если цветные иллюстрации гравюры семьи Минь «Сисян Цзи» можно было назвать «книжными иллюстрациями», то метод ее создания подобен «инопланетянину» по сравнению со многими иллюстрациями династии Мин (ил. 6).

Согласно различным исследованиям, Минь Цицзи не имел большого опыта печати картин или книжных иллюстраций. Судя по историческим материалам, иллюстрации к либретто опер, напечатанных Минь Цицзи, осталось немного. Можно предположить, что Минь Цицзи поручил

создателю этого набора цветных картинок творить по определенному концептуальному методу. Даже стиль «натюрморт», использованный при создании этого набора картинок, не совсем оригинален, а скорее опирался на соответствующие стили из других популярных книг династии Мин.

По сравнению с предыдущими династиями, подъем в хозяйстве в XVI веке династии Мин привел к накоплению и процветанию «натюрморта» как товара. Во времена династии Мин «натюрморты» были не просто безликими предметами, которым люди могли придавать форму, они несли культурный и даже социальный смысл, полностью превосходивший их функции. В мышлении династии Мин прослеживалась идея «исследования вещей для достижения знаний», что означает: понять суть вещей и постичь происхождение учений (ил. 7).

Рис. 7. «Сисян Цзи», шестицветная ксилография, Мин Цицзи, 1640 г., Кельнский музей, Германия

Рис. 8. «Сисян Цзи», шестицветная ксилография, Мин Цицзи, 1640 г., Кельнский музей, Германия

Понимание «натюрморта» всегда существовало в жизни литераторов династии Мин. Однако в конце династии Мин большое количество культурных продуктов, таких как книги и картины, стали товаром. Богатые семьи, возникшие в результате сырьевой экономической деятельности, больше не удовлетворяли основные потребности в еде, одежде, жилье и транспорте и начали демонстрировать свое богатство, культуру и дальновидность, накапливая «предметы», начиная от предметов повседневной роскоши и заканчивая качественно сделанной мебелью, фарфора, от печатных книг до редких и дорогих предметов культурной роскоши, таких как бронза Шан и Чжоу, редкие книги династии Сун, фарфор раннего Мин и т.д. (ил. 8).

«Натюрморт» постепенно вошел и в народную жизнь, сформировал более широкое социальное течение. В истории книгопечатания династии Мин в то время также были очень востребованы книги, посвященные оценке различной утвари. Также было выпущено множество «сборников» по «натюрмортам» или «изображениям предметов», такие как «Сюаньхэ Богу Ту», «Схема Мо Пу», «Чэн Ши Мо Юань», «Шижу Чжай Цзянь Пу» и т. д. Эти книги с иллюстрациями и гравюрами послужили хорошей обучающей основой для создания цветных иллюстраций семьи Минь к «Сисян Цзи».

Рис. 9. «Сисян Цзи», шестицветная ксилография, Мин Цицзи, 1640 г., Кельнский музей, Германия

Набор печатных иллюстраций заключает в себе уникальную концепцию и искусную технику, отмечая вершину технологии гравюры династии Мин.

Независимо от того, с какой стороны вы посмотрите на набор гравюр ксилографии «Сисян Цзи» он является вершиной истории китайской иллюстрации (ил. 9).

Развитие полиграфического бизнеса семьи Минь также повлияло на промышленность в окрестностях. Через некоторое время после того, как семья инвестировала в многоцветную ксилографию, другой богатый бизнесмен из Хучжоу, который был романистом: Лин Мэнчу (1580-1644), предложил своей семье Лин инвестировать в многоцветную ксилографию. По словам Лин Циканга, в предисловии к «Сотрудничеству с Су Чангуном», выгравированном в 48 году календаря Ваньли (1620), он написал: «Что касается навыков печати красных аннотаций, мы специально спросили согласия Минь Цицзи». Это доказывает, что семья Линг действительно находилась под влиянием семьи Минь в производстве наборов печатных книг. Под руководством Линг Менгде более 20 человек из семьи Линг приняли участие в полиграфическом бизнесе (ил. 10).

Для книг, гравированных семейством Минь, каждая страница должна была быть перепечатана и выгравирована несколько раз, а затем выполнялась повторная печать, поэтому стоимость гравировки была вы-

сокой. Такие книги любили коллекционеры. Чэнь Цзиру (1558–1639), художник конца династии Мин, однажды сказал: «Все книги, напечатанные в Хучжоу, провинции Чжэцзян, любимы коллекционерами из всех слоев общества. Неважно, сколько денег потрачено, до тех пор, пока семья Минь печатает и продает их, они будут распроданы. Но каждый коллекционер может взять только одну или две книги». Первоначальное намерение семьи Минь напечатать многоцветные книги с гравюрами ксилографии состояло в том, чтобы способствовать распространению книг с новой типографикой и мастерством исполнения, но будущие поколения коллекционеров книг заработали большие деньги из-за изысканного качества этих книг, собирая их как произведения искусства. Позже, спустя более трехсот лет, вплоть до первой половины двадцатого века, на рынке продавалось очень мало книг, напечатанных семьей Минь.

Рис. 10. «Ю Чу Чжи», двухцветная ксилография, семья Лин, период Ванли (1573–1620), Национальная библиотека Франции, Франция

Знаменитый китайский коллекционер книг Тао Сян (1871–1940), из-за своей особой любви к гравированным книгам Миня, потратил много денег на их коллекционирование в течение десятилетий. В 1932 году он собрал более 120 видов гравированных произведений Миня и отредактировал их книгу — «Книга Миня».

Китайская многокрасочная печать ксилографии и подвижная литерная печать были изобретениями древнего китайского народа. Поэтому целостность и систематичность сохранившихся сегодня ксилографических произведений семьи Минь можно рассматривать как важный исторический материал для истории китайской ксилографии.

Примечания:

1. «Краткая история древних китайских ксилографий» Страница 171. написана Чжэн Чжэндуо. Издательство: Издательство «Шанхайский книжный магазин», [М]. —Шанхай. 2006 год.

2. «Краткая история древних китайских ксилографий» Страница 180. написана Чжэн Чжэндуо. Издательство: Издательство «Шанхайский книжный магазин», [М]. —Шанхай. 2006 год.

3. «Библиография правления Усина и Минбаня династии Мин» автор: Тао Сян. 1933 год.

Список литературы:

1. «Иллюстрированный каталог гравированных изданий Минь Лина, посвященных династии Мин», авторы Ван Жунго, Ван Аовэнь и Ван Цинъюань. Издательство: Издательство Гуанлин, [М]. —Янчжоу. 2006 год. 《明代闵凌刻套印本图录》作者：王荣国，王莜雯，王清原。出版社：广陵书社，扬州。2006年。

2. «Краткая история древних китайских ксилографий» написана Чжэн Чжэндуо. Издательство: Издательство «Шанхайский книжный магазин», [М]. — Шанхай. 2006 год. 《中国古代木刻画史略》作者：郑振铎。出版社：上海书店出版社，上海。2006年。

3. «История печати в Китае» автор: Чжан Сюминь. Издательство: Шанхайское народное издательство,[М]. — Шанхай. в 1989 году. 《中国印刷史》作者：张秀民。出版社：上海人民出版社，上海。1989年。

4. «Лю Шу Тонг» автор: Минь Цицзи. Гравюра Цяньлуна, изображающая династию Цин. 《六书通》作者：闵齐伋。清乾隆刻本。

5. «Библиография правления Усина и Минбаня династии Мин» автор: Тао Сян. 1933 год. 《明吴兴闵板书目》作者：陶湘 1933.